ОБЗОРЫ

УДК 37.013:37.036

ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

Дружинин А.С.

МОУ СОШ № 45 г. Саратова, Саратов, e-mail: asdruzhinin@ro.ru

Целью исследования является изучение проблемы художественного образования и определение дальнейших путей его развития. В статье проведен анализ научной литературы и исследований педагогов-исследователей проблемы художественного образования в педагогике. Рассматривая проблемы художественного образования, отмечаем, что в современности изменился характер взаимодействия человека с культурными ценностями, это существенно влияет на процесс развития художественного образования. Культурные ценности становятся всё более доступными, знакомство с ними становится всё проще, вместе с этим меняется характер восприятия. В связи с этим стали применяться новые формы и способы связи с искусством для решения данной проблемы. Изучив определение «художественное образование», выяснили, что это понятие используется в трех категориях: совокупность знаний и навыков в области искусства; методы художественно-творческой деятельности; структурированное художественное обучение. Дается комплексное рассмотрение понятия художественного образования, сравнительного обоснования определений и структуры художественного образования. В преодолении многих проблем и противоречий современности важную роль может сыграть именно художественное образование. Более эффективное использование ресурсов искусства дает художественное образование. Выявление и обоснование потенциала является основной задачей, указаны пути ее решения.

Ключевые слова: художественное образование, деятельностный подход, категория, художественная культура, ценности, потенциал, воспитание, обучение, развитие

PROBLEMS OF ART EDUCATION IN PEDAGOGY

Druzhinin A.S.

Secondary school 45 of Saratov, Saratov, e-mail: asdruzhinin@ro.ru

The aim of the study is to study the problems of art education and to outline further ways of its development. The article analyzes the scientific literature and research of teachers and researchers of the problem of art education in pedagogy. Considering the problems of art education, it is noted that the nature of human interaction with cultural values has changed in modern times, this significantly affects the process of development of art education. Cultural values are becoming more accessible, acquaintance with them is becoming more and more simple, along with this, the nature of perception changes. In this regard, new forms and methods of communication with art began to be applied to solve this problem. Having studied the definition of «art education», it turned out that this concept is used in three categories: the totality of knowledge and skills in the field of art; methods of artistic and creative activity; structured art training. A comprehensive review of the concept of art education, a comparative justification of the definitions and structure of art education is given. It is art education that can play an important role in overcoming many problems and contradictions of our time. More efficient use of art resources provides art education. Identification and justification of the potential is the main task, the ways of its solution are indicated.

Keywords: art education, activity approach, category, art culture, values, potential, education, training, development

После проведения научного исследования и анализа научной литературы [1–3] по вопросам художественного образования прослеживается отсутствие единой точки зрения об определении «художественного образования» [4, 5].

Цель исследования: изучение проблем художественного образования и определение дальнейших путей его развития.

В начале XX в. его понимание было вложено в «развитие чувств и творческих способностей», «способность сознательно слушать, понимать и создавать произведения искусства и способность участвовать в их создании», «обучение широкому спектру знаний по искусству». В литературе XX в. «художественное образование» как категория определяется как «профессиональная подготовка художественно-творческой деятельности, а также совокупность знаний, полученных в результате этого обучения»; как «процесс овладения знаниями и навыками, приобретенными в процессе обучения... самой системой организации художественного обучения»; как «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, навыков, необходимых для художественной и творческой деятельности... также... системы организации художественного образования в художественно-педагогических учреждениях» [6]. В то же время в первой из вышеперечисленных публикаций художественное образование понимается как профессиональное художественное образование, в последующих его тип вводится как общее художественное образование.

