

Художественное образование в современном обществе: роль, проблемы и противоречия

Мокан-Возиян Л. А.

Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
Кишинев

Искусство представляет собой средство познания и воспитания. Оно помогает быть более терпимыми и открытыми, способствует развитию индивидуальности, творческому выражению и улучшает академическую успеваемость учеников / студентов, поддерживает личное доверие.

В современном обществе художественное воспитание детей и подростков имеет широкий спектр функций, жизненно важных не только для просвещения, творческого воспитания личности, но и для гармоничного человеческого существования в обществе.

Статья фокусируется на современных проблемах художественного образования. Автор рассматривает причины, которые приводят к этим проблемам, выделяет основные направления педагогической деятельности, которые ведут к их решению, а также к целям, способствующим развитию художественного восприятия, важнейшего звена эстетического коммуникативного процесса.

Автор анализирует роль и структуру художественного образования, подчеркивает его значимость, отмечает взаимосвязь между художественными компетенциями и процессом развития личности для формирования художественной культуры.

Ключевые слова: искусство, воспитание, творчество, художественное образование, художественные компетенции, художественная культура, личность, современное общество.

(Искусство и культура. – 2018. – № 1 (29). – С. 100–104)

Art Education in the Contemporary Society: Role, Problems and Contradictions

Mokan-Voziyan L. A.

Kishinev State Ion Kriange Pedagogical University, Kishinev

Art is a way of cognition and education. It helps to be more patient and open, facilitates individuality development, artistic expression and improves academic performance of students, supports personal trust.

In contemporary society art education of children and teenagers has a wide range of functions which are vitally important not only for education, artistic upbringing of an individual but also for harmonious human existence in society.

The article focuses on the contemporary problems of art education. The author considers causes of the problems, identifies basic directions of pedagogical activities which lead to their solution as well as to aims which facilitate the development of artistic perception, an important element of aesthetic communication process.

The author analyses the role and structure of art education, stresses its significance, and identifies the interconnection of art competencies and the process of the personality development for shaping art culture.

Key words: art, education, creativity, art education, art competencies, art culture, personality, contemporary society.

(Art and Cultur. – 2018. – № 1 (29). – P. 100–104)

Согласно Толковому словарю румынского языка, «искусство – это деятельность человека, целью которой является создание эстетических ценностей, используя специфические средства выражения» [1].

В соответствии с Оксфордским словарем искусство является «выражением или применением человеческого творческого мастерства и воображения, как правило, в визуальной форме, такой как живопись или скульптура, создавая произведения, которые должны цениться прежде всего за их красоту или эмоциональную силу» [2].

Исследуя вопрос искусства, мы ищем данные, относящиеся к художникам и истории искусства. Сосредотачиваться же следует на изучении важности искусства в целом. Считаем, что такой фокус обеспечит более полную основу для аргументирования того, почему изучение искусства имеет столь важное значение для образования.

В одних исследованиях говорится о положительном влиянии искусства на развитие мозга, в других – обосновывается корреляция между участием в художественном образовании и достижениями учащихся. Также были

Адрес для корреспонденции: e-mail: lvoziyan@mail.ru – Л. А. Мокан-Возиян

исследования, которые выявили значительно более высокие оценки у студентов, изучающих искусство в течение четырех лет по сравнению со студентами, не имеющими опыт общения с искусством.

Следовательно, искусство служит средством познания окружающего мира и является средством воспитания и образования.

Целью данной статьи является рассмотрение художественного образования как одного из важнейших компонентов образовательного пространства, необходимого для воспитания нации и создания достойного будущего, которое, хоть и не обеспечивает быстрых результатов, служит построению цивилизованного общества.

Роль и структура художественного образования. Роль художественного образования в формировании компетенций для жизни в XXI веке получила широкое признание на европейском уровне. В этом отношении была разработана *Европейская повестка в области культуры*, одобренная Советом Европейского Союза в 2007 году. Повестка осознает ценность художественного образования в развитии молодого поколения. Аналогичным образом, на европейском уровне было проведено несколько исследований о месте и роли художественного образования в школе.

Одним из таких исследований является *Художественное и культурное образование в европейской школе* (документ, опубликованный Исполнительным агентством образования, радиовещания и культуры) [3]. В документе представлена общая картина художественного образования, художественных дисциплин в организационных, структурных и реляционных аспектах. Что касается места предметов искусства в национальных учебных планах, в исследовании рассматриваются две модели включения этих предметов в учебную программу:

- когда две или более формы искусства задуманы вместе как отдельная область учебного плана (например, *искусство*);
- когда каждая художественная дисциплина включается отдельно в учебную программу.

