

году учителя посвящается: Мастерская педагогики искусства

Алексеева Лариса Леонидовна,
доктор педагогических наук, доцент,
ученый секретарь Учреждения РАО
«Институт художественного образования»
ihoraodirect@mail.ru

Российское образование через искусство: традиции, реалии и перспективы

Процесс развития человеческой цивилизации неразрывно связан с поиском оптимальных механизмов совершенствования образования как института общественного устройства. На протяжении различных исторических эпох, при всех политических, экономических, социокультурных и др. изменениях, образование оставалось сферой пристального внимания и основой для формирования социально ответственного и глубоко духовного человека. Приоритеты современного образования сосредоточены в целом на развитии интеллектуально-творческой личности, свободно ориентирующейся в различных областях знания и культуры. И это непосредственно связано с усилением гуманитарной составляющей образования на всех его ступенях, и в первую очередь с образовательным потенциалом искусства.

В современном научном гуманитарном знании «образование через искусство» является достаточно новым понятием. В широком смысле оно вбирает в себя сложившиеся традиции в области эстетического и художественного воспитания, научное и педагогическое наследие выдающихся отечественных деятелей, богатый творческий опыт известных российских писателей и художников, музыкантов и композиторов, хореографов и кинорежиссеров, театральных деятелей и работников музеев. В более узком – это образование творчески мыслящего, гармонично и разносторонне развитого человека. Смысл не только в том, чтобы научить каждого красиво двигаться, заниматься изобразительным искусством, петь в хоре или играть на музыкальных инструментах, рассуждать о прекрасном в нашей жизни и т. п. Самое главное – пробуждение позитивной энергии детей и юношества, развитие умения напрягать творческую волю, реализовывать собственные творческие замыслы, а в конечном итоге приносить элемент новизны, оригинальности и уникальности в избранное дело. В данном случае не имеет значения

сфера будущей профессиональной деятельности или профессионального образования молодых людей, поскольку творчество, гармоничность и универсальность обобщенно выражают саму сущность человека и одинаково востребованы во всех отраслях материального и духовного производства.

Исторически в России сложилось два основных направления в образовании детей и юношества через искусство. В первом случае такое образование осуществляется преимущественно в рамках дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, где предполагается знакомство с искусством и освоение отдельных его видов. Это образование можно назвать формальным (в соответствии с принятым термином в документе ЮНЕСКО «Дорожная карта художественного образования», Всемирная конференция по образованию в области искусств: создание творческого потенциала для XXI века, Лиссабон, 6–9 марта, 2006 г.). В дошкольных учреждениях это занятия по музыке, изобразительному искусству, танцу. В школе изучаются изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура. Такое образование на современном этапе носит обязательный характер.

Второе направление реализуется в существующих сегодня разнообразных учреждениях (в том числе детских садах, общеобразовательных школах и школах искусств, средних специальных и высших учебных заведениях гуманитарного и негуманитарного профиля), где приобщение к искусству имеет необязательный (неформальный) характер. То есть музеи, центры эстетического воспитания, хоровые, танцевальные и театральные коллективы, кружки детского творчества, секции по различным направлениям искусства в образовательных учреждениях и т. п. занимаются с детьми разного возраста в соответствии с их непосредственными желаниями и интересами.

Эти направления в разные исторические периоды имели общие, различные или идентичные задачи. Но в целом дали стране немало выдающихся профессиональных деятелей в области культуры, образования и искусства. Рамки нашего рассмотрения ограничены общим средним образованием, то есть образованием через искусство в своем обязательном (формальном) изучении в школе. Поскольку именно в этот период закладываются основы будущей потребности взрослых людей «жить искусством», осуществляется приобщение молодого поколения к духовному опыту человечества для продолжения жизненного, а возможно, и профессионального пути с приобретенной «духовной полнотой».

