

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 378:000.7

Л. Р. Золотарева

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье на базе культурологического, синергетического и личностно-ориентированного подходов обосновывается сущность понятия «полихудожественное образование». Данный вид образования характеризуется как интеграционное пространство, рассматриваются научные основы его моделирования, содержание и культуuroобразующие функции. В контексте полихудожественности описывается профессиональная компетентность бакалавра изобразительного искусства.

Ключевые слова: культурологический, синергетический, личностно-ориентированный подходы, полихудожественное образование, бакалавр изобразительного искусства, профессиональная компетентность.

Abstract. In the paper, the essence of the «polyartistic education» term is discussed, based on culturological, synergetic and person-orientated approach. The education in question is characterized as integral environment, the scientific bases of its modeling, content and culture developing functions are being reviewed. The professional competence of the Bachelor of Fine Arts is considered in the context of polyartistic education.

Index terms: culturologic, synergetic and person-orientated approach, polyartistic education, Bachelor of Fine Arts, professional competence.

В последнее время в Республике Казахстан, как и на всем постсоветском пространстве, произошли значительные изменения в таких влияющих на духовный потенциал общества областях, как образование, наука, культура, социокультурная сфера. В «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года» подчеркивается: «Системе высшего образования в современных условиях необходимо придание нового качества, общественного статуса и понимание ее как особой сферы, первоочередной задачей которой является опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов, гибкость и адаптация» [4].

В Декларации Всемирной конференции ЮНЕСКО акцентируется роль искусства как одного из основных компонентов образования. Для

нас особый интерес представляет подготовка специалистов в области художественно-педагогического образования – бакалавров и магистров искусства, которым предстоит обучать и воспитывать средствами искусства подрастающее поколение в условиях современной 12-летней общеобразовательной школы и тем самым способствовать дальнейшим социокультурным преобразованиям в стране.

Методологической базой нашей разработки концептуальных основ полихудожественного образования бакалавров изобразительного искусства послужили культурологический, синергетический и личностно-ориентированный подходы.

Культурологический подход представляет собой систему принципов культуросообразного построения образовательного процесса, направленных на развитие модели социально-культурной личности – *человека культуры как человека творческого* – через усвоение содержания образования как «целостного культурного текста», доступного для восприятия и понимания.

Междисциплинарный синергетический подход способствует гуманизации образования. Синергетическое мышление основано на принципе внутренних многообразий и нелинейной логике. Это интеллектуальное сознание, соответствующее картине мира и стилю мышления в постиндустриальной цивилизации. Мир, мышление, культура – сложные многомерные, самоорганизующиеся системы. Ведущая идея синергетической концепции – формирование личностного сознания обучающихся и преподавателей как источника и механизма самоорганизующегося педагогического творчества, способностей воспитывать в себе новые качества (Р. Г. Баранцев, В. Г. Буданов, М. С. Каган и др.). Поскольку система полихудожественного образования будущих бакалавров изобразительного искусства – междисциплинарный проект, вполне закономерно рассматривать ее через призму синергетики.

Теоретической направляющей создания полихудожественной системы стал личностно-ориентированный подход. В современной педагогической науке и практике в рамках данного подхода актуализируются такие исторически сложившиеся в философии культуры, педагогики и психологии концепции, как *«поиск истинь» Сократа* – метод эвристики, диалога как художественного общения (В. С. Библиер, С. Ю. Курганов); *самоактуализация* (А. Маслоу и др.); *«педагогическая свобода»* (Р. Штайнер, О. С. Газман); *концепция культурологического типа* – понимание образования как культуросообразного процесса (Е. В. Бондаревская, А. В. Школяр и др.).

Профессиональная подготовка учителя в настоящее время не может быть узкоспециальной. Преподавание мировой художественной культуры и художе-

ственной культуры предусматривает интеграцию разных видов искусства и художественной деятельности и выдвигает, таким образом, требование полихудожественной подготовки специалистов художественно-эстетического профиля, в том числе будущих бакалавров изобразительного искусства.

Для целостного художественного развития личности важно обучать будущего бакалавра не только непосредственно изобразительному искусству, но и другим, разнообразным по средствам выражения видам искусства, которые являются обобщением накопленного нравственно-эстетического опыта человеческого сообщества. Воздействие различных видов искусства вызывает гамму разнообразных переживаний, стимулирует «художественную включенность» всех органов чувств человека, его мышления и воображения. Благодаря обращению к всевозможным граням личности обучающегося и формируется целостная полихудожественная личность.