Понимание представленного определения категории «Художественное образова-

ние» показывает, что оно используется в таких значениях, как: 1) совокупность знаний и навыков в области искусства; 2) методы художественно-творческой деятельности, приобретенные в процессе общего или профессионального образования; 3) структурированная художественная подготовка. Таким образом, под художественным образованием понимается, во-первых, художественная подготовка. Она дает человеку систематические знания о мире искусства, чтобы выполнять какие-либо виды деятельности. Во-вторых, художественное образование понимается как результат процесса обучения. В этом контексте уровень художественного образования делится на общий и профессиональный. В-третьих, под художественным образованием понимается совокупность учреждений, в которых осуществляется воспитание и развитие, формирующие культуру личности. В этом смысле мы можем говорить о художественном образовании как о системе. Таким образом, можно сделать вывод, что художественное образование представляет собой многоотраслевой структурированный организационный процесс художественного и культурного развития личности и поэтому художественное образование, как и образование в целом, является сложным – оно осуществляется в разных плоскостях: методический (Б.М. Целковников, Е.Б. Абдуллин), психологический (В.Г. Ражников, В.И. Петрушин, Т.А. Колышева), культурный, учеба (Л.А. Рапацкая, Ю. Мариуполь), профессионально-педагогический (Н.А. Терентьева, Л.Г. Ар-Чажникова), изорический (Е.А. Бодина, Н.А. Миронова, О.А. Апраксина, С.И. Дорошенко). На разных уровнях образования возможно выделить по своим аспектам научного анализа [7, 8].

Ученые сходятся во мнении, что художественное образование включает в себя две связанные между собой области [9–11]:

1) изучение истории искусства, которая позволяет углубиться в сферу универсального духовного опыта;

2) помогает сочетать творчество и эмоциональный опыт.

Успех человеческой деятельности возможен только тогда, когда у человека есть возможность художественно развиваться. Таким образом, образуется развитие творческих способностей человека, происходит развитие его способностей и творческого потенциала. Это говорит о том, что художественное образование помогает человеку воспринимать многообразный мир и самостоятельно развиваться, то есть формирует культуру восприятия.

Искусство имеет огромную образовательную ценность, поэтому больше развивается художественное образование, а в развитии большого количества информации помогают методы искусства языки, тем самым увеличивают его эмоциональный состав (Ю.М. Лотман, А.А. Криулина) [12]. Л.Н. Столович писал о схожести искусства и образования, поэтому можно с уверенностью сказать, что если объединить эти две сферы, то последует повышение культурной деятельности человека [13].

В связи с этим, по нашему мнению, интересно полагать, что существуют два способа познания мира: художественный и научный. В своих исследованиях ученые рассуждают и доказывают, что научный путь познания включает в себя понимание содержания предмета, что приводит к познанию, связанному с пониманием мира, его явлений и законов развития. Говоря о художественном способе познания, мы имеем в виду жизнь или опыт его содержания, результатом которого является эмоционально-ценностное отношение человека к миру.

Таким образом, невозможно целостно и со всех сторон изучить предмет только с помощью силы науки. Поэтому необходимо использовать навыки образного мышления, сформированные в процессе овладения искусством, воспитания воображения и интуитивных (ненаучных) способов проникновения в суть вещей (эмоций, чувств). Потому что только через искусство можно передать невыразимое (Ф.И. Шаляпин). На развитие интеллекта в процессе развития личности влияет именно развитие эмоций [14].

На основании анализа образовательных процессов в университетах художественной профессии можно утверждать, что искусство как основное содержание образования предполагает возрождение духовных основ личности как ценной составляющей студентов и студентов. Это связано с тем, что искусство находится в эпицентре образовательного процесса. Искусство позволяет открыто выражать эмоции, природные впечатления, переживания и постоянно проводить разнообразные творческие занятия. Содержание образования, его формы, методы и технологии могут быть улучшены только на основе ценностей искусства. Искусство является основой художественного образования. Это связано с тем, что безусловной ценностью является неповторимость и уникальность любого произведения искусства.