Вообще образование через искусство имеет давние исторические традиции и в самом общем виде сформировалось задолго до настоящего времени. Его истоки лежат в

глубокой древности, когда возникло само искусство как способ передачи особой, жизненно и нравственно важной общечеловеческой информации. Об этом свидетельствуют предания и легенды различных народов мира, повествующие о воздействии и влиянии искусства. Например, древнегреческие мифы о фракийском певце Орфее, рассказывающие о том, как игра на лире могла опустить на воду целый корабль («Арго»), а пение пленяло не только людей, но умирало диких животных, силы природы и др. Или древнерусская былина о Садко, чье пение и игра на гуслих радовали не только жителей древнего Новгорода, но очаровали и подводное царство. Сказка о волшебной флейте, звучание которой помогает преодолеть различные препятствия (Австрия), легенды о рыцаре-певце Тангейзере и нюрнбергских мастерзингерах, где искусство пения пробуждает любовь и поддерживает людей (Германия), древняя легенда о славном рыцаре Далиборе (Чехия) и звуках его скрипки как символе освободительной борьбы – эти и многие другие предания народов мира обобщенно выражают силу и необычайные возможности искусства в преобразовании человека и его жизни.

Само народное искусство, коллективно-творческая деятельность народов разных стран несет в себе образовательное начало, оберегая и передавая национальные традиции и эстетические идеалы из поколения в поколение. Сохранившиеся литературные памятники, музыкальный и инструментальный фольклор, народный театр и народный танец, изобразительное и декоративно-прикладное искусство и др. в полной мере отражают самосознание народа, его характер и нравственные основы национальной жизни. Изустная традиция, питающая народное искусство, сохранила до нашего времени обобщенное представление об историческом прошлом каждой страны, красоту и правдивость художественных образов, эталон отношения человека к человеку и духовные устремления поколений. Именно в фольклоре, народной мудрости ярко проявляется образовательное начало искусства, в особой, веками сложившейся и существующей до сегодняшнего дня *опосредствованной* форме.

От первобытного мира до современности не иссякает интерес человечества к искусству, его различным видам и жанрам. Однако потенциал искусства в его непосредственной форме (т.е. целенаправленное и обязательное образование), долгое время остается востребованным в незначительной степени. Изучение различных материалов XIX века показало, что прошло не одно десятилетие, прежде чем предметы искусства в образовании детей и юношества заняли соответствующее место в учебных программах российской общеобразовательной школы. Появление документа «Об уездных училищах по уставу 1828 г.», определяющего возможность организации особых дополнительных курсов «для обучения... искусствам и наукам... не прежде как по

окончании учения» (А.С. Пругавин), можно считать началом «вхождения» предметов искусства в планы и программы российской школы [1, с. 210].

Следует сказать и о постепенном осознании роли искусства в жизни человека прогрессивными общественными деятелями XIX столетия. Этому способствовали в первую очередь отдельные теоретические труды мыслителей-энциклопедистов В.Г. Белинского («Литературные мечтания», 1834; «Ничто о ничем», 1835; «Менцель, критик Гете», 1840; «Речь о критике», 1842; «Идея искусства», 1841-1843) и Н.Г. Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности», 1855 г.). В этих работах дано целостное представление об искусстве, раскрыто его предназначение для общества и человека, затронуты проблемы морали и эстетического чувства, формы и содержания, идеала и мысли как «духа жизни» [2–5 и др.].

Тем не менее, образование молодого поколения через искусство в течение XIX века не имело системного характера. На протяжении длительного времени, вплоть до начала второго десятилетия XX века, варьировались названия учебных предметов, изменялось количество учебного времени на изучение рисования, черчения и лепки, музыки и «танцевания», классного и хорового пения и др. Оставалось неизменным одно – обучение искусству в школе носило сугубо прикладное значение и предполагало необязательный характер. В связи с этим необходимо сказать о попытках проведения реформы средней школы в России в 1915 году, когда на основании серьезной и масштабной работы были выработаны важнейшие решения, реализованные в известной степени уже после 1917 года.

Согласно задуманным преобразованиям все предметы школы делились на общеобразовательные и воспитательные, к числу последних были отнесены предметы искусства. Первая ступень школы предусматривала обязательное изучение искусства (пение и рисование). Вторую ступень предлагалось разделить на три ветви – новогуманитарную, гуманитарно-классическую и реальную, то есть осуществить полифуркацию на старшей ступени школы. В число предметов искусства были отнесены рисование, черчение и ознакомление с памятниками искусства. В общем, все три перечисленных предмета имелись в каждой ветви образования второй ступени, но в разных вариантах по количеству учебного времени. Но именно этот проект положения, разработанный в Министерстве при участии видных педагогических деятелей, имел специальный раздел, посвященный эстетическому воспитанию, и тем самым определял их статус *обязательных предметов для изучения в средней школе* (см., к примеру: Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы. 2-е изд., доп. М.: Уч.-пед.Изд., 1956).