Понятие «полихудожественность» связано с интеграцией различных видов искусства и разными типами художественной деятельности в художественно-педагогическом образовании. Одним из первых в педагогику искусства ввел это понятие в середине 80-х гг. XX в. известный ученый-педагог Б. П. Юсов. Полихудожественное образование – комплексная взаимосвязь искусств в процессе специального образования, которая возможна на основе интеграции предметов культурологического и эстетико-искусствоведческого циклов. Это не замена традиционных академических занятий по искусству, а создание новых условий их организации в интеграционном пространстве. Целевая задача полихудожественного образования – формирование и развитие гуманитарного диапазона знаний, полихудожественного мышления, творческих и исследовательских способностей, культуры восприятия, воображения, эмпатии и эмоционально-чувственной сферы. В педагогическом процессе рассматриваемое образование неразрывно связано с разработкой и внедрением в практику интерактивных технологий на основе личностных ценностей.

Система полихудожественного воспитания и интегрированного личностно-ориентированного обучения прошла многолетнюю проверку в ряде регионов России (а также Казахстана. – Л. З.).

Сущность и структурные компоненты полихудожественного образования, согласно интерпретации теории Б. С. Гершунского, понимаются нами как *ценность, система, процесс, результат* [1, с. 34]. Центральной его составляющей является личностно-ориентированная ценность. Полихудожественное образование как система, как ценностная структура педагогического процесса допускает наличие общих, инвариантных качеств: вариативности, преемственности, многоуровневости, прогностичности, целостности; как процесс – включает интерактивную педагогическую технологию; как результат – определяет облик поликультурной личности специалиста современного

типа, уровень его профессиональной грамотности, образованности, искусствоведческо-культурологической и педагогической компетентности.

С опорой на теоретические выводы исследователей (Ю. Б. Борева, А. Ф. Еремеева, О. А. Кривцуна, Л. Н. Столовича и др.) и понимание полифункциональности искусства нами выделены наиболее важные культурообразующие функции полихудожественного образования:

- *познавательльно-эвристическая*: усвоение художественной традиции, общечеловеческого опыта, изучение становления и развития системы художественного образования в истории культуры, постижение художественного знания в культурном диапазоне;

- *коммуникативная*: художественное общение, диалогическое взаимодействие автора (художника) с реципиентом (в данном случае – обучающимся) через восприятие художественного текста; «педагогика сотрудничества» в художественно-педагогической драматургии;

- *художественно-концептуальная*: философский анализ состояния мира в процессе освоения искусствоведческо-культурологических дисциплин, формирование «художественной картины мира»;

- *творческая*: формирование творческого потенциала, «самости», социально-творческой самодостаточности личности;

- *суггестивно-гедонистическая*: воспитание эмоциональной культуры, эмпатии, способности наслаждаться творчеством, терапевтическое воздействие средствами искусства: установление эмоционального баланса личности и среды, накопление положительно окрашенного субъективного опыта;

- *воспитательно-эстетическая*: формирование целостной личности, ее ценностных ориентаций.

Исследователи единодушно определяют пространство полихудожественного образования как интеграционное (И. Н. Кашекова, Н. П. Шишлянникова и др.). В соответствии с синергетическим подходом данное образование предусматривает интегративное изучение предметов культурологического и эстетико-искусствоведческого циклов на основе взаимосвязи и синтеза «родственных» видов искусства: пластических, изобразительных искусств как доминантных, а также литературы и музыки. Выделяют *внутрипредметную* и *межпредметную* интеграцию (Т. Г. Браже). В научно-педагогической практике существуют разнообразные варианты их воплощения:

- интеграция базовых, классических предметов (например, эксперименты в области интегрирования вузовских курсов «Культурология» – «История и теория изобразительного искусства» – «История искусств Казахстана»);

- рождение новых интегративных предметов («Семиотика искусства», «Психология художественного творчества», «Педагогическое искусствоведение»);

- разработка единого для двух – трех предметов спецкурса (такого как, например, «Описание и анализ произведения искусства» (перспектива, композиция, теория искусства, история искусства, цветоведение)), а также бинарных уроков по отдельным темам («Биография художника как житие: взаимосвязь бытийной и творческой биографии художника» и т. д.);
- локальная интеграция – интеграция внутри уже существующего предмета (например, мифологические, литературные и исторические сюжеты в изобразительном искусстве);
- межпредметные диспуты, конференции «Любовь и творчество», «Творчество как тема истории искусства» и др.

