

О.К. Букина

Искусство и художественное образование: проблема взаимодействия

О.К. Bukina

Arts and Education in arts: the Problem of Interaction

Поставленная тема парадоксальна. С одной стороны, между художественным образованием и искусством существует прямая «взаимовыгодная» связь: для специалиста в области художественного творчества базой и ценностным ориентиром является искусство, в то же время и искусство на определенных этапах своего развития нуждается в «поддержке» специалиста. С другой стороны, искусство – многоуровневая система, существующая самостоятельно и не нуждающаяся в поддержке, оценке, помощи, поскольку искусство существует «сверх необходимости» и поэтому моделирует мировоззрение и картину мира. Даже специалист оказывается безоружным перед его субъективной мощью, он может лишь ее констатировать и донести до сознания других людей. Но это лишь верхушка айсберга.

Художественное образование – сфера, где пересекается деятельность педагога и менеджера, автора произведений искусства и реципиентов. Это сфера, где формируются ценностные ориентиры в сфере искусства, где критерий – эстетика, красота, гармония. Великие культуры «выросли» на этих постулатах. Они были созданы, и поддержаны не только художниками, но и философами, педагогами, общественными деятелями. Примеры Индии, Китая, Античного мира показывают, как бережно сохраняется однажды найденное в искусстве, как трепетны высказывания о прекрасном, как поэтичны и, вместе с тем, рациональны слова о возможностях и сущности искусства. Здесь оно понимается как священное и почетное, а художник осознается как демиург, творящий вторую природу.

Современная культура представляет собой мультикультурную среду, в которой соседствует и постоянно пересекается восточное и западное, светское и религиозное, классическое и авангардное, элитарное и массовое. В этой ситуации человек оказывается перед проблемой выбора, который часто заканчивается остановкой на «более выгодном», целесообразном. Эстетические критерии сводятся к системе «красиво – не красиво» и «модно – не модно», что вполне естественно для обывателя. Здесь действует высказанное Т. Адорно правило «цены на билет», где человек покупает билет как знак престижа и где цена, а не содержание концертной программы, становится фактором, определяющим выбор.

А как быть с профессионалом? Известно, что педагоги-руководители многих художественных коллективов сегодня ориентируются на существующую культурную ситуацию и это вполне объяснимо. Педагог-мастер умело объединяет ценности классического искусства с достижениями современности, сопутствующие финансовые и организационные моменты решает на высоком уровне, добиваясь успехов и в существенных моментах своей деятельности, и в организации творческой работы с коллективом и отдельными учениками. Такие специалисты имеют большой опыт творческой и педагогической деятельности, сами в каком-то смысле являются художниками и не разделяют понятия жизни и работы, поскольку работа для них и есть жизнь, а жизнь – постоянная работа (в широком смысле этого слова).

Отношение к собственной деятельности, как и к собственной жизни, и окружающему миру, всегда состоит в зависимости от эпохи, от мировоззрения людей. Современный взгляд на работу как «тяжкое бремя» и жизнь как «вечный праздник» и «свободный досуг» изменяет положение не только к профессиональной, но и учебной деятельности. Это, возможно, менее заметно в тех областях, которые напрямую не связаны с жизнью. В сфере искусства ситуация оказывается более серьезной и

молодое поколение, родившееся и выросшее в России, сегодня вполне серьезно ставит вопрос: жить или учиться.

Для взрослого поколения этот вопрос бессмысленен: учеба, а тем более, высшее образование – это не просто формирование профессиональных навыков, но и самоопределение в жизни. У молодежи все наоборот: самоопределяется она во внеучебной деятельности, а учеба – досадное недоразумение на ярком жизненном пути. Парадоксально, но студенты, досуг которых составляют музыкальные репетиции, концертные выступления, творческие музыкальные «тусовки», не видят связей между жизнью и учебой, в то время как учеба представляет им мощную художественную базу.

Практически можно рассмотреть эту ситуацию на предмете «История искусств», представляющем искусствоведческую составляющую подготовки студентов. Здесь задаются исторические перспективы искусства – пути его развития, пересечения, взаимодействия, рассматриваются стилевые и региональные особенности, представляется взгляд на создателей произведений искусства. Последнее особенно созвучно каждому творцу. Кто создает искусство, как соотносится авторское творчество с устоявшимися традициями и канонами, и как их превосходит? Каковы представления о деятельности художников в обществе и как оценивается их работа? Наконец, где лежат истоки творчества, и где начинается и заканчивается свобода творчества? Эти вопросы всегда волновали творческую элиту. Современный студент говорит, что его это не касается.

