

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Михайлова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of pedagogy of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Управляемая реализация тенденций развития профессионального художественного образования **Guided implementation of the development trends of professional art education**

Аннотация. В условиях глобализации и развития межкультурной коммуникации возрастает актуальность обновления содержания и форм обучения в профессиональном художественном образовании. На первый план выходит управление педагогическими инновациями, преодоление дисциплинарных границ и освоение студентами широкого спектра инструментов для творчества. Развитие цифровой экономики и креативных индустрий увеличит число самозанятых граждан. Ремесленничество может стать основным видом их деятельности. Необходимы новые модели художественного образования. Актуально проектирование учебного процесса, в котором линейный путь традиционных курсов дополнится широким спектром семинаров, онлайн-курсов, интегративных дисциплин, тренингов, соответствующих потребностям студентов и работодателей. Тогда в проектировании образовательной технологии профессионального образования появится управляемая институциональная динамика.

Ключевые слова: художественное образование, креативность, творчество, преодоление узкопрофессиональных границ, содержание образования, проектирование технологии образования, модель художественного образования, создание продукта, сохранение традиций, клиентоориентированность.

Abstract. In the context of globalization and the development of intercultural communication, the relevance of updating the content and forms of training in professional art education is growing. The task of overcoming disciplinary boundaries and mastering a wide range of tools for creativity comes to the fore. Experts are worried about the development trend of modern technologies that make artistic expression widely accessible. Sufficiently sophisticated tools for creativity change students' understanding of the importance of creating an artwork. The

development of the digital economy and creative industries will increase the number of self-employed citizens. Handicraft can be the main type of their activity. New models of art education are needed. The actual design of the educational process, in which the linear path of traditional courses is complemented by a wide range of seminars, online courses, integrative disciplines, trainings that meet the needs of students and employers. Then, in the design of the educational technology of vocational education, controlled institutional dynamics will appear).

Keywords: art education, creativity, creativity, overcoming narrow professional boundaries, the content of education, designing educational technology, the model of art education, creating a product, preserving traditions, customer focus).

Анализ отечественного и зарубежного художественного образования показывает, что большое влияние на обновление его содержания и форм обучения оказывают процессы, происходящие в информационном обществе. Глобализация образования и особенности развития межкультурных коммуникаций привели к тому что в художественном образовании происходят значительные и глубокие изменения, которые заставляют нас переосмыслить подходы к проектированию содержания и технологии образования.

В последние годы творчество радикально меняется. Художники проявляют все больший интерес к преодолению дисциплинарных границ. Новые технологии обеспечивают новые виды работ, которые позволяют искусству и дизайну пронизывать современную культуру. И политики, и бизнесмены приняли идею креативной экономики, в городах стремятся создавать арт-кварталы, а бизнес-школы сотрудничают со школами дизайна. В ближайшие 10 лет развитие креативных индустрий увеличит число самозанятых граждан, для которых ремесленничество может стать основным видом деятельности. Эти события уже влияют на то, как преподают искусство: учебные планы становятся более гибкими, а студентам предлагается выйти за пределы своих факультетов, чтобы освоить любые инструменты, необходимые для создания изделий, которые позволяют, сохраняя традиции обеспечить спрос у современного общества.

Но происходит и другой сдвиг, который является более тонким и более дестабилизирующим для художественных колледжей и вузов. Все больше людей без специального образования считают, что могут быть художниками. Современные технологии делают художественное самовыражение широко доступным. Сегодня можно по небольшой цене приобрести достаточно сложные инструменты для творчества, которые часто используют люди без специальной подготовки. Действительно, современные инструменты могут служить эффективным руководством для начинающего пользователя. Более того, созданные с использованием этих инструментов работы могут быть распространены практически мгновенно среди потенциально огромной аудитории в виде бесплатного контента или в качестве упакованного продукта. Является ли такой продукт художественным? Ведь ценность

продукта заключается в создании художественного образа, тесно связанного с набором наиболее характерных и существенных признаков художественного изделия, определяющих его индивидуальность и неповторимость. Камеры Polaroid и Instamatic, возможно, сделали нас всех фотографами в отпуске, но большинство из нас никогда не станут Лялей Кузнецовой или Олегом Видениным. Поэтому можно утверждать, что именно идея, а не созданная вместо нее форма, делает искусство значимым и отличает его от простого самовыражения.

Анализ тенденций развития художественного образования позволяет сделать вывод, что технологические изменения, свидетелями которых мы являемся, не будут угрожать концептуальной строгости или мастерству, а также простота выражения и сохранение традиций не сделает искусство устаревшим. Но эти сдвиги меняют наше понимание того, что мы считаем значимым при создании художественного изделия. Сегодня недостаточно говорить о качестве изделий или о росте пошлости и понижении стандартов, но необходимо отметить те изменения, которые происходят в том, что студенты (начинающие художники) думают об искусстве, его значении, целях и способах создания художественных изделий [5].