Важны не столько конкретные формы и виды интеграции, сколько появление и развитие у будущих бакалавров нового типа мышления – глобального, не замкнутого в узкой своей специализации. Важным принципом интегративного обучения является *изучение национальной культуры на фоне мировой, сочетание национального, регионального и общечеловеческого компонентов.*

Как уже было сказано выше, база полихудожественного образования – предметы культурологического и эстетико-искусствоведческого циклов. В логике образовательного процесса содержание каждого учебного предмета рассматривается как компонент культуры. Культурологическая модель полихудожественного образования представляет собой интегративный комплекс междисциплинарного знания, конструируемый из нескольких блоков.

Гуманитарно-культурологический блок. Культурология как система знаний является методологической основой эстетико-искусствоведческих дисциплин.

Полихудожественный блок. В структуре полихудожественного образования профилирующий базовый курс – «Теория и история изобразительного искусства». Как предмет синкретического воздействия он обладает своей спецификой. Не умаляя доминирующей роли пластических, пространственных искусств, он представляет художественно-культурный процесс всеохватно и целостно – как «художественную картину мира», которая включает мировоззрение эпохи; концепцию человека (образ человека в искусстве); философию искусства, эстетическую мысль и художественную теорию; взаимосвязь и синтез искусств в развитии их видов, доминантные виды искусства; стиль как идеальную модель синтеза искусств; художественный универсализм творческой личности [2, с. 16].

Гуманитарное знание в истории искусства представлено как взаимосвязь «универсального» и «регионального». Учебные планы и программы искусствоведческо-культурологических дисциплин в Республике Казахстан разрабатываются по этнокультурному принципу: «гуманитарные знания должны быть связаны с национальной культурой». Неотъемлемой частью

изучения всемирной истории искусств является курс «История искусств Казахстана», охватывающий широкий временной диапазон художественных проблем традиционной и современной национальной культуры. Художественная культура Казахстана ориентируется на диалог культур «Запад» – «Восток», их взаимовлияние и взаимообогащение, что способствует развитию художественно-эстетического сознания будущих специалистов и отвечает предназначению поликультурного, полихудожественного образования [3].

Названные курсы реконструируют мир культуры, опираясь на произведения разных видов искусства. Произведение искусства как метазнак художественной культуры, как художественный текст требует «расшифровки» его знаковой системы, «распредмечивания», осознания значений «образов-знаков», языка искусства. Функцию постижения законов художественного восприятия выполняет спецкурс «Описание и анализ произведения искусства».

Феномен творчества является доминантой полифункционального курса «Психология художественного творчества». Изучение типологических характеристик творческой личности дает возможность выхода на исследовательские проблемы, связанные с пониманием национального менталитета, духовного потенциала и творческих устремлений общества.

Художественно-педагогический блок. Поскольку в 2015–20 гг. школы Казахстана перейдут на 12-летнее обучение, в настоящее время проводится разработка проектов программ по национальной и мировой художественной культуре для старшего звена. Выпускники профессионально-художественных (художественно-графических) факультетов должны быть подготовлены к преподаванию полихудожественных курсов. В связи с этим в программу обучения введен компонент по выбору – авторский спецкурс «Педагогическое искусствоведение». Создан учебно-образовательный комплекс по этой дисциплине (программа, лекции на электронном носителе, электронное учебное издание). Содержание спецкурса отвечает современным требованиям полихудожественного образования в большом культурном пространстве.

Будущие бакалавры могут приложить свои силы в культурно-просветительной и художественно-творческой деятельности и, возможно, стать работниками музеев, поэтому для них важны знания в области музееведения. Для проведения музейной практики издано учебное пособие «Музееведение», охватывающее все виды деятельности музея художественного профиля; отдельный раздел посвящен особенностям и задачам музейной педагогики.

Научно-исследовательский блок обеспечен авторским учебным пособием «Курсовые и дипломные работы по теории и истории художественной культуры».

С целью внедрения в казахстанскую педагогику искусства ценного опыта ученых и педагогов российской школы анализируются их труды о взаимосвязи искусств как педагогической проблеме: раскрывается ретроспектива исследований (А. В. Бакушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шац-

кий, В. Н. Шацкая (1920–50-е гг.); Е. В. Квятковский, Б. Т. Лихачев, Б. М. Неменский, Т. И. Сухова, Ю. У. Фохт-Бабушкин, Г. П. Шевченко, Б. П. Юсов и др. (1960–80-е гг.); рассматриваются работы последнего времени, которые демонстрируют, что проблема взаимодействия искусств стала общепедагогической (М. Ю. Борщевская, Л. Р. Золотарева, Е. П. Кабкова, Ж. Кармазина, Г. Кириллова, Г. М. Москвина, А. Г. Савенкова, И. А. Синкевич, Т. В. Фуртаева, Е. Яковлева и др.).