Почти половина стран, участвующих в исследовании, приняли комплексный подход к художественным дисциплинам, остальные, однако, наоборот, включили формы искусства в качестве отдельных дисциплин [3, с. 23–24].

Художественные дисциплины включают: изобразительное искусство (двухмерные искусства, такие как живопись, рисунок и трехмерные, например, скульптура); музыка (музыкальная интерпретация, музыкальная

композиция и др.); театр (драматическая интерпретация, сценарирование и др.); танцы (танцевальная интерпретация, хореография и др.); медиаискусства (художественные и выразительные элементы медиа – фотография, кино, видео и компьютерная анимация); ремесла (художественные и культурные элементы ремесел – текстиль, ткачество, изготовление украшений и др.); архитектура (строительство, планирование и выстраивание пространства).

Наблюдаем очень широкий спектр художественных предметов, практикуемых в европейских школах. Кроме того, некоторые школы могут предлагать все сферы художественного образования.

В США, к примеру, художественное образование включает в себя изучение четырех предметов – *музыки, драмы, танца и визуальных искусств* и присутствует в учебных программах, начиная с детского сада до 12-го класса. Как результат – в конце обучения хотя бы один из упомянутых жанров искусства практикуется на профессиональном уровне. В докладе, разработанном в 2010 году, «Ни одного ребенка, оставленного позади: исследование влияния художественного образования» [4] рекомендуется, чтобы визуальные искусства были основой образования в государственных школах, а преподаватели в данной области получали необходимые ресурсы для обеспечения качественного образования в изобразительном искусстве.

Спрашиваем себя: почему так важно это воспитание / образование посредством искусства, особенно преподаваемое в школе? «Может быть, единственной причиной является открытие душ к самому важному способу познания, а именно, чувствительному познанию. Учитывая, что сегодняшнее общество опирается на рациональность, прагматизм, исследования и науку, человеку нужно утверждаться с чувствительной точки зрения, чтобы возвыситься дух над практиками разума, которые почти задушили его. Таким образом, искусство развивает чувствительную часть жизни, чтобы уравновесить мир каждого в обществе, которое всегда движется и развивается», считает М. Бонташ [5, с. 67]. Поэтому, если бы не было искусства и воспитания / образования посредством искусства, эмоциональная сторона вещей, вероятно, была бы доступна только на примитивном уровне познания. Сегодня школа, однако, должна сформировать комплексную личность для овладения познанием любого рода.

В этом контексте вспоминаем и мнение Г. Риды, который утверждает, что «современ-

ная жизнь во всей ее сложности, вовлекая глубоко рациональность в ущерб чувствительности, приводит к психическому дисбалансу человека, а роль “балансирования” играет воспитание / образование посредством искусства. [6, с. 67].

Далее резюмируем и преимущественные функции художественных явлений (согласно М. Бонташ) [5], стараясь более подробно осветить первозаданную значимость искусства и художественного образования не только для человека, но и для всего общества, и для всей истории человечества:

- искусство достигает конвергенции и регулирования, благоприятных для принятия притока информации;
- искусство способствует интеграции человека в общество в целом и в контексте межчеловеческих отношений;
- искусство приводит к выявлению порождающих факторов напряженности, догматизма и тревоги;
- искусство позволяет оценивание чувств на высоком уровне;
- искусство повышает уровень взаимодействия человека;
- искусство способствует высшей валоризации личности;
- искусство усиливает творческий импульс, инновации, изобретения;
- искусство расширяет диапазон ответов на социологические требования;
- искусство требует комплексного понимания состояния человека;
- искусство определяет знание эстетических и внутренних аспектов реальности, открывая человека во всей его сложности и всю вселенную в мельчайших подробностях.

Таким образом, искусство универсально, потому что оно затрагивает все психическое созвездие человека и является внутренней пищей всех, даже если некоторые осознают этот факт не в полной мере [5, с. 26–27].

Художественные компетенции как фактор развития личности. Замечаем, что в системе образования нужно формировать не только специфические, но и в значительной степени универсальные компетенции, которые необходимы в любой художественной деятельности. Эти компетенции касаются не только области обучения, но, в частности, плана развития личности. К ним относится, прежде всего, эстетическое восприятие (включает художественное восприятие), которое становится источником развития художественных компетенций.