Методы деятельности, методы, цель, содержание, формы, средства – можно рассматривать как связанные между собой

компоненты художественного образования. При этом невозможно приблизиться к функции искусства. Образование с точки зрения традиционной системы образования является закрытым. Но каждый компонент имеет свою важную функцию, изменения которой могут помешать работе в целом. Поэтому система реализации творческого потенциала является достаточно сложной, а художественное образование следует рассматривать как открытую социальную систему. В этой системе эффективность развития определяется степенью открытости, происходит постоянный процесс контакта с окружающим миром.

Если мы изучаем художественное образование с точки зрения процесса, обеспечивающего качество, то оно может быть представлено как долгосрочный процесс, который не заканчивается. Художественное образование, рассматриваемое как процесс, неизменно имеет отсроченный и промежуточный результат. Несомненно, что на повышение культурного потенциала общества существенно влияет рост художественной культуры. А от педагогического процесса зависит художественное образование.

В 1980–1990-х гг. были созданы авторские программы, школы, методики, направленные на развитие художественной педагогики. Художественная педагогика рассматривалась в процессе исследования как основа художественного образования. В развитии и воспитании личности особую роль играла личностно-ориентированная педагогика.

Институт художественного образования РАО в своих исследованиях выделял общие черты художественной педагогики, которые развиваются в современных условиях модернизации образования. Этот концептуальный, научный, художественный подход к художественному образованию предполагает изучение на природу и законы искусства художественных проблем. В то же время артистизм выступает основой исследуемого (познаваемого) объекта или явления, направленного на выбор содержания и методологических основ.

Формирует нового человека, отличающегося социально, культурно, психологически от предыдущих поколений. Современная культура постоянно обновляется и усовершенствуется, идя в ногу со временем. Эти изменения выражаются в новых формах языка и общения, на котором отражены новые средства культурного общения, использование компьютеров и интернета. Образование в тесной связи с экономической, социальной и культурной существует как одна из составляющих общества. Отход от решения жизненных проблем в виртуальной реальности, распространение массовой культуры уже остается в прошлом, в современном мире использованы новые интерпретации культуры и искусства.

Важностью овладения основами художественной культуры человечества определяется необходимость изучения искусства; помочь в использовании компетенций в культуре жизни, развитии культуры профессиональной и личной. Прослеживается необходимость актуализации в обществе развития личности эстетического и художественного в изменчивом и многообразном мире. Система образования вынуждена меняться, всё больше отвечая современным требованиям, касающимся как языка, так и искусства – это связано с повышением новых коммуникационных технологий, использования интернета и компьютеров, изменения в глобализации мирового интеллекта.

В качестве методологической основы для разработки и реализации образовательного стандарта четко указывается, что высшее образование должно быть нравственным, особое внимание должно быть уделено развитию творческой личности, культурных и духовных традиций многонациональных народов России.

Анализ исследований таких ученых, как Б.П. Юсова, Т.С. Комарова, Л.Л. Алексеева, Е.М. Акишина и др. [15–17], позволяет заметить, что это размышления о возможностях художественной педагогики и художественного образования в преодолении глобальных проблем и противоречий нашего времени, изучение наиболее эффективного использования искусства в художественно-образовательном процессе.

В различных аспектах может быть рассмотрено художественное образование, которое может представлять очень сложную систему. Рассматривается как процессно-институциональный феномен общества, система художественных знаний и художественно-творческая работа. Поэтому при наличии различных рубрик изучения художественного образования может объяснить отсутствие единого определения художественного образования, вместе с тем это явление уже хорошо изучено.

Авторы понимают как исторически изменяющиеся формы процесса развития, обучения, воспитания само художественное образование. Использование художественного образования свидетельствует о схожести взглядов разных ученых, вместе с тем единое определение понятия «художественное образование» пока отсутствует.

Всей системой художественного образования осуществляется процесс художественного образования, развития, обучения – так утверждает большинство исследователей. Суть системы понятна с точки зрения функционального подхода. Компоненты образовательного процесса в процессе развития человека находятся под пристальным вниманием ученых и исследователей художественного образования. Система художественного образования неразрывно связана с формированием художественно развитой личности, а значит, формированием качества личности, не зависимо от различных изменений [18].