Эти изменения уже меняют профессии и специальности, для которых колледжи и вузы готовят студентов. Сегодня в профессиональном сообществе высказываются предположения, что если технология станет способной принимать проектные решения, то дизайнеры все больше будут становиться операторами машин, а не творческими профессионалами. Но более глубокое и менее заметное влияние технологий будет оказано на оценку студентами своей творческой деятельности. Сегодня невозможно точно сказать, каким будет это влияние. Первое поколение так называемых «цифровых аборигенов» поступают в колледж только сейчас, но уже в ближайшем будущем они смогут разрабатывать и печатать трехмерные изображения, создавать индивидуальные потребительские товары, в том числе с быстрым прототипированием.

Лавинообразный поток информации, в который попадают современные обучающиеся, зачастую мешает их глубокому погружению в образы искусства, поиску самостоятельных творческих и исследовательских подходов, осмыслению ценностей, которые хранятся в культурном наследии. В этих условиях усиливаются такие тревожные тенденции в художественном образовании, как его прагматизация, когда процесс получения образования сводится исключительно к достижению материального благополучия или осуществлению карьеры, а также к излишней сциентизации, влияющей на дегуманизацию общества, проникающую и в систему образования [4].

Сегодня студенты не просто окружены огромным количеством изображений и жадно поглощают их, как это делали и предыдущие поколения. Они из них создают среду в которой живут, создают значимые связи между образами, историями, мифологиями и системами ценностей. Они креативные и творческие, но их представление о том, что значит создавать, отличается от

нашего. Они считают, что это нужно делать для того чтобы общаться с другими людьми, продвигать свой бизнес в социальных сетях, развлекать себя. Создание вещей, изображений, предметов, историй часто является привычным занятием для этих студентов, компонентом повседневного опыта, плотно вплетенного в ткань повседневной жизни.

Путь становления специалиста в любой профессиональной области начинается с обучения азам профессии. За рубежом и в России существует довольно много образовательных учреждений разного уровня, которые готовят художников и дизайнеров по различным направлениям, но в соответствии с тенденциями развития художественного образования (как техническими, так и художественными) образование в этой области имеет множество недостатков, далеко не всегда выпускаются конкурентно способные специалисты. Поэтому актуальными задачами на сегодня являются не только переосмысление целей и обновление учебных планов, но проектное управление педагогическими инновациями, т.к. их бессистемное внедрение может не дать желаемых результатов. Например, в ряде работ зарубежных коллег предлагается рассматривать степень бакалавра в области изобразительного искусства в качестве общего, а не профессионального уровня. В насыщенной средствами массовой информации культуре, в которой каждый является как создателем, так и потребителем изображений и продуктов, возможно, бакалавр изящных искусств (BFA) станет наиболее подходящим общеобразовательным опытом, не только для начинающих художников и дизайнеров, но и для многих других студентов [3]. Одна из целей такого подхода к художественному образованию – оценка и знание искусства, развитие креативности, эмоционального интеллекта, клиентоориентированности – интеграция физических, интеллектуальных, творческих способностей и навыков, необходимых для работы в сфере креативных индустрий.

Сегодня образовательные программы обеспечивают студентов навыками и суждениями, необходимыми для достижения успеха в области конкретного вида искусства и в творческих профессиях. Но у студентов не хватает навыков использования своего восприятия дизайна и собственного опыта для решения проблем (в одиночку или в сотрудничестве с другими), что является важной компетенцией для творческих профессионалов ближайшего будущего. Их ждут сложные проблемы, которые пересекают границы традиционных дисциплин, методологий и навыков. Диапазон задач широк, от визуализации данных, которая опирается на графический дизайн, статистический анализ и дизайн взаимодействия, до традиционных задач, таких как сохранение традиций народного искусства или разработка бренда. Чтобы сделать это колледжам искусств необходимо обновить учебные планы и образовательную технологию, основанную на наставничестве или консультировании. Сегодня недостаточно предлагать студентам только то, что мы знаем. Необходимо помочь им изучить собственные интересы и устремления, научить их работать с ними для создания образовательного

опыта, соответствующего их потребностям. Можно выделить целый спектр современных направлений художественного образования в контексте новых требований информационного общества и постмодернистского дискурса:

- формирование активного творческого мышления личности, готовой к саморазвитию и самообразованию;
- преодоление узкопрофессиональных и конвенциональных границ в профессиональном образовании и последующей профессионально деятельности;
- формирование умений планировать сложный многоуровневый процесс воплощения творческого замысла для каждой конкретной задачи;
- формирование навыков работы с большими объемами информации;
- формирование навыков отбора средств выражения и необходимых знаний и умений работы как с традиционными, так и с информационными технологиями [4].