Отмечаем этот факт, поскольку именно восприятие является начальным и конечным

звеном коммуникативно-эстетического процесса. Искусство начинается с этого звена, им и заканчивается. Отсутствие у зрителей художественного восприятия и есть причина, по которой и ребенок, и зрелый человек не прилагают усилия для общения с искусством в музее, картинной галерее и т. д., так как не могут проникнуть в контентный слой художественного «текста».

Таким образом, основой художественного творчества всегда является развитое эстетическое восприятие. Именно по этой причине необходимо вести работу по двум основным направлениям:

1. развивать художественное мышление и восприятие, которые обеспечивают декодирование, понимание и интерпретацию конкретного языка искусства;
2. развивать креативность.

Более того, художественное восприятие является интенсивной деятельностью, и его развитие требует достижения конкретных целей, таких как:

- *расширение объема знаний в области изобразительного искусства;*
- *развитие способности декодировать художественное сообщение, понимать и интерпретировать работу;*
- *развитие способности выражать свое отношение к искусству.*

Или, по формуле Ю. Алиева, «следует развивать умение общаться художественно, способность мыслить в области искусства» [7, с. 102].

Так, посредством восприятия и благодаря этому процессу, произведение искусства приобретает ценность и в социальном плане. «С точки зрения социально-человеческой завершенности искусства, восприятие является важнейшим элементом всего процесса художественной коммуникации, потому что дает ему конкретную телеономическую ориентацию: произведение искусства создается для и только для восприятия...» [8, с. 238].

Что касается творения, как в школе, так и в высших учебных заведениях, этот процесс чаще всего заменяется исполнительской или ремесленной практикой. Однако художественная деятельность не просто работа с изобразительным материалом (в случае изобразительных искусств), но, прежде всего, создание авторского «текста».

И поскольку создание искусства (творение) является одним из звеньев коммуникативно-эстетического процесса, оно также является одним из существенных факторов, способствующих развитию способности расшифровывать сообщение, встроенное в произведение

искусства. Следовательно, благодаря творчеству мы получаем доступность к произведениям искусства.

Акт творения всегда уникален, невообразим, а восприятие – универсальное, общее. Однако навык восприятия художественного текста, общения с авторами посредством семантики и синтаксиса художественного языка практически не формируется ни в школе, ни в высших учебных заведениях. Возможно, отсутствие критериев не всегда позволяет учителю ценить и выделять шедевры, находить талантливые, необычные произведения. В то же время в качестве стандарта представляются обычные работы, выполненные на основе неких канонов.

Отклонение в подготовке кадров к специализированному узко технологическому обучению, помимо ограничения педагогической подготовки и общего художественного развития студентов, приводит к профессиональной несостоятельности, дискомфорту выпускников, неприспособленности в школьной среде. Поэтому вопрос о художественной и технической соразмерности в профессиональной подготовке кадров требует концептуального решения в ближайшем будущем.

Мы также отмечаем: чем больше развивается художественное мышление, восприятие и воображение, тем больше технологическая сила мастера.

Проблема художественного развития актуальна для профессионалов в этой области, так как в работе с детьми, технологичность, тенденция к профессиональному обучению преобладает над артистизмом. Разумеется, ничего негативного в «технологичности» нет, но только до момента, когда оно не занимает место основной цели художественного творчества.

Как цель технологичность является реакционной, поскольку тормозит артистичность. С ее помощью начинающие художники делятся на перспективных и без перспективы, успешных и нет, профессионалов и непрофессионалов. И чаще всего вину несет ученик / студент: он не способен, ему это не нужно. Но попробовал ли педагог пробудить личность? Считаем, если духовному дать возможность переплестись с техникой, тогда все элементы ремесла приобретут сущность.

Профессиональные (технологические) требования приходят извне, и это приводит к тому, что они ограничивают осознание ценности собственной персоны: от ученика / студента требуется то, что требуется от всех остальных. В таком случае это не касается уникальности человека, а просто того, что уже было, уже принято и знакомо.

Но, именно артистизм – это тот идеал, на котором «взрослеет» истинный мастер. Человек не достигнет профессионализма, пока не найдет художественные возможности в себе, пока не начнет работать его восприятие и воображение.

И тогда возникает вопрос: как сформировать и развить одинаково и синхронно оба полюса: мастерство и артистизм?

