

Лукьянова Ольга Вадимовна

Соискатель кафедры культурологии,
заместитель директора учебно-методического
и информационного центра работников культуры и искусства
Ярославской области

Изменение парадигмы художественного образования в современных условиях.

Современная концепция художественного образования рассматривает искусство как источник и способ развития ребенка, как «почву», на которой могут произрастать духовные, нравственно-эстетические и творческие потенции личности. Эту задачу призвана решать одна из старейших образовательных систем нашей страны, имеющая глубокие корни и крепкие традиции -- система музыкального и художественного образования детей.

История насчитывает более ста лет с момента возникновения и развития светских учреждений по обучению искусству. Знаменательно, что *музыкальная школа* стала одним из первых учебных заведений художественного образования наряду с художественной академией и музыкальной консерваторией. Например, система гнесинских учебных заведений (а сейчас она включает академию, училище и две школы) возникла именно на базе музыкальной школы-семилетки, открывшейся в 1985 году в Москве, благодаря семье Гнесиных. Таким образом, история художественного образования насчитывает более ста лет. Как массовое явление *Детская музыкальная школа* и *Детская художественная школа* рождены советским социумом и находятся под началом органов управления культуры. Приоритетной задачей для этих учреждений была определена профессиональная ориентация учащихся и подготовка кадров для средних специальных учебных заведений культуры и искусства. Но с распространением идей о всестороннем, комплексном воспитании личности ребенка, обществом все больше признавалось и другое назначение этих учреждений – возможность получения детьми общего музыкального и художественного образования. В

середине 90-х годов XX века появились *школы искусств*, в программах и учебных планах которых, была сделана попытка осуществить принцип целостного подхода к формированию у детей представлений об искусстве. В образовательную программу этих школ входят предметы по хореографическому, музыкальному и художественному воспитанию. Но популярность такого вида образовательного учреждения сдерживалась перегрузкой учебных планов, в которых не учитывалось, что ребенок кроме школы искусств обучается еще и в общеобразовательной школе.

Сегодня музыкальная, художественная школа и школа искусств – многоплановое и многофункциональное явление. Тем не менее, мы отмечаем кризис этих учреждений как социального института. Определенная часть причин, породивших кризис, лежит в области финансов и экономики, но основная их часть, на наш взгляд, -- в концептуальной области, в области содержания процесса обучения.

Изменение статуса школы на статус учреждения дополнительного образования должно было бы в первую очередь быть основанием для пересмотра содержания обучения в сторону индивидуальности каждого обучающегося, реализации его возможностей и способностей. Мы же должны признать, что сама система художественного образования сегодня остается достаточно консервативной. Отсутствие дифференцированного подхода к обучению, гибких форм контроля учащихся, многопредметность – все это нивелирует задачи, стоящие перед таким видом образования и служат причиной больших отсевов (35-50%).

Психологические и физиологические особенности образования в сфере культуры и искусства предполагают раннее включение ребенка в обучающий процесс, поэтому начальная ступень художественного образования – школа искусств – является необходимым звеном в подготовке профессионального музыканта, художника. Начало творческих биографий многих известных

деятелей искусства и культуры было положено именно в музыкальной или художественной школе.

В то же время эти школы являются учреждениями массового художественного образования. Из 1,2 млн. учащихся школ искусств России по данным Министерства культуры РФ профессионально ориентированы сегодня не более 1-2% учащихся. Анализ ситуации говорит о том, что от осуществления предпрофессиональной подготовки социальный заказ на деятельность этого вида образования за последние десятилетия значительно изменился в сторону реализации образовательных программ различного уровня и направленности. Не случайно, начальное художественное образование с принятием Закона об образовании официально получило статус **дополнительного** образования детей, утратив статус «школы» и встав в один ряд с досуговыми, внешкольными учреждениями, традиционно выполняющими иные задачи. Следует признать, что среди других учреждений дополнительного образования школы искусств выделяются признаками, характерными именно для **школы** как образовательного учреждения:

- определенные сроки обучения;
- наличие форм аттестации: текущей, промежуточной, итоговой;
- определенными требованиями к выпускнику школы, которые сформулированы в примерных учебных программах.