В ближайшем будущем проектирование учебного процесса и разработка учебных планов уже не будет формироваться как линейный путь традиционных курсов продолжительностью в семестр. Скорее всего их дополнят такие компоненты, как короткие семинары, онлайн-курсы, интегративные дисциплины, тренинги, в том числе по клиентоориентированности. В новой модели профессионального художественного образования студенты смогут получить возможность выбирать компоненты учебного плана, упорядочивая и переставляя их в соответствии с собственными потребностями на данный момент времени. Анализ работ отечественных и зарубежных авторов, ведущих разработки в области альтернативного художественного образования, позволяет сделать вывод, что они направлены на создание новых моделей, которые отвечают изменяющимся условиям, влияющим на высшее образование. В ряде стран уже апробируются модели художественного образования, которые помогают студентам адаптироваться к условиям, которые находятся в постоянном движении, к формирующейся системе ценностей и потребностей молодых людей, которые более предприимчивы, гибки и готовы к изменениям [5].

Колледжи и вузы являются необычным субъектом экономической системы. С одной стороны, основной их целью является сохранение культурного и образовательного потенциала страны, с другой – они сами являются важными субъектом экономики. Несмотря на это, они по-прежнему вынуждены самостоятельно адаптироваться к системе рыночной экономики, находясь в состоянии неопределенности и жесткой конкуренции в поисках экономически устойчивой модели поведения в условиях динамичной среды и внутренних изменений [2]. Для реализации современных тенденций развития художественного образования нужны образовательные организации, которые возьмут нестабильность и непредсказуемость в качестве отправной точки для проектирования образовательной технологии профессионального образования будущего специалиста. В таких условиях необычайно возрастет значение системного подхода и грамотного управления педагогическими

инновациями. В новых моделях колледж искусств или университет будет состоять не только из стабильных, устойчивых структур, организованных линейно или иерархически, а в том числе из компонентов, которые могут использоваться или развертываться в соответствии с потребностями студентов и работодателей, тогда в проектировании образовательной технологии профессионального образования появится управляемая институциональная динамика.

Литература

1. Кашекова И.Э., Темиров Т.В. Концептуальные основы гуманитаризации образования на основе культурологического подхода // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2013. – Том 2. – № 1. – С. 31-45.

2. Милова Ю.Ю. Управление инновационной деятельностью высшего учебного заведения // Экономика, управление, финансы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 25-27.

3. Подобед М.С. Современные тенденции художественного образования за рубежом // Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства». – 2018. – № 2. – С.14-19.

4. Стукалова О.В. Современная система художественного образования в России: проблемы и перспективы // Образовательный портал «Здравствуй, музей!». – URL: <http://hello-museum.ru> (дата обращения 21.10.2019).

5. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке: аналит. доклад = Arts education in the Russian Federation: building creative capacities in the 21st century: analytical report / Л.Л. Алексеева и др.; Рос. ин-т культурологии и др.; отв. ред. К.Э. Разлогов. – М., 2011. – 68 с., табл.

References

1. Kashekova I.E., Temirov T.V. Konceptual'nye osnovy gumanitarizacii obrazovaniya na osnove kul'turologicheskogo podhoda // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyj al'manah. – 2013. – Tom 2. - № 1. – S. 31-45.

2. Milova YU.YU. Upravlenie innovacionnoj deyatel'nost'yu vysshego uchebnogo zavedeniya // Ekonomika, upravlenie, finansy: materialy III Mezhdunar. nauch. konf. (g. Perm', fevral' 2014 g.). – Perm': Merkurij, 2014. – S. 25-27.

3. Podobed M.S. Sovremennye tendencii hudozhestvennogo obrazovaniya za rubezhom // Setевой elektronnyj nauchnyj zhurnal «Pedagogika iskusstva». – 2018. – № 2. – S.14-19.

4. Stukalova O.V. Sovremennaya sistema hudozhestvennogo obrazovaniya v Rossii: problemy i perspektivy // Obrazovatel'nyj portal «Zdravstvuj, muzej!». – URL: <http://hello-museum.ru> (data obrashcheniya 21.10.2019).

5. Hudozhestvennoe obrazovanie v Rossijskoj Federacii: razvitie tvorcheskogo potenciala v XXI veke: analit. doklad = Arts education in the Russian

Federation: building creative capacities in the 21st century: analytical report / L.L. Alekseeva i dr.; Ros. in-t kul'turologii i dr.; otv. red. K.E. Razlogov. – M., 2011. — 68 s., tabl.