Дальнейшее развитие системы образования в области искусства связано с появлением в 1918 году двух важнейших документов. Это «Положение об Единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» и «Основные принципы Единой трудовой школы» от Государственной комиссии по просвещению, впоследствии часто называемые «Декларация о единой трудовой школе». Эти материалы излагают ключевые позиции в отношении предметов искусства в школе и демонстрируют государственный подход к образованию детей и юношества через искусство. Вскоре появляются Примерные учебные планы для Единой трудовой школы, где обязательное обучение искусству предполагается на всех ступенях образования (музыка и ритмика, изобразительные искусства, 1920 г.). Затем издаются Программы для первой и второй ступени семилетней Единой трудовой школы с разделом «Эстетическое воспитание в Единой трудовой школе». Здесь разъясняется специфика обучения детей искусству разных возрастных категорий, даются программы по изобразительным искусствам, музыке (пению) и драматизации в школе (в том числе и импровизации), ритмическому воспитанию (1921 г.).

История того времени не сохранила всех имен работников Отделов Народного Образования, учителей искусства, деятелей культуры и музыковедов, усилиями которых были созданы Программы-минимум Единой трудовой школы первой и второй ступени (предметы «История культуры», «Драматизация», «Изобразительное искусство», 1925 г.). В числе авторов с определенной уверенностью можно назвать выдающихся представителей образования тех лет – А. В. Бакушинского, Н. Я. Брюсову, П. П. Блонского, Б. В. Асафьева, А. В. Луначарского, Н. М. Ковина. Именно в этих программах искусство рассматривается в целом как «способ выражения мыслей, равноценный слову и письму, как всемирный, всем доступный язык образов». Учебные программы 20-х годов XX века и на сегодняшний день удивляют своим исключительно мудрым отношением к предметам искусства, пониманием их необычайного образовательного потенциала в деле «обогащения и утончения личности».

Первая половина прошлого столетия примечательна появлением целого ряда научных работ, ставших впоследствии фундаментом для теоретических изысканий в области образования через искусство. Остановимся подробнее на некоторых из них. Одно из изданий А. В. Бакушинского «Художественное творчество и воспитание» [6] продолжает некоторые идеи выдающихся деятелей русской общественной мысли XIX века и затрагивает различные проблемы. Это социальное значение искусства, современности и художественной культуры, воспитание художественно-творческих навыков, художественного восприятия и методики его организации и т. п. Данный

фундаментальный труд принадлежит к числу тех, которые излагают общие посылы в отношении приобщения детей к искусству и сложнейшие теоретические вопросы обучения. Особое место отводится методическим аспектам во взаимосвязи с возрастными особенностями детей и юношества.

Такое глубокое описание специфики художественного развития растущего человека можно считать практически единственным в то время, а уникальность работы заключается в отсутствии временных рамок. Данный труд Бакушинского отражает результаты исследования на материале пространственных искусств, но имеет принципиальное значение и в отношении других видов искусства. При этом прослеживается преемственность научных воззрений на социальную ценность искусства, важность художественного развития человека на разных возрастных этапах, от раннего детства до «всей жизнедеятельности взрослого человека».

Для развития теории и методики преподавания искусства в общеобразовательной школе особую роль имеют фундаментальные работы Б. В. Асафьева [7, 8]. При обобщении рассмотренных публикаций Б. В. Асафьева выделим позиции, принципиально важные в контексте рассмотрения. Это опора на «актуальное», активное восприятие в процессе приобщения учащихся к искусству; внимание к эволюции смыслов, выраженных в интонациях музыкальных произведений; обозначение важности «интеллектуального начала», иначе говоря, мышления на уроках искусства; отказ от сугубо профессиональных методов в сфере общего музыкального образования; определение некоторых составляющих «музыкальности» (впоследствии музыкальной культуры), в числе которых творческий или исполнительский опыт, интерес к музыке, творчество, названное «композиторством», для каждого ученика и др.