Другие ученые [19–21], опираясь на деятельностный подход, решают рассматриваемую нами проблему немного по-другому, путем выбора видов художественно-творческой деятельности. Однако практика показывает, что активный подход к художественному воспитанию личности не дает ответа на вопрос о том, как вовлечь учащихся в деятельность, чтобы стимулировать развитие художественной культуры личности на протяжении всей жизни.

В настоящее время занятия искусством не являются обязательными и важными. Дети давно воспринимают занятия искусством даже иногда с какой-то насмешкой. Это связано также с нехваткой денежных средств в развитии культурных областей. В условиях преобладающего сегодня отношения к художественной культуре соответствующий цикл школьных дисциплин неизбежно оказывается на третьем плане. Статус учителя, преподавателя, воспитателя ещё находится на достаточно низком уровне, необходимо внимательно относиться ко всем участникам и руководителям образовательного процесса.

Проблема заключается в том, что представленные идеи исследования описывают различные пути художественного и культурного развития личности путем разделения системы художественного образования на ее составляющие. Другими словами, теория определяет средства и структуру художественного образования, а понятия «средства» (типы образовательных учреждений) и «структура» (по определению Н.Ф. Овчинникова, «разные уровни») обозначают систему художественного образования как художественно-образовательный объект, возникший на частной научной стадии анализа системы. Эти различия указывают, с одной стороны, на художественное образование как разнообразную категорию; с другой – «присущей человеческому познанию способности отвлекать от полноты этого разнообразия, ограничивать его определенными практическими и теоретическими проблемами» [22–24].

Нам представляется, что на развитие художественной культуры личности в процессе художественного образования влияют все ее структурные составляющие в их отношениях как целостного явления. Поэтому практически невозможно охарактеризовать и описать так это явление. По мнению В.Г. Афанасьева, качественные характеристики, которыми обладает целостное образование, не содержатся в его составных компонентах. Характеризуется особым типом взаимодействия с внешней средой. Чтобы рассматривать художественное образование как систему, необходимо выявить особенности процессов, их системные интегративные свойства [25, 26].

И.В. Блауберг проводил большой, очень глубокий анализ проблем целостности. Он исследовал точки зрения различных педагогов-исследователей о взаимосвязи понятий «целостность», «целое», «часть», «система» и пришел к выводу, что целостность – это понятие сложности явлений. Одновременно с этим утверждением интеграция структурных уровней сложной организации явлений и разного рода процессов, существующих в различных моментах научного познания и философского познания [27]. На формирование культуры личности, в частности художественной, а также на совершенствование педагогической и любой другой практической деятельности направлена целостность. По словам И.В. Блауберга, он имеет двухслойную структуру, которая включает различные знания. Знания, имеющиеся в фонде педагогической науки как теоретической, так и практической, являются основой слоя целостности. В качестве примера можно рассматривать знания о содержании художественной культуры личности учащихся, о способах ее формирования в процессе обучения молодого поколения [28]. Точку отсчета для научных исследований формирует слой целостности, называемый потенциалом. Многие новые педагогические факты это могут объяснить.

Заключение

Перед нами стояла задача выявить и обосновать потенциал. Этот потенциал должен стать впоследствии частью педагогических научных знаний, в связи с тем, что проблема художественного образования многократно обсуждалась. Способствовать познанию учащихся, младшего поколения на национальных ценностях художественной культуры общества будет функционирование региональной системы художественного образования, для создания которой должны создаваться все необходимые условия.

Список литературы

1. Дармограй В.М. К проблеме определения события творчества // Вестник развития науки и образования. 2018. № 12. С. 65–71.

2. Сидорова Н.Н. Проблема перехода школы на новые образовательные стандарты // Научная мысль. 2018. № 5. С. 9–13.