В идеале художественное образование должно служить фактором интеллектуального совершенствования личности, способствовать раскрытию **творческого** потенциала детей и юношества. Награда за творчество – само творчество. Но в советской музыкальной школе структура и содержание учебно-воспитательного процесса были преимущественно направлены на запоминание и повторение определенной суммы знаний и развивали главным образом репродуктивные умения и навыки. По сути, в основе лежало **информационно-репродуктивное** обучение. Целью информационно-репродуктивного образования всегда было:

1. Усвоение содержания предметов. Например, в основе программ по сольфеджио или музыкальной литературе традиционно заложены классические принципы дидактики: последовательность и преемственность. Но в наше время, когда трансляция знаний с акцентом на память во многом утрачивает свой смысл, принцип развивающего обучения также должен лечь в основу художественного образования, т.к. это позволит придать личности ребенка творческий и интеллектуальный динамизм.

2. Приобретение определенных умений и навыков, чтобы применить их в различных ситуациях практической деятельности (например, умение исполнять на инструменте музыкальные произведения, выученные по программе). Т.е. учебная деятельность направлена на усвоение учащимися следующих учебных умений:

- умение копировать учебный материал – воспроизведение музыкального текста;
- умение произвольно, усилием воли запоминать музыкальный и теоретический материал;
- умение выполнять задания и упражнения по образцу – гаммы, этюды, распевки;
- умение выполнять творческие задания и работы методом проб и ошибок;

Как видим, эти умения должны были формировать исполнительскую культуру личности, но никак не творческую. Выпускники советских музыкальных школ обладали хорошим объемом знаний и умели применять их в обычных, стандартных ситуациях, где требовалось воспроизведение по образцу. Проблемные ситуации, требующие творческого применения полученных знаний и навыков, приводили многих наших выпускников в тупик, ибо «творить» их учили на самом примитивном уровне.

Начавшийся процесс преобразования содержания и методов преподавания в школах музыкального и художественного образования сегодня жизненно необходим, и целью должен стать переход от информационно-репродуктивного

к развивающему обучению, которое учит мыслить не только на фактологическом, но и на методологическом уровнях, т.е. оснащая учащихся формами и методами самостоятельной творческой деятельности. К сожалению, сегодня и школы искусств, и многие средние специальные учреждения культуры продолжают предлагать учащимся информационно-репродуктивное образование, которое в условиях современного общества делает их не конкурентно-способными. В результате сегодня мы отмечаем, что у многих выпускников школ искусств не сформирован устойчивый интерес к творчеству, не хватает знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности в сфере искусства и после окончания школы или среднего специального учреждения.

Прогрессивный опыт школ с углубленным изучением отдельных предметов и вузов показывает, что авторитарная методика на современном этапе должна быть заменена методикой проблемной и развивающей, ориентированной на активизацию самого ученика. Современный учитель в сфере художественного образования просто обязан ориентироваться в разнообразном учебном материале, уметь решать педагогические задачи с различными (по уровню развития, склонностей, способностей, интересов, состояния здоровья) категориями обучающихся. Поэтому новое содержание обучения должно быть, прежде всего, заложено в тех учреждениях, которые готовят кадры преподавателей для детских школ искусств.

По данным Министерства культуры РФ на начало прошлого учебного года в школах искусств работало 121,3 тысяч преподавателей, из них 43,2% имеют высшее профессиональное образование, остальные среднее. Таким образом, мы видим, что основные кадры преподавателей для детских школ искусств готовят училища культуры, музыкальные и художественные училища. При этом не секрет, что и в настоящее время образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры и искусства отводят

второстепенное место предметам педагогики, методики, педагогической практики.