Примечательна во многих отношениях статья Н. Я. Брюсовой «За искусство», вышедшая в 1918 году [9]. Уже само название свидетельствует о полемике, развернувшейся возможно с момента возникновения самого искусства, и продолжающейся до сегодняшнего дня. Стоит отметить постулат, выдвинутый автором: «...жизнь есть творчество», «чтобы быть здоровым духовно, человек должен мочь ... вырастить свою мысль и чувство» [9; с. 193–194]. Как очевидно из дальнейшего изложения, это призыв помочь растущему человеку через музыку, танец, рисунок и др., обрести «самое основное» – «волю, чувство бытия, жизненную волю к бытию». Некоторые мысли автора столь актуальны, что хотелось бы привести их полностью, без сокращений:

«И пусть не скажет никто: «Это не наша область, это профессиональное дело работников в области искусства». Нет, ибо это не только область искусства, ибо воля к

жизни нужна каждому профессиональному труду, и чтобы было жизненно какое бы то ни было дело, надо, чтобы делающий его был жизненным сам, умел ощущать жизнь... Каждый труд должен быть для ученика творческим трудом. Преподавание каждого предмета должно в своей области раскрывать и двигать вперед творческие силы ученика. Наука должна выполнять это на своем пути, искусство на своем» [9; с. 193–194].

Присутствует в этой статье и понимание более широких, общественно и личностно значимых целей искусства в общеобразовательной школе: «Ведь не техническая сторона искусства должна разрабатываться в этих классах искусства, но именно творческая – умение творить и воспринимать творчество... Надо научить выражать свое чувство, свою мысль в образах окружающего мира...» [9; с. 194-195]. Речь идет не о профессиональном, умелом выражении учеником «своих мыслей на творческом языке», а о понимании образных высказываний в поэзии, пластических искусствах, музыке и др., так как это и есть «изображение внутренней жизни человека, жизни, сотворенной его творческой волей».

Известно, что статья «За искусство» не единственная работа Н. Я. Брюсовой, посвященная музыкальному образованию детей и юношества (см., к примеру: Наука о музыке, ее исторические пути и современное состояние. М., 1910; Задачи народного музыкального образования. М., 1919; Вопросы профессионального музыкального образования. М., 1929 и др.). Но именно здесь, наряду с важнейшими документами тех лет («Положение о Единой трудовой школе РСФСР», Декларация о Единой трудовой школе), открыто и принципиально обозначены позиции в отношении общих целей образования через искусство, осуществления важнейшей задачи: «научить видеть мир в его образах» и предлагаемых путях их реализации на уровне конкретных методов.

Длительный процесс введения предметов искусства в российскую общеобразовательную школу протекал достаточно сложно и противоречиво – от необязательного изучения в XIX столетии к системному образованию на всех ступенях в 20-е годы XX века. Понимание особой роли искусства в сложнейшем процессе становления духовного мира, эстетических идеалов и убеждений молодого поколения, очевидное из программ и учебных планов второго десятилетия прошлого века, стало беспрецедентным историческим фактом. Этому способствовали позиция государства, обозначенная в целом ряде документов, прогрессивные идеи, выдвинутые научным и передовым педагогическим сообществом, и широкая образовательная практика.

На основании аналитического обзора выделим ведущие традиции образования молодого поколения через искусство, сложившиеся на протяжении XIX – начала XX века в России:

- *искусство* – особое, художественное проявление истины, эталон духовной жизни, без которого не существует человеческое общество;

- *эстетическое чувство* как «условие человеческого достоинства» присуще каждому представителю Homo sapiens;

- *наука и искусство* – взаимодополняющие друг друга «инструменты» познания и преобразования мира и человека;

- *искусство* – открытая для каждого книга, «учебник жизни» всего человечества (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский);

- *уважение* творческой природы растущего человека и представление о ребенке как о «культурном фонде»;

- *реализация* важнейшей социальной функции искусства и «надпредметный» характер преподавания искусства в школе;

- *признание* искусства основополагающим фактором «творческой жизни» человека;

- *представление* о художественных явлениях мира через «эмоциональный язык» и «интонационный словарь эпохи»;

- *утверждение* интеллектуального начала в художественном творчестве и восприятии (А. В. Бакушинский, Н. М. Ковин, Н. Я. Брюсова, Б. В. Асафьев).