Конечно, педагогически этот вопрос можно решить в каждой конкретной ситуации, но в целом можно указать направление, а именно: изучение техник, языка искусства может быть возложено на самого ученика / студента, а педагог должен более активно участвовать в работе над идеей, содержанием, изображением, создавая ситуацию и атмосферу открытости, проникновения, свободы выражения.

В результате спрашиваем себя, где источники и механизмы воспитания артистизма?

- в существенном анализе произведений искусства;
- в развитом эстетическом восприятии;
- в опыте общения и «декодирования» текстов культуры, в создании собственных интерпретаций.

Таким образом, формирование опыта восприятия учениками / студентами художественных произведений является одной из основных задач, стоящих перед педагогами.

По этим причинам сегодня выбирают образование, основанное на свободе выражения, утверждении и творчестве, чтобы сформировать и развивать гармоничную личность, которая не игнорирует чувствительный аспект вещей. Художественное образование помогает детям быть более терпимыми и более открытыми, содействовать их индивидуальности, поддерживать их личную уверенность, стимулировать их творческое выражение и улучшать академическую успеваемость. Вовлеченность в искусство продемонстрировала растущую академическую успеваемость во всех областях, а не только в искусстве. Более того, искусства сами по себе являются учебными дисциплинами, признанными за то, как они способствуют обучению детей с различными потребностями.

Художественная культура как результат художественного образования. Рассмотрим и феномен художественной культуры, который вне сомнения является результатом художественного образования и важен для общества в целом. Мы, бесспорно, уверены в том, что культурные люди всегда вносят вклад в увековечение подлинных ценностей общества и продвижение основных принципов и целостности культуры. Кроме того, художественное

образование постоянно способствует обогащению ценного наследия общества, предлагает доступ к этим ценностям.

Поэтому оно является ключевым компонентом всей системы гуманитарного образования. Его ценность актуальна, так как не ограничивается эстетическим воспитанием и развитием художественного вкуса, но активно порождает гуманистическое видение, толерантный менталитет и способствует творческой деятельности.

Художественное образование открыто, неразрывно связано со всей системой воспитания и обучения, обновляясь как в области формирования человеческих ценностей, так и в сохранении и воспроизводстве культурных традиций и цивилизованного национального пространства в полной мере.

Крайне важен тот факт, чтобы традиционная культура была направлена на разумное функционирование общества и общественных институтов и, следовательно, противодействовала разрушительным тенденциям в обществе.

Заключение. Основная роль в создании цивилизованного общества, вне сомнения, принадлежит педагогическому сообществу, вынужденному противостоять деструктивным тенденциям. Таким образом, важность, квалификация и жизненный опыт учителя еще более усиливаются. Он направлен на руководство уважения и сохранения норм и стандартов социальной и культурной адекватности, иерархии нравственных и эстетических ценностей.

Следовательно, художественное образование является одним из важнейших компонентов образовательного пространства, необходимого для воспитания достойного будущего нации, морально нематериального поколения, которое, хотя и не обеспечивает быстрых результатов, приближает перспективы построения цивилизованного общества.

И так, продвигая ценности в современном обществе посредством искусства и художественного образования, мы можем обеспечить перспективное будущее в завтрашнем обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) [Text]. Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti. – București: Univers Enciclopedic Gold, 2016.
2. English Oxford Living Dictionaries [Electronic resource]. – Mode of access: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/art>. – Date of access: 12.11.2017.
3. Arts and Cultural Education at School in Europe [Text] / European Commission / The Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. – Eurydice, 2009; [Electronic resource]. – Mode of access: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf. – Date of access: 10.11.2017.
4. Sabol, F. R. No Child Left Behind: A Study of Its Impact on Art Education. Purdue University, West Lafayette. – Indiana, 2010 [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/2012/03/AEP-Wire-09-2010-Sabol-NCLB.pdf>. – Date of access: 10.11.2017.
5. Bontaș, M. Formarea spirituală prin artă / M. Bontaș – Iași: 3D Arte, 2007.
6. Read, H. Semnificația artei [Text] / H. Read – București: Meridiane, 1969.
7. Bazele educației estetice [Text] / Aliev Y. și alții. / sub redacția lui Kușaev N. – Chișinău: Lumina, 1989.
8. Estetica [Text] / Achiței G. și alții. – București: Editura Academiei Române, 1983.

Поступила в редакцию 23.11.2017 г.