«Основной целью образования становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная *компетентность* – умение самостоятельно добывать знания, анализировать, эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире» [4]. В российском образовании изучению сущности и содержания феномена профессиональной компетентности уделялось много внимания. Различные аспекты данной проблемы разрабатывали С. И. Архангельский, И. А. Зимняя, Т. Е. Исаева, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Тальзина, А. В. Хуторской, Д. С. Цодикова, Г. А. Цукерман, К. В. Шапошников и др.

Главные составляющие профессиональной компетентности бакалавра изобразительного искусства – *культурологическая* и *полихудожественная* компетентности. Последняя включает *искусствоведческую* (познавательномировозренческий и эмоционально-ценностный аспекты); *этнохудожественную* (владение знаниями об истории искусства Казахстана, формирование творческой деятельности по этнокультурному образованию и воспитанию учащихся); *языковую* (владение «языком» пластических, изобразительных искусств); *семиотическую* (постижение художественного текста как знаковой системы); *творческую* (развитие сущностных, творческих сил); *научно-исследовательскую* (уровень научно-исследовательских способностей); *педагогическую* (искусство педагогической технологии); *музееведческую* (искусство музейной педагогики) компетентности.

Оптимальные показатели профессиональной компетенции бакалавров изобразительного искусства определяются на основе полихудожественности. Так, для искусствоведческой компетентности показателем является «культурный мир» личности – общая художественно-культурологическая развитость; системность искусствоведческих знаний на основе взаимосвязи искусств; культура художественного восприятия. Творческая компетентность характеризуется пониманием соотношения понятий «деятельность», «культура», «творчество» (научное, художественное и педагогическое), владением психологическими механизмами художественного творчества, эмпатической способностью, знанием условий и факторов формирования творческой личности, а также умением оперировать механизмами педагогического процесса в любом виде художественного творчества.

Специалист художественно-творческой сферы, на наш взгляд, должен обладать такими личными качествами, как эмоция интереса; образная память; фантазия, воображение; творческая интуиция (чувственная и интеллектуальная); вдохновение; внутренняя свобода; единство сознательного и бессознательного; эмпатия; эрудиция (владение спецификой «родственных» видов искусства, полихудожественный диапазон).

Научно-исследовательская компетентность определяется научным складом ума, знанием методологии и методики написания научного исследования (реферата, курсового сочинения, дипломной работы): правил структурирования научной работы, составления научного аппарата, языка и стиля научного текста, оформления и логики его защиты.

Музееведческая компетентность проявляется в осмыслении комплексной деятельности художественного музея: научно-фондовой, научно-экспозиционной, научно-исследовательской и музейно-педагогической, культурного и образовательного пространства художественного музея, опыта подготовки музейных работников в странах дальнего и ближнего зарубежья в сфере музееведения и музейной педагогики, модернизации музейного дела в Казахстане.

Педагогическая компетентность включает следующие качества: способность эффективно действовать в процессе педагогической деятельности; освоение инновационных педагогических технологий; владение личностно-ориентированными технологиями, разнообразными творческими педагогическими технологиями и средствами взаимосвязи разных видов искусств; обладание эмпатической способностью (способностью проникать в психику обучающегося, понимать его эмоциональное состояние и на этой основе предвидеть реакцию).

Таким образом, в современных условиях реформирования образования постановка проблемы художественно-педагогического образования связана с необходимостью разработки и внедрения в практику полихудожественной концепции, направленной на развитие творческой личности будущего специалиста – человека культуры.

Литература

1. Гершунский Б. С. *Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций)*. М.: Совершенство, 1998. 608 с.
2. Золотарева А. Р. *История искусств. Художественная картина мира (взаимосвязь искусств в историко-культурном процессе): учеб. пособие*. Караганда: Изд-во КарГУ им. Е. А. Букетова, 1996. 191 с.
3. Золотарева А. Р. *История искусств Казахстана: учеб. пособие*. Караганда: Изд-во КарГУ им. Е. А. Букетова, 2000. 332 с.
4. *Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года // Наука и высшая школа Казахстана. 2004. 1 янв. С. 5–7.*