Дальнейшее теоретическое осмысление сложившихся традиций и их реальное практическое воплощение активизируется с начала 70-х годов XX века в подвижнической и плодотворной деятельности Д. Б. Кабалевского и Б. М. Неменского, Л. М. Предтеченской и других выдающихся деятелей в области искусства и образования. Этому способствовало создание при Президиуме Академии педагогических наук СССР проблемного Совета по эстетическому воспитанию учащихся с целью координации научных исследований в данной области и внедрения результатов в широкую педагогическую практику (1969). Председателем Совета стал член-корреспондент АПН СССР, доктор искусствоведения, композитор Д. Б. Кабалевский (см.: Государственный Архив Российской Федерации, ф. 10049, оп. 1А, № 1664, № 1932, № 2509, № 2825, № 3067, № 3272, № 3462).

В работе Совета принимали участие видные деятели педагогической, философской и искусствоведческой науки – действительные члены АПН СССР В. Н. Шацкая, М. В. Нечкина, Г. Н. Джигладзе, М. Г. Габдуллин, преподаватели высших учебных заведений (гг. Москва, Ленинград, Новосибирск, Киев, Минск, Алма-Ата, Тбилиси), сотрудники художественных музеев (гг. Ленинград, Москва), научные сотрудники институтов АН СССР и АПН СССР, а также учителя, работники школ, дошкольных и внешкольных учреждений. Совет объединил целый ряд организаций, имеющих отношение к

эстетическому воспитанию школьников: ЦК ВЛКСМ, Комитет телевидения, Комитет радиовещания, Всероссийское театральное общество, издательства «Просвещение», «Педагогика», «Детская литература». Главным учреждением Совета стал Институт художественного воспитания АПН СССР (в настоящее время Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования»).

В апреле 1974 года в Президиум АПН СССР был представлен проект плана работы проблемного Совета по эстетическому воспитанию на 1974–1980 гг. под общей темой «Пути создания единой системы эстетического воспитания в общеобразовательной школе». В проекте обозначен перечень проблем для обсуждения на Совете в указанный период времени, например: эстетическое воспитание в общеобразовательной школе и его связь с экономическим развитием общества, идеологией, уровнем духовной и нравственной культуры народа; координация усилий Министерств Просвещения, Культуры, высших учебных специальных учреждений и творческих союзов по выработке и проведению в жизнь единой системы эстетического воспитания; о преподавании искусства в школе – литературы, изобразительного искусства, музыки – как одном из важнейших факторов в системе эстетического воспитания; использование средств массовой информации в целях эстетического воспитания учащихся и др.

В соответствии с данным проектом предполагалось создание оргкомитетов по каждой из указанных проблем из числа представителей заинтересованных и отвечающих за это организаций, сбор и подготовка предложений по научному и организационному решению проблем и издание рекомендаций Совета. Итогом работы за период с 1974 по 1980 гг. должен стать сборник материалов по Единой системе эстетического воспитания с обозначением методов и путей введения ее во всех школах страны. Вся последующая деятельность Научного Совета по проблемам эстетического воспитания при Президиуме АПН СССР так или иначе была связана с решением важнейших задач, обозначенных в упомянутом выше проекте.

Годы существования Совета уникальны не только по масштабам деятельности в области общего эстетического воспитания подрастающего поколения. По смыслу и направленности деятельности, это была **стратегия образования подрастающего поколения через искусство** (музыкальное, изобразительное, театральное, хореографическое, киноискусство и др.). Данный период останется непревзойденным в отношении содержания разрабатываемых учебных программ по предметам искусства для общеобразовательной школы. Это воплотилось в Концепциях воспитания искусством Д.Б. Кабалевского и Б. М. Неменского, фундамента для последующего претворения

разнообразных идей, призванных реализовать главнейшую задачу деятельности Совета – *охватить эстетическим воспитанием всех школьников.*

В начале 1974 года Д. Б. Кабалевский впервые представил цель, содержание и систему своей работы. Общеизвестны подходы, на которые опирался Дмитрий Борисович в своей работе над программой по музыке, и взаимосвязь выдвинутой им Концепции воспитания искусством с «Основными принципами единой трудовой школы» (1918), программными материалами и научными изысканиями 20-х годов. Но, главное, вся разнообразная и плодотворная *деятельность Д. Б. Кабалевского продолжается* в трудах его многочисленных последователей, учителей школ, преподавателей средних и высших учебных заведений, молодых ученых, только вступающих на путь поиска истины, заслуженных деятелей науки и академиков. В 1981 году программа Д. Б. Кабалевского была утверждена на уровне Министерства образования, и это стало закономерным итогом его деятельности как *Учителя искусства.*

