

году учителя посвящается: Мастерская педагогики искусства

Стукалова Ольга Вадимовна,
*кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Учреждения РАО
«Институт художественного образования», г. Москва
chif599@mail.ru*

Педагогика искусства и гуманитаризация высшего профессионального образования: к вопросу методологии

Динамичное развитие общества, появление новых технологий выдвигают необходимость постоянного совершенствования системы высшего профессионального образования. Очевидно, что в этой ситуации нельзя ограничиваться некоей механической достройкой существующей системы образования, введением ряда новых учебных дисциплин и так далее. Это способствует усилению исключительно компенсационных и адаптационных функций образования.

Между тем суть высшего профессионального образования заключается в создании необходимых условий для всестороннего развития личности, способной к творческой реализации своего потенциала. Нет сомнения, что хорошим профессионалом можно стать, только глубоко осознавая свою связь с социальной и культурно-исторической средой, с существующими традициями и культурными кодами [9]. Не случайно одной из существенных характеристик высшего профессионального образования является способность определять себя во времени – иначе говоря, отношение к прошлому в контексте с настоящим и одновременно – нацеленность на будущее [10].

Потребность в определении методологических оснований для определения содержания высшего профессионального образования, его ценностных ориентаций, связи существующих традиций и инновационных технологий, педагогических условий создания особой культурно-образовательной среды для приобщения молодежи к миру искусства и художественной культуре в целом привела к тому, что, начиная с середины 1980-х, в педагогических кругах начинают постепенно кристаллизоваться идеи, ставшие впоследствии теоретическим базисом новой области педагогической науки – педагогики искусства, которая, по справедливому замечанию академика Л. В. Школяр, находится в стадии своего становления [3].

За последние годы сотрудниками Института художественного образования была проделана огромная работа по обобщению теоретических трудов в области изучения роли искусства в образовании и результатов многолетних экспериментальных проектов, на основании этого были выделены ведущие научные школы в русле концепций А. В. Бакушинского, А. И. Бурова, Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского, Ю. Н. Усова, Б. П. Юсова [1].

В то же время необходимо подчеркнуть, что в XX веке произошел величайший сдвиг в самых коренных принципах человеческого бытия, который повлек за собой и глубокий кризис гуманитарного знания.

Господствующие на протяжении нескольких веков идеи целесообразного мира, торжества разума и морали оказались не в состоянии объяснить изменения, произошедшие в общественной и духовной жизни людей, когда «...наука, раздвинув рамки познанного, ...начала искать иррациональные опоры своему рационализму. Искусство, до предела сблизившись с действительностью в своем реализме, встало перед реальной угрозой самоуничтожиться, растворившись в действительности, и отшатнулось к противоположной крайности – к программе «искусства для искусства» [2].

Таким образом, в гуманитарном знании XX в. возникла острая проблема определения роли и места искусства в новой картине мира, его этического потенциала и одновременно эстетической ценности. Все это осложняется в XX в. повсеместной экспансией массовой культуры, коммерциализацией искусства, снижением его уровня. Ряд исследователей говорит даже о переходе общества к «масскульту», где «искусство служит не ментором, а развлечением» (Ю.Н. Арабов), об отсутствии в современной массовой культуре присущей высокому искусству ауры подлинности, индивидуальности, искренности (В. Беньямин).

Идея глубинной общности гуманитарного знания и системы образования является основополагающей для фундаментальных исследований Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования» [3].

С нашей точки зрения, значительным теоретико-методологическим потенциалом в многоаспектной проблематике гуманитаризации современного высшего образования обладают концепции двух крупнейших филологов XX века – М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, ставших одновременно и крупнейшими теоретиками таких отраслей гуманитарного знания, как философия, семиотика, культурология. «Смысл творческой жизни Бахтина, - пишет В.С. Библер, - может быть наиболее полно и точно определен так: открытие основ гуманитарного мышления, понятого в его действительной, онтологически значимой *всеобщности*» [4].

М. М. Бахтин убедительно доказал, что в Новое время возобладали массовая культура как культура «низа», продуктом которой стал «одномерный человек». Вместе с тем для педагогики искусства особенно значимы сегодня идеи М. М. Бахтина о «доботе эстетического»: «Безлюбовь, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы напряжённо замедлить над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его. Только любовь может быть эстетически продуктивной» [5], о существовании абсолютной эстетической нужды человека в «Другом».

Сам процесс творчества ученый трактовал как самоопределение во взаимодействии между «Я», «Другими» и социальной общностью. Он был убежден, что, только вступая в диалог с уникальностью личности «Другого», человек обретает собственную уникальность, творит новый мир понимающего и самоутверждающегося духа, то есть культуру. Таким образом, культура, в интерпретации Бахтина, – это диалог по поводу существования разных людей.

М. М. Бахтину принадлежит заслуга выдвижения еще в 1920-х гг. тех идей, которые лишь в настоящее время оказались в центре внимания исследователей. Его труды дали импульс развитию целого ряда научных дисциплин. Так, философское понимание культуры как диалога привело к революции в социолингвистике и заложило основы современной культурологии. «Диалог» стал узловым понятием, вокруг которого группируются основные темы бахтинской теории.

