

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
MODERN APPROACHES TO EDUCATION THROUGH FINE ART****ШКОЛЯР ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА
SCHKOLYAR LYUDMILA VALENTINOVNA**

доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, директор ФГНУ «Институт художественного образования» РАО;

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

Doctor of Education, professor, Academician of the Russian Academy of Education, Director of Federal state scientific institution «Institute of art education» of Russian Academy of Education

Pogodinskayastr. 8, building 1, Moscow 119121 Russia; e-mail: ihoraodirect@mail.ru

Ключевые слова: образование, искусство, культурное разнообразие, педагогика искусства, художественная дидактика, принципы, подходы, концептуальность, научность, художественность.

Key words: education, art, cultural diversity, pedagogy of art, art instructions, principles, approaches, concepts, scholastic approach, artistic approach.

Аннотация: В статье освещается современное состояние российского образования в области различных видов искусства, даётся общее представление о новом направлении гуманитарного знания – педагогике искусства, излагаются принципы художественной дидактики (ассоциативность, вариативность, образность, импровизационность). Автор выделяет общие черты педагогики искусства, последовательно раскрывает основные существующие подходы к образованию молодого поколения через искусство (монохудожественный, полихудожественный, универсальный и др.).

Abstract: An article considers the current state of modern Russian art education in different fields. New perspective of the Humanities, the pedagogy of art, is defined from the principles of art didactics, e.g. associativeness, diversity, imaginativeness, improvisativeness. An author points out the general characteristics of the pedagogy of art, offering general approaches to the modern generation education through fine arts: monoartistic, polyartistic, and universal.

На Всемирной конференции по художественному образованию в Сеуле (май, 2010 год) были инициированы исследования в области **образования через искусство**. В настоящее время в России, как и в некоторых других странах СНГ, подготовлены Концепции образования через искусство, которые являются фундаментальной базой для дальнейших исследований в этой области. Перспективным направлением в рамках международного сотрудничества с Бюро ЮНЕСКО в Москве, странами Содружества Независимых Государств, Московским государственным университетом культуры и искусств является реализация долгосрочного проекта по созданию и развитию «Web-обсерватории художественного образования в странах СНГ». Web-обсерватория представляет собой web-портал, обеспечивающий в первую очередь доступ к Национальным информационным базам данных по художественному образованию в странах-участницах.

Web-обсерватория предполагает систематическое наблюдение за развитием художественного образования в России, ближнем и дальнем зарубежье и будет способствовать поддержке культурного разнообразия и культурного наследия, более интенсивному включению искусства в образование детей и юношества на всех ступенях, распространению инновационных подходов в образовании, и в итоге – повышению его качества.

В «Дорожной карте художественного образования» ЮНЕСКО перечислен ряд принципов построения образования в области искусства. Часто спрашивают, что означает такое название – «дорожная карта»? Недавно я услышала термин из уст премьер-министра РФ, это касалось экономической сферы. Для меня это план, стратегия замысла, действия большой повседневной работы, которая приведет к результату, когда художественное образование будет реально являться одним из важнейших механизмов трансляции всей системы духовных ценностей, сохранения и воспроизводства культурных традиций.

В теории и практике современного российского художественного образования сложилось новое направление гуманитарного знания – педагогика искусства. Под «педагогикой искусства» понимается творчески развивающая педагогика, охватывающая теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования. Педагогика искусства как самостоятельная область формировалась на протяжении XX века усилиями

исследователей и художников, выдвигавших гуманистические идеи «воспитания через искусство», «формирования культуры творческой личности», «пробуждения человеческого в человеке», «приобщения к искусству как к культуре духовной» и др [1].

Не отрицая важности общей дидактики, регулирующей учебно-воспитательный процесс, создатели педагогики искусства выдвинули следующие новые принципы, принципы художественной дидактики:

- ассоциативность, исходящая из присущей искусству особенности порождать в сознании человека явления, производные от воспринимаемых идей, образов, смыслов;
- импровизационность как неожиданная и творчески преобразующая сторона организации процесса обучения;
- образность, помогающая раскрыть явления художественной действительности в их глубине и целостности;
- вариативность как последовательное изменение замысла при воплощении художественных образов.