Напомним положения, которые стали в дальнейшем основой для разработки программ по музыке и теоретическим фундаментом, источником новых идей для создания учебников искусства. «Музыка ... важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни каждого отдельного человека, в том числе каждого школьника», «музыка как живое искусство», «...увлечь детей, заинтересовать их музыкой, приблизить к ним это прекрасное искусство», принципы, «специфические именно для данного предмета», «живое дыхание самой музыки», «эмоциональная наполненность» процесса обучения, «стремление опереться на закономерности самой музыки», «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства», «не только наблюдать и чувственно воспринимать то или иное явление, но и размышлять о нем», «музыкальная грамотность», «воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» - эти и другие известные «ключи» к преподаванию искусства, или образования растущего человека через искусство, и по истечении нескольких десятилетий остаются для последователей Д. Б. Кабалевского стимулом для новых научно-педагогических поисков [10; 5–18].

Необходимо обратить внимание на методические позиции, предлагаемые Д. Б. Кабалевским для освоения музыки как вида искусства. Как и в 20-е годы, преподавание музыки предполагает четкую грань между системой профессионального музыкального образования и общего музыкального образования в средней школе. В последнем случае «...нет и не может быть ни отдельных циклов, ни отдельных предметов», а «на первый план выходит не относительная самостоятельность различных граней музыки, а их внутренняя связь, то их единство, в котором они предстают перед нами и в котором они

обязательно должны обнаружить себя в сознании учащихся на уроках музыки в общеобразовательной школе» [11, с. 37].

Принципиально важными для обучения искусством становятся идеи Д. Б. Кабалевского об увлечении «живой музыкой» и исключении «заучивания и многократных повторений», «забегании вперед и возвращении к пройденному» как открытию нового в «знакомом», «педагогической направленности» исполнительского репертуара, «необязательной форме детской и юношеской музыкальной самодеятельности», «увлекательнейшем виде детского искусства» и др. Уникальность Концепции Дмитрия Борисовича заключается в ее *фундаментальности*, поскольку автору удалось «мышление в образах» раскрыть через «мышление в понятиях», показать возможности преподавания искусства в общеобразовательной школе и представить *новое знание о научно-художественной картине мира*.

Подвижничество и новаторство Д. Б. Кабалевского как Учителя музыки в школе было поддержано в области изобразительного искусства Б. М. Неменским, Народным художником России и Педагогом. На протяжении ряда лет под научным руководством Б.М. Неменского разрабатывалась программа «обучения с помощью искусства», утвержденная Министерством образования в 1987 году и называемая теперь «Изобразительное искусство и художественный труд» [12]. Рассматривая три главные задачи обучения – искусство как опыт эмоционально-ценностных отношений, как опыт творчества и как языковой опыт, – Б. М. Неменский представляет и формы приобщения к искусству в общем, дополнительном образовании, и в специализированных художественных школах (начальном профессиональном образовании) [13, с. 74].

В предложенных формах приобщения зона общей художественной культуры соответствует как раз первой задаче: искусство как опыт эмоционально-ценностных отношений, задаче, решаемой на уровне общеобразовательной школы. Для реализации этого Борис Михайлович предлагает программу преподавания пластических искусств, где в основе лежит блоково-тематический принцип построения содержания программы, триединство окружающих нас пластических искусств, и связь пластических искусств с другими видами искусства [13; с. 122–126]. Не останавливаясь подробно на форме, содержании и методике программы, следует обозначить ее сущностное сходство с программой Д. Б. Кабалевского.

Это в первую очередь касается эмоционального освоения искусства, его связи с жизнью ребенка и духовными проблемами человека во всем их многообразии. Принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры» реализуется через «полилог культур человечества» на уровне содержания программ и на уровне методов.