Основные этапы развития искусства в рамках курса показываются на лекциях и семинарах через иллюстративные ряды, представленные студентам на диске. Диск включает репродукции картин, скульптурно-архитектурные образцы, музыкальные фрагменты и прочее. Существенную часть «Истории искусства» занимает видеоматериал, необходимый для расширения кругозора студентов, появляющийся эпизодически на занятиях в начале года, видеоматериал крайне необходим при обозрении искусства XX века. Фрагменты киноклассики и театральные постановки, архитектурные обзоры и инсталляции можно представить в электронном и видео варианте.

Мы можем объяснить это особым положением музыки в ряду других искусств, ее удивительным, практически не совместимым, разнообразием. Т.В. Чередниченко, отмечая широчайший спектр музыкальных явлений, выделяет четыре основных типа музыки: фольклорный, менестрельный, канонический (религиозный) и опусный. Каждый тип – особый музыкальный мир, обладающий своими традициями и особенностями, не сопоставимыми с остальными. Менестрельная музыка, к которой относится современная развлекательная музыка, в том числе широко распространенные направления рок, рэп, панк-рок, поп-рок, металл, авторская песня и др., и составляют часто основную сферу деятельности современного студента-музыканта. Возможно, именно в силу существенных различий между разными типами музыки теряется бытийное единство музыкального искусства (и далее бытийное единство всего искусства как целостного мира) у молодых музыкантов. Но это не единственная причина.

Вторым фактором становится социокультурная среда, в которой искусство, согласно мнению обывателя «не модно» и «не выгодно». В этом случае сама музыкальная деятельность студента приобретает характер самоутверждения в коллективе и имеет внешнюю социальную мотивацию. И если через какое-то время владеть инструментом или петь станет «не модно» студент перестанет играть и петь. Однако с творческим человеком так не происходит. История искусства знает множество случаев, когда художник творил, опираясь только на внутренние мотивы самореализации, а не мнение общества. В этом случае получаемое образование станет химерой и превратится только лишь в «получение высшего образования».

Третий фактор еще более психологичен. Роль автора песен, гитариста, ударника, солиста в собственной группе кажется студенту уникальной и в этом убеждении он скорее близок к эгоистическим, нежели к творческим позициям. Для сферы искусства проблема эгоизма и творчества всегда была актуальна и, увы, не решается.

И если древние считали проявление эгоизма формой невежества, то XX век представил известнейших эгоистов (С. Дали и др.), а к авторитету и жизненным коллизиям других творческих персон относились с глубоким уважением и вниманием. Пути художников часто идут по одному нелегкому пути и невнимание к этому со стороны молодежи удивительно. Но в этом случае упускается и еще один существенный момент: сам акт творчества уходит из вида. А для творческого, и, тем более, педагогического процесса, он наиболее важен.

Возможен и ряд других причин. Но, останавливаясь на этом, подчеркнем еще раз факт разобщенности отдельных сфер жизни современного студента-музыканта при их явном родстве, опирающемся на природу художественного творчества и сферу искусства. Отсюда и возникает проблема – связать воедино искусство и образование таким образом, чтобы они представляли органичное целое жизни во всей ее полноте. В этом и видятся главные перспективы художественного музыкального образования

Е.В. Чубаркова, А.А. Карасик

Инструментальные средства подготовки электронных образовательных ресурсов в художественном образовании

E. V. Tchubarkova, A.A. Karasik

Tools for the development of learning objects in artistic education

При организации учебного процесса по любой отрасли знаний с использованием любых форм и технологий обучения важнейшей задачей является обеспечение обучаемых качественным набором учебно-методических ресурсов, позволяющих реализовать большую часть доступных видов деятельности, характерных для учебного процесса в соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины.

В современных условиях многие преподаватели используют в своей практике электронные образовательные ресурсы. Разрабатываются они, как правило, силами самих преподавателей, студентов и изредка с привлечением технических специалистов. И если содержательный компонент качества разрабатываемого электронного ресурса в таком случае находится в компетенции преподавателя, то технологический момент его программной реализации вызывает определенные трудности.

Технологический компонент качества электронных образовательных ресурсов обладает рядом особенностей. Во-первых, данный компонент характеризуется специфическими показателями качества, не относящихся непосредственно к вопросам педагогики. Во-вторых, автор слабо влияет на выполнение этих показателей или, вообще, объективно не способен самостоятельно обеспечить требуемый уровень технологического качества продукта. Трудности обеспечения технологического качества электронного образовательного ресурса обусловлены зависимостью качества продукта от квалификации специалистов, принимающих участие в разработке, а также необходимостью привлечения к экспертизе качества специалистов особой квалификации.

В качестве решения указанных проблем может быть предложено создание специализированных инструментальных средств, обеспечивающих техническую реализацию электронных образовательных ресурсов, и обладающих следующими свойствами:

- доступностью для самостоятельного использования преподавателем;
- легкостью в освоении;
- обеспечением необходимого уровня качества технологического исполнения создаваемых с их помощью продуктов как с точки зрения технической, так и дизайн-эргономической составляющих.