3. Бубнова Ю.В. Особенности проектирования индивидуальных траекторий студентов неязыковых направлений вузов // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2018. № 2. С. 4–10.

4. Бурундукова Е.М., Горгоц О.В. Новые подходы к подготовке и оценке качества образования инженерных направлений // Научное обозрение: теория и практика. 2018. № 12. С. 44–50.

5. Сидорова Н.Н. Профессиональная подготовка учителя к работе в новых современных условиях // Вопросы филологии и педагогики. 2018. № 1. С. 27–31.

6. Ильин А.Г., Бегалинова К.К. Общество и образование в современном мире // Научная мысль. 2019. № 1. С. 4–10.

7. Ярлыков Н.Г. Повышение роста электоральной активности студентов // Вестник развития науки и образования. 2018. № 12–2. С. 89–95.

8. Золотарева С.С. Развитие современного дополнительного образования в России // Вопросы филологии и педагогики. 2018. № 2. С. 62–72.

9. Бернавская М.В., Руденко Е.Е. Формирование функционального уровня информационной культуры у обучающихся // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2018. № 1. С. 4–9.

10. Мишина М.М., Равилова М.В. Вклад когнитивного стиля в процесс учебной деятельности // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2018. № 1. С. 10–12.

11. Беликова О.С. Сущность творческой самореализации личности в процессе обучения // Вопросы филологии и педагогики. 2016. № 2. С. 56–69.

12. Антонова М.А. Составляющие и уровни информационной культуры личности // Наука, технологии, инновации. 2016. № 1. С. 4–8.

13. Аксютина З.А. Методологические основания взаимодействия в процессе социального воспитания // Минерва. 2018. № 4. С. 42–49.

14. Лауфер К.М. Вопросы эстетики и красоты в окружающем мире // Минерва. 2016. № 1. С. 25–30.

15. Кулишов Н.А. Изучение психологии человека через видеоигру и анализ личности посредством видеоигры // Научная мысль. 2018. № 2–4. С. 4–8.

16. Гомилевская Г.А. Детский туризм как социально-экономическая форма образования школьников // Научное обозрение: теория и практика. 2017. № 10. С. 90–99.

17. Яковлева Е.Л. Выявление специфики народных детских игр татарского народа // Минерва. 2018. № 3. С. 29–34.

18. Даськова Ю.В. Теоретические исследования развития творческой самостоятельности студентов-дизайнеров // Вопросы филологии и педагогики. 2017. № 2. С. 31–36.

19. Шипова А.В. Средства социализации подростков в детском оздоровительном лагере // Научная мысль. 2018. № 5. С. 8–14.

20. Золотарева А.В. Модели социализации детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2018. № 4. С. 41–49.

21. Пазухина С.В., Декина Е.В., Калинина З.Н. Оценка эффективности программ дополнительного образования детей // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2018. № 3. С. 40–48.

22. Девяткина Г.Н. Становление русской певческой культуры и влияние на нее западной музыки // Вопросы филологии и педагогики. 2017. № 1. С. 44–51.

23. Камалиева А.С. Художественные традиции башкирского народного костюма // Наука, технологии, инновации. 2018. № 1. С. 50–53.

24. Ивушкина Е.Б., Кушнир И.Б., Морозова Н.И. Анализ сегмента культуры эпохи информатизации // Минерва. 2018. № 1. С. 9–14.

25. Медушевский Н.А. Российская модель толерантности // Наука, технологии, инновации. 2017. № 1. С. 4–9.

26. Саипова К.Д. Сотрудничество России и Узбекистана в подготовке высококвалифицированных специалистов // Минерва. 2018. № 4. С. 9–12.

27. Кузнецова М.Ф. Философский взгляд на экскурс образовательных реформ и современное российское образование // Вестник развития науки и образования. 2018. № 11–2. С. 108–113.

28. Зюкина С.Л. Особенности культуры и туризма как социально значимых отраслей // Наука, технологии, инновации. 2016. № 1. С. 16–20.