Увлеченность искусством как сверхзадача объединяет эти концептуальные подходы к обучению и воспитанию, раскрывая «одно» искусство через «другое». Появление Концепций воспитания искусством Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского ознаменовало собой *качественно иные возможности образования учащихся с помощью искусства* благодаря созданию теоретической и учебно-методической базы.

Вся научная и практическая деятельность Д. Б. Кабалевского и Б. М. Неменского имеет многочисленных сторонников и стала фундаментом для последующего обособления отдельного направления научных исследований в области образования через искусство. Глубокие и содержательные воззрения на формирование духовного мира детей и юношества не только дали начало преподаванию «живого искусства» в общеобразовательной школе на всех ступенях, но и явились предпосылками создания первых в отечественной педагогике учебников по искусству. С конца 90-х годов активно идет процесс разработки программ и учебно-методических комплектов по искусству для начальной, основной и старшей школы, где кроме учебников предлагаются нотные и фонохрестоматии, рабочие и творческие тетради для учащихся, методические пособия для учителей, конспекты, электронные образовательные ресурсы и др.

На сегодняшний день разработан целый ряд учебно-методических комплектов по искусству: «Музыка» (авторы Л. В. Школяр, В. А. Школяр, В. О. Усачева, Е. Д. Критская, Г. И. Сергеева, В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак и др.), «Изобразительное искусство и художественный труд» (авторы Л. А. Неменская, под ред. Б. М. Неменского), «Искусство и ты» (автор Коротеева Е. И.), «Изобразительное искусство» (авторы В.С.Кузин, Е. В.Шорохов, Н. Н. Ростовцев и др.), «Мировая художественная культура» (Л.М. Предтеченская, Ю. А. Солодовников, Л. А.Рапацкая, Л. Г.Емохонова, Г.И.Данилова, Н. И. Киященко, Е. Н. Шапинская, Н. М. Сокольникова и др.). Программы, учебники и пособия демонстрируют не только целостную систему преподавания каждого предмета, выстроенную в определенной авторской логике. Их появление *коренным образом изменило и статус уроков искусства*: в настоящее время это учебные предметы общеобразовательной школы, заявленные в качестве обязательных, и обеспеченные в полном соответствии с современными требованиями к осуществлению учебно-воспитательного процесса.

На рубеже XX–XXI веков российское образование претерпевает глубокие изменения, связанные в том числе и со стандартизацией (подробнее об этом нами сказано в статье «Государственные образовательные стандарты общего образования и предметы искусства», см.: Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 2, 2010, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/>). Здесь же подчеркнем, что регламентация и

четкая детализация процесса образования через искусство в XXI столетии обусловлена, на наш взгляд, стремлением к поиску действенных механизмов достижения его качества. Результаты этого будут очевидны, скорее всего, к концу следующего десятилетия, и действенность уже разработанных подходов к оценке качества формального, обязательного образования молодого поколения в этой области подтвердит или опровергнет время.

Перспективы в области образования через искусство, связанные с воспроизводством традиций, развитием научной мысли и поиском оптимальных способов приобщения современного молодого поколения к художественному наследию, в первую очередь видятся в активном применении информационно-коммуникационных технологий и образовательных ресурсов сети Интернет. Известное воздействие единого информационного пространства на формирующиеся идеалы и устремления детей и юношества, их духовный мир и направленность трудовой, творческой и др. деятельности стимулирует весь процесс обновления сути самого образования. И в этой ситуации сущность образования в области искусства в школе должна сохранять традиции в их современном творческом переосмыслении и вбирать все то новое и художественно ценное, что накоплено за последнее время.

Так, нова и привлекательна для современных школьников электронная музыка, звучащая с экранов телевизоров, в кино, театрах и радиопередачах, на различных международных фестивалях, конкурсах и т. п. Все, что связано с историей появления такой музыки, электронными музыкальными инструментами, особенностями их звучания и выразительными средствами, электронным музыкальным творчеством, является той сферой деятельности, которая интересует современное молодое поколение. И музыкальное искусство, существующее с незапамятных времен и прошедшее тысячелетнюю историю развития, не только получает в электронной музыке иное техническое воплощение – оно приобретает действительно современное звучание.