Следует отметить, что знания основных положений дидактики обогащают общую культуру мышления и общения любых специалистов, в профессиональную деятельность которых входят функции просвещения. Отсутствие педагогической мотивации выпускников консерваторий и художественных вузов является недостатком и высшего образования в сфере культуры. В массе своей выпускники этих учреждений,--преподаватели музыкальной или художественной школы, не обладают умениями и навыками педагогической деятельности, не владеют способами решения на теоретическом уровне практических проблем обучения детей, т.к. их никогда этому не учили.

Тем не менее, эти знания сегодня необходимы для их профессиональной адаптации, и для решения новых задач, диктуемых жизнью. Сегодня мы отмечаем, что значительно возросла востребованность повышения квалификации специалистов нашей отрасли, в том числе руководителей и преподавателей учебных заведений. **Компенсаторная функция** такого вида обучения становится ведущей, в связи с тем, что на него не только возлагается задача по обновлению знаний, но и с его помощью устраняются ранее допущенные недостатки среднего и высшего профессионального музыкального и художественного образования.

Проблемы эффективности и действенности занятий в системе повышения квалификации как составляющей единого процесса непрерывного образования преподавателей, являются главными для ее организаторов. Повышение квалификации специалистов отрасли «культура», в том числе и преподавателей школ искусств, в регионе осуществляет созданный в 1999 году учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области. Приоритетным направлением работы Центра является реальная помощь учебным заведениям отрасли «культура» в нашем регионе через реализацию **новых обучающих программ** повышения квалификации

руководителей и преподавателей. И именно компенсаторная функция дополнительного профессионального обучения определяет особенности его целевой ориентации, содержания, организации и методико-педагогических приемов обучения. В частности, если среднее и высшее профессиональное образование базируется на нормативных принципах и нормативной дидактике, то программы по повышению квалификации мы выстраиваем преимущественно на основе концепции **инновационного** обучения. Суть его заключается в **активизации** личности в процессе учебы (включая профессиональную продуктивную деятельность).

Дополнительное образование как инновационное по своей природе и базирующееся на принципах андрогогики, молодой, но активно развивающейся науки о непрерывном образовании взрослых, должно отвечать следующим требованиям:

-открытость образовательной системы, предусматривающая ее интеграцию с другими функциональными уровнями отраслевой деятельности (педагогической наукой, общенациональной и региональной культурной политикой, профессиональной практикой и др.);

-индивидуализация обучения с учетом социально-ролевых характеристик обучаемого;

-динамизм процесса обучения (в минимальный срок – максимум знаний);

-максимальная активность обучаемого, стимулирование его профессиональной рефлексии, развития конструктивно-созидательного мышления.

Практическая реализация компенсаторной функции обучения учебно-методическим и информационным центром проявляется в подходе к гибкому, индивидуально-ориентированному определению **предметного** содержания обучающих программ, их структурированию, способам контроля и оценки усвоения знаний. Особенностью учебного процесса в системе повышения квалификации является также профессиональный состав преподавательского

корпуса: Центр активно используем творческий потенциал высшего образования Ярославской области. К преподаванию на курсах повышения квалификации привлекаются **ведущие специалисты** (среди которых кандидаты, доктора наук, действительные члены Российской академии естественных наук, заслуженные деятели науки).

Впервые по заказу Центра на кафедрах Ярославских вузов **специально** разработаны обучающие программы для разных категорий наших слушателей. Принципы построения программ неразрывно связаны с общедидактическими. Реализация психолого-педагогически принципов обусловлена социальным заказом, требованиями современной педагогической деятельности, а также потребностями слушателей как профессионалов.

Благодаря обозначенной системе работы, включающей в себя: изменения профессиональной мотивации, приобретения новых конкретных навыков, актуализации и систематизации общегуманитарных и специальных знаний – можно говорить о новом аспекте компенсаторной функции. А именно, не только повышается качество специалиста (преподавателя или руководителя образовательного учреждения), но и формируется атмосфера личностного комфорта, уверенности, открываются возможности для профессиональных контактов, т.е. компенсация приобретает личностный, в частности психологический характер.