Но хочу подчеркнуть, что новое направление, педагогика искусства, складывается на основе развития ведущих научных школ: «Теория и практика художественного воспитания и развития» (А. В. Бакушинский); «Интегрированное обучение и полихудожественное воспитание» (Б. П. Юсов); «Искусство как часть духовной культуры человечества» (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский); «Теория эстетического воспитания» (А. И. Буров); «Театральное образование (Ю. И. Рубина, П. М. Ершов) и кинообразование» (Ю. Н. Усов).

Наличие в научных школах представителей разных направлений, имеющих свой индивидуальный творческий почерк, систему представлений и новаторских идей в связи с проблемой формирования художественной культуры человека как части его духовной культуры, позволяет глубже понять и осознать методологические предпосылки становления школ, расширяет представления об исторических корнях тех или иных явлений отечественной культуры и искусства. Выделены общие черты педагогики искусства, которые получают развитие в исследованиях лабораторий Института: это концептуальность, научность, художественность [2].

Концептуальность выражается, прежде всего, в подходе к художественному образованию как неотъемлемой и абсолютно обязательной части духовной культуры человека, когда взгляды человека на искусство не могут быть отделены от взглядов на жизнь.

Научность заключается в первую очередь в способе рассмотрения художественных и жизненных проблем методом, адекватным природе человеческого познания, вытекающим из природы и закономерностей искусства. Отсюда следует необходимость формирования у школьников философского уровня мышления.

Художественность проявляет себя как подход, продиктованный сущностью самого исследуемого (познаваемого) предмета; как руководящий принцип отбора содержания и методических основ его раскрытия; как организующее начало, проявляющееся в органическом единстве содержания и форм художественного образования.

На современном этапе развития российского художественного образования выделены его основные подходы.

Монохудожественный подход основывается на общем и углублённом изучении отдельных видов искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии и др.) в рамках обязательного учебного плана или во внеурочной художественной деятельности. Данный подход реализуется в системе общего среднего образования, музыкальных, художественных, хореографических школах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Полихудожественный, то есть целостный, подход к преподаванию, когда в центре процесса находится не предмет изучения (музыка, изобразительное искусство, слово и т. п.), а сам ребенок, с присущей ему полихудожественной природой детства. Занятия в

рамках такого подхода предполагают гармоничное развитие растущего человека с помощью разных видов детского творчества – музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и т. п. Это стимулирует развитие творческого воображения детей, что является предпосылкой дальнейшей учебной деятельности. В настоящее время этот подход наиболее широко применяется в учреждениях дошкольного образования и в начальной школе [3].

Третий подход к художественному образованию, приобретающий всё большую актуальность в настоящее время, основан на использовании искусства как метода преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического направлений. Примером широкого применения этого подхода является восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства, обращение к страницам биографий выдающихся отечественных и мировых ученых: физиков, биологов, физиологов и др., искавших в искусстве поддержку и почву для новых размышлений, идей и экспериментов.

При изучении родного и иностранных языков активно используется интонационный метод, производный из интонационной теории. Эта теория берет свои основы из музыки, искусства слова и искусства движения, ключом которых является интонация как носитель образного смысла. Такой подход становится инновационным в практике работы учителей-новаторов, учителей-исследователей.

Наиболее перспективным является **четвертый подход** к художественному образованию, который можно представить как *универсальный метод Школы Будущего*. Сущность подхода заключается в преподавании всех учебных предметов в едином культурно-историческом контексте и на основе общих закономерностей и родства научного и художественного познания.

В этом случае искусство не является иллюстративным рядом для учебных дисциплин, не связанных с искусством, а становится процессом и результатом постижения какого-либо явления культуры (духовного, материального) и природы этого явления, породившего физический, химический, биологический и др. законы. И тогда у молодого поколения формируется целостная картина мира во всём ее многообразии и единстве. Данный метод находит свое претворение в практике работы отдельных образовательных учебных заведений инновационного типа, связанных с активизацией творческого потенциала и общей детской одаренности, где в процессе экспериментальной деятельности подтверждается высокая эффективность идеи его применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев М.А. 2013. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2(4): 666-674.
2. Научные школы в педагогике искусства: моногр. Часть I. / под общ.ред. Л.Г. Савенковой. – М.: Издательский дом РАО, 2008.
3. Гуманитаризация образования в практике работы образовательных учреждений. Сборник статей / Департамент образования города Москвы; [ред.-сост. Е.А. Ермолинская, под ред. Л.Г. Савенковой]. – Москва: Интеллект-Центр, 2014.