Согласно концепции Ю. М. Лотмана, развитие современной культуры определяется в первую очередь коммуникационными процессами. Ученый ввел в науку понятие «семиосферы», которая представляет собой особое семиотическое пространство, в сущности, равное культуре. Обязательными законами построения семиосферы являются *бинарная оппозиция* и *асимметрия* (функциональная асимметрия полушарий головного мозга). Этим проблемам, в частности, посвящена работа «Внутри мыслящих миров» (1990). В конце 1980-х гг. Лотман обратился к проблемам взаимодействия различных типов культур, механизма исторической случайности, «смуты». В феномене культуры для ученого объединялись все его разнообразные научные интересы. Он глубоко разработал универсальную концепцию «текста культуры», что позволило создать новаторское направление в культурологии, включив в нее литературоведение, лингвистику, семиотику и другие отрасли гуманитарного знания.

Общение (изучение трудов этих ученых более всего хочется определить именно таким словом) с идеями Бахтина и Лотмана является, на наш взгляд, еще и сильнейшим воспитательным средством – воспитывающим прежде всего самих воспитателей... Приведем такой пример: в одном из своих интервью Ю.М. Лотман сказал: «Одним из

высших свойств человека я считаю память... Кроме личной памяти есть и общая – зовется она культура. В памяти нет различия между живыми и мертвыми: все живы, со всеми можно говорить, выслушивать их укоры или одобрения. Отсюда и ответ на последний вопрос: выше всего ценю мнение Пушкина и очень боюсь его осуждения». Заканчивалось интервью так: «Вопрос: Что для вас свято? Ответ: Человеческое достоинство» [6].

Отношение к своему профессиональному (научному и педагогическому) долгу как к неотъемлемой части личностной самореализации, убежденность в неразрывности их принципов, включенность в свою профессию, открытость к чужому опыту, страсть к постоянному росту, совершенствованию, к «докапыванию» до истин – все это, с нашей точки зрения, ярчайшие черты истинного ученого и, прежде всего, ученого-гуманитария, т. е. ближе всего стоящего к человекознанию (от лат. – Homo).

В контексте определения принципов гуманитаризации высшего образования логичным кажется и обращение к трудам другого выдающегося гуманитария XX века – Б.П. Юсова, создавшего одно из наиболее прогрессивных и продуктивных направлений современной педагогики искусства – полихудожественный подход. Идеи профессора Юсова рассматриваются в сопряжении с ключевыми позициями, выработанными в философии «русского космизма», – сам ученый неоднократно подчеркивал свою духовную близость этим идеям, видя в них универсальный смысл, направленность на истинное духовное возвышение.

Философию «русского космизма» можно определить как философию синтеза, одним из основных принципов которой является «единство существования и ценности, единство реального и идеального, более могущественное, глубокое и значительное, чем всякое актуальное существование» [7].

Гуманитарный синтез сфер познания, сформулированный Б.П. Юсовым, позволяет проследить соотношение различных областей, так или иначе воздействующих на человека и расположенных соподчиненно, в порядке восхождения от Геосферы (в которую входит все, что касается нашей планеты с точки зрения формирования и существования ее геологических параметров и климатических особенностей) к Космосфере.

В современной педагогике значительное внимание обращается на тот факт, что высшее профессиональное образование должно обеспечивать условия для опережающего развития человека, то есть формировать у него качества, способствующие продуктивной реализации не только в избранной сфере деятельности, но и в культуротворчестве, так как именно культура, по определению В. С. Библера представляет собой «форму самодетерминации индивида в горизонте личности, форму детерминации нашей жизни,

сознания, решения и перерешения своей судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности» [11].

Современная система высшего профессионального образования существует в ситуации кардинальной смены важнейших парадигм – в частности, парадигмы передачи ценностей культуры следующему поколению. Очевидно, что ценности культуры в настоящий период уже не могут быть переданы как нечто незыблемое и аксиоматичное: для того чтобы они стали неотъемлемой частью личности, должно произойти ее собственное восхождение к ценностям на основе всеобщего диалектического возвышения потребностей [12].

Кроме того, помимо освоения сугубо профессиональных знаний и умений, будущий специалист должен уметь ориентироваться в постоянно растущем потоке информации, владеть развитыми коммуникативными навыками, а также быть готовым к постоянному обновлению и расширению знаний из самых различных областей, то есть мотивированным к осуществлению непрерывного образования.

Выполнить эти функции смогут лишь специалисты с сильной мотивацией к дальнейшему профессиональному росту и личностному совершенствованию. Острота проблемы определяется чрезвычайной сложностью и неоднозначностью тех явлений, которые происходят сегодня в культуре и образовании, в социокультурной ситуации в целом. Исследователям нельзя игнорировать тот факт, что изменять практику необходимо уже сегодня, находя эффективные пути профессиональной подготовки кадров, развития у будущих специалистов высокого уровня культуры, уровня творческого мышления, воображения, гибкого подхода к решению проблем с точки зрения принципов гуманизма и готовности к диалогу культур.

Все это направляет ученых на разработку принципов гуманитаризации образования, усиления его культурной составляющей. Культура, по определению Б. П. Юсова, «определяет сегодня все стороны бытия, и состояние образования зависит от признания или непризнания этого обстоятельства» [13].

Примечания

[1]. См. