

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
ART EDUCATION AS A BASIS
FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL CULTURE**

**ОЛЕСИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
OLESINA ELENA PETROVNA**

кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией интеграции искусств ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Федеральное государственное научное учреждение «Институт художественного образования» Российской академии образования

Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1

PhD (the pedagogical sciences); chair of a research team on fine arts integration, Federal State Scientific Institution «Institute of Art Education» of Russian Academy of Education.

Federal State Research Institution of the Russian Academy of Education «Institute of Art Education»

Pogodinskayastr. 8, building 1, Moscow 119121 Russia; e-mail: elolesina@gmail.com

Ключевые слова: художественное образование, культура личности, сфера культуры и искусства, система образования, педагогика искусства, профессиональное образование в сфере культуры и искусства, образование через искусство, культурное разнообразие, социализация, творческий потенциал.

Key words: art education, culture identity, culture and art, education, teaching art, professional education in the fields of art and culture, education through the fine arts, the diversity of cultures, socialization; creative potential.

Аннотация: Образование в современном обществе выполняет культурно-трансляционную функцию. Художественное образование в современной культуре рассматривается как важное средство развития современных культурных и творческих индустрий. В Российской Федерации существует действенная система художественного образования, включающая общее и дополнительное художественное образование, профессиональное художественное образование. Особое внимание уделяется наработкам в области образования через искусство, которое рассматривается как один из методов преподавания и обучения, предусматривающий включение художественных и культурных аспектов во все предметы программы. Подчеркивается важная роль образования в сфере искусства для развития творческого потенциала личности, успешной социализации и сохранения многообразия российской культуры.

Abstract: Education in modern society does culturally-translational function. Art education in modern culture is seen as an important means of modern cultural and creative industries. In the Russian Federation there is an effective system of art education, including general and supplementary art education, professional art education. The new methods and strategies in education through fine arts are considered with the special attention. The education through art are defined as one of the teaching and learning methods with insertion of artistic and cultural aspects into all subjects of the curriculum. The special role of the fine arts is the key point to successful personal development and socialization altogether with maintaining the diversity of Russian culture.

Цель современного образования определяется включением каждой личности в прошлое, настоящее и будущее культуры, опорой на идею множественности типов личности и социокультурного многообразия человека, выделения этнокультурной самобытности, национальной и индивидуальной идентичности. Таким образом, понятие «культурное разнообразие» можно рассматривать как ключевое трансверсальное измерение устойчивого развития социума и основы построения современной образовательной системы [1, с. 25].

Сегодня существует необходимость понимания образования как механизма развития культуры и социального института; проектирования образовательных реформ исходя как из социокультурных реальностей, так и из культурологических ориентаций и междисциплинарных исследований; создания специальных социокультурных техник и технологий перестройки образования. Важно помнить, что вне и помимо образования не могут быть заложены основы новой культуры, преодолевающей потребительские и эгоцентрические ориентации и способствующие утверждению этики согласованного развития человека, общества и природы.

В настоящее время в сфере образования (и в теории, и в практике) актуализировался интерес к культурологическому обоснованию происходящих в нем процессов. Это не просто любопытство к модным представлениям, а естественная потребность осмыслить в контексте реформ универсальную сущность образования и его составляющих: обучения и учения, преподавания и самообразования, воспитания и саморазвития.

Человек ближайшего будущего неизбежно будет поставлен перед необходимостью выбора своего социума культуры, в котором он должен осуществлять свое духовное самоопределение.

Серьезной проблемой современного социокультурного образования становится процесс смыслоутраты в юношеском и более зрелом возрасте. Одной из причин этого считается «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл), который является комплексным выражением духовной пустоты, отсутствия идеалов, разочарования в жизни и т. д. Всё это вытекает из редукционизма, когда сложность социокультурного бытия человека в мире сводится к совокупности решений простейших материально-потребительских проблем.

Особенно остро эта проблема встает в связи с тем, что в последнее время психология всё чаще рассматривает детство как исторический феномен, выдвигается гипотеза о современном кризисе детства. Этнографы подошли к этому представлению несколько раньше: так, М. Мид ввела понятия постфигуративных и кофигуративных культур, олицетворяющих фактически критические (взрывные) и литические (эволюционные) периоды в истории детства. В постфигуративной культуре «прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения», в кофигуративной – «опыт молодого поколения радикально отличен от опыта их родителей» [3, с. 322].

М. Мид указывает на разрыв событийности детско-взрослой жизни в кофигуративных культурах. Однако для нее, как и для других этнографов детства, эти культуры не соотнесены друг с другом в логике развития, а существуют рядом. Фиксация распада детско-взрослой общности в современном мире стала общим местом в психолого-педагогических и культуролого-этнографических работах. В. И. Слободчиков формулирует это так: «Есть серьезные основания полагать, что мы вступили в историческую для нашего общества полосу кризиса детства, связанного с разрывом между жизнью взрослых и жизнью детей» [4, с. 39].

К этим основаниям можно отнести и рост феноменов субкультуры и контркультуры, и тревожные данные о психическом и физическом здоровье детей, и распад сюжетно-ролевой игры и детских сообществ. Кризис детства в интерпретации Л. С. Выготского всегда связан с кризисом событийности и посредничества, с потерей идеальной формы – образа совершенной взрослости.

В последние годы за счет резкого увеличения продолжительности всеобщего образования для огромного большинства детей продлился период несамостоятельности и безответственности. Практически разрушились традиционная и многодетная семья, где ребенку демонстрировалась вся лестница человеческих возрастов, где он выступал и как старший, и как младший; в городской среде исчезли разновозрастные дворовые компании, отсутствует диспропорция в правах взрослых и детей, особенно в сфере потребления; во внешкольной жизни для детей практически исчезли образцы взрослой деятельности. В современной социокультурной ситуации возникла необходимость организовывать педагогическое пространство как процесс освоения культуры и, следовательно, взросления, социализации.

Отказ от простой эволюционной картины накопления знаний, умений и навыков приводит нас к выводу о том, что саморазвитие школьника в образовательном пространстве становится последовательностью преодоления собственных центраций, преодоления консервативности средств мышления, задающих точку зрения, модель мира. Подобные преодоления имеют результатом объективизацию точки зрения и модели мира, объективизацию оснований и границ своего опыта, превращение их в предмет работы. Школа имеет смысл как социокультурное воплощение рефлексивного освоения культуры; как считают Б. Д. Эльконин и И. Д. Фрумин, такого освоения, в котором построение предмета оборачивается построением условий и границ собственных схем действия [5, с. 9].

Сегодня всё больше получает подкрепление представление об обучении через жизнь и для жизни, в рамках которого роль учебного заведения всё заметнее становится

сервисной, т. е. наряду с проведением основного учебного процесса, который традиционно обеспечивал учащихся нормами и эталонами культуры, создающими базу для адаптации в социокультурной практике, школа стала оказывать консультационные сопровождающие услуги.

Современное образование существует как выполняющее важнейшую культурно-трансляционную функцию. Традиция рассматривается не как нечто «пройденное историей», а как способ отношения к действительности, прежде всего к культурным нормам и ценностям, которые регулируют жизнедеятельность человека и которые он полагает естественными. Формой выражения традиции как способа отношения к культурным нормам является особая установка сознания, которая получила название «педагогической установки»; а институт образования неразрывно связан с приобщением к нормам и традициям. Субъект более высокого ранга сам является носителем своей собственной культуры.

Становление культуры личности, основанное на самоопределении и самосовершенствовании, предполагает наличие индивидуального механизма, обеспечивающего вхождение человека в культуру:

- убеждения в ценности данных проявлений культуры для саморазвития, что порождает переживание адекватности своих чувств, мыслей и желаний представлениям других людей;
- осознания того, как окружающие воспринимают действия по культурному самоопределению и особенности культурного поведения;
- самооценки культурной активности и постоянной коррекции взаимодействий с окружающим миром;
- способности к селективному восприятию окружающей действительности, к сознательному выбору и обоснованию своего жизненного выбора, к принятию определенных ценностей культуры и неприятию других в зависимости от собственных культурных установок (нравственных идеалов, эстетического вкуса и творческих интересов).

Важнейшей задачей школы на современном этапе становится развитие культуры человека, который будет уметь думать и действовать самостоятельно, будет в состоянии распознать новые для нее явления внешнего мира. Самым оптимальным вариантом становится построение учебного пространства по модели художественного процесса, представляющего собой логику органического развертывания любого живого содержания: образ человека сливается с образом культуры, знание – с переживанием, интуиция – с логикой, а интеллектуальное существование смыкается с экзистенциально-эмоциональными пластами человеческой души. В современном российском художественном образовании выделяются четыре основных подхода: монохудожественный, полихудожественный, искусство как метод преподавания; искусство как универсальный метод построения образовательной среды [6]. Образование, являясь фундаментом культуры, транслирует свойственные ей ценности, нормы, этические и эстетические идеалы, содействует творческому освоению человеком окружающего динамичного, поликультурного мира и достижению социально-культурного благополучия.