Компьютерный дизайн и компьютерная графика, художественное проектирование и полиграфия, анимация и спецэффекты в кинематографе и т. п. – это совершенно особая сфера деятельности, раскрывающая возможности изобразительного искусства в синтетических видах художественного творчества. Современные технологии в художественной фотографии (цифровое фото), киноизображении и театре, цифровом телевидении, архитектурных проектах, дизайне и др. представляют художественный опыт человечества в совершенно другом ракурсе, с помощью новейших компьютерных технологий, столь привычных для современных детей.

Наконец, мультимедийное искусство, со своими отличительными от привычных выразительных средств особенностями звуковых, цифровых и интернет-объектов, на сегодняшний день имеет немалое количество сторонников именно среди молодежи. Таким образом, современная школа и ее техническое оснащение, искусство во всем существующем сегодня видовом многообразии и образовательный потенциал современного информационного пространства являются не просто всегда необходимым синтезом традиций и новаторства. Они становятся важнейшими составляющими в процессе обновления содержания образования в области искусства и сильнейшим эмоциональным фактором в плане достижения школьниками его современного качества.

В отношении перспектив творческого переосмысления традиций поясним. Содержание образования через искусство логично раскрывается в контексте основных эстетических категорий – прекрасного и безобразного, трагического и комического, возвышенного и низменного (см. подробнее: Алексеева Л. Л. «К вопросу о содержании художественно-эстетического образования в профильной школе», Педагогика искусства: электронный научный журнал. – № 1, 2010, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/>). И применим такой подход, на наш взгляд, не только в системе специализированной подготовки в области искусства на старшей ступени школы, но и в отношении содержания гуманитарного образования в целом.

В качестве заключения. Рассмотрение традиций, реалий и перспектив образования через искусство не может оставить в стороне и такую составляющую, как *гуманизм*, в его истинном смысле. Искусство как особое художественное выражение самого человека обо всем человеческом исключительно гуманно. Оно пронизано человечностью от самых простейших и примитивных форм своего первобытного состояния до сложнейших философских концептуальных обобщений современности. В этом ключе искусство дает необыкновенный по силе воздействия на человека «инструмент» – самого человека и его творения. Гуманизм в искусстве – это обращение ко всему человечеству с требованием уважения к каждому живущему человеку на земле, его творческим устремлениям и возможностям самореализации. Но, главное, к признанию внутреннего мира и духовных переживаний растущего человека как абсолютной и неделимой ценности.

Литература

1. Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. Издание второе, дополн. СПб.: Издание Товарищества «Общественная польза», 1904. 1095 с.
2. Белинский В. Г. Литературные мечтания // В Сб.: Эстетика и литературная критика. В 2-х т. Т.1 М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. 703 с.

3. Белинский В. Г. Ничто о ничем // В Сб.: Статьи и рецензии. Полн. собр. соч. Т.2. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 762 с.
4. Белинский В. Г. Менцель, критик Гете // В Сб.: Полн. собр. соч. Т.3. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 683 с.
5. Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // В Сб.: Эстетика. М.–Л.: Государственное издательство «Искусство», 1939. 289 с. (С. 3-100).
6. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных искусств. М.: Новая Москва, 1925. 240 с.
7. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе // В сб.: Вопросы музыки в школе / Под ред. И. Глебова. Л.: Изд-во Брокгауз – Ефрон, 1926. 290 с.
8. Асафьев Б. В. Избранные труды, т. 1–5. М., 1952–1957 гг.
9. Брюсова Н. Я. За искусство // Новая школа. 1918. № 4. С. 193–196.
10. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–8 классы. Под руководством Д. Б. Кабалевского. 3-е изд. М.: Просвещение, 2006. 224 с.
11. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя / Сост. В.И. Викторов. М.: Просвещение, 1981. 192 с.
12. Изобразительное искусство и художественный труд. Программы общеобразовательных учреждений с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы. Под руководством Б. М. Неменского. 5-е изд. М.: Просвещение, 2009. 141 с.
13. Неменский Б. М. Познание искусством. М.: Изд-во УРАО, 2000. 192 с.
14. Днепров Э. Д. Образовательный стандарт – инструмент обновления содержания общего образования / Временный научный коллектив «Образовательный стандарт» Министерства образования Российской Федерации. М., 2004. 104 с.
15. Новые государственные стандарты школьного образования. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 446 с. (Образование в документах и комментариях).
16. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 120 с. (Стандарты второго поколения).