Цели образования в целом и художественного образования в частности неразрывно связаны с фундаментальными основаниями человеческого развития, и первая из общих целей связана с правами человека. Официальные документы, принятые в Российской Федерации, признают высокую значимость человека как субъекта развития в процессе модернизации российского общества, накопления человеческого капитала и отмечают особую роль сферы культуры в деле формирования и развития личности. Так, в «Концепции долгосрочного экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» подчеркивается: «Повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее

развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры».

Государственная политика в сфере культуры акцентирует внимание на приоритетных областях развития, таких как совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства; развитие науки в сфере культуры и искусства путем модернизации научных центров и институтов; обеспечение подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений отрасли.

Художественное образование рассматривается как важное средство развития современных культурных и творческих индустрий. Согласно принятой в Российской Федерации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства на 2008–2015 годы», его развитие направлено на решение следующих задач:

- выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;
- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
- приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества [2].

Таким образом, художественное образование детей и юношества является процессом познания и освоения художественной культуры в целях становления и развития целостной, духовной и творческой личности, обладающей внутренней потребностью в общении с искусством и в создании новых художественных ценностей. В сложившейся системе российского художественного образования растущий человек выступает не как потребитель искусства, а как творец, активно развивающий сложившиеся традиции и участвующий в создании художественной культуры России.

Художественное образование включает в себя:

- ✓ формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов;
- ✓ формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами художественной выразительности;
- ✓ формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов (Из Концепции художественного образования в РФ, 2001 г.).

В современной России художественное образование несет широкий спектр функций, жизненно необходимых не только для просветительства, воспитания творческой личности, но и для гармоничного существования ребенка в обществе. Выделим главные функции: формирование художественного мышления детей; развитие эмоциональной культуры; формирование этических норм и нравственных идеалов; воспитание толерантности; развитие коммуникативной системы.

Среди главных задач художественного образования в России можно выделить следующие:

- ✓ создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества;
- ✓ формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;
- ✓ подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- ✓ сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного профессионального образования в области искусства;
- ✓ приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- ✓ реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества;
- ✓ формирование культуры межнационального общения через изучение художественных традиций народов России;
- ✓ вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
- ✓ выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

В Российской Федерации существует действенная система художественного образования – комплексная организация процессов познания и освоения художественной культуры человечества для эстетического развития и художественного становления личности в различных типах и видах образовательных учреждений, включающая общее и дополнительное художественное образование, профессиональное художественное образование.

В теории и практике современного российского художественного образования сложилось уникальное направление гуманитарного знания – педагогика искусства. Под «педагогикой искусства» понимается творчески развивающая педагогика, охватывающая теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования. Педагогика искусства определяется как самостоятельная область педагогики на протяжении XX века в деятельности ученых и художников, выдвигавших такие гуманистические идеи, как «воспитание через искусство», «формирование культуры творческой личности», «пробуждение человеческого в человеке», «приобщение к искусству как культуре духовной» и др.

По итогам анализа современного состояния художественного образования в Российской Федерации, а также на основе обобщения предложений экспертов с учетом итоговых документов Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию (Сеул, 2010) были составлены и уточнены рекомендации по дальнейшему перспективному развитию данной образовательной области:

- 1) включение вопросов развития художественного образования и воспитания в число стратегических направлений развития образовательной и культурной политики в Российской Федерации;
- 2) интенсивное развитие общего образования и воспитания в области культуры и искусства;
- 3) сохранение и совершенствование многоуровневой системы профессионального образования в сфере искусства;
- 4) изучение проблем современного художественного образования и воспитания в целях его совершенствования и обоснования политики в данной сфере;
- 5) участие в деятельности ЮНЕСКО и других международных организаций в целях укрепления взаимодействия и повышения эффективности международного обмена по вопросам развития художественного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами: Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Paris: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 2009.
2. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661>
3. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.
4. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития // Вопросы психологии, 1991, № 2.
5. Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д. Образовательное пространство как пространство развития // Вопросы психологии, 1993, № 1.
6. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке. Аналитический доклад ЮНЕСКО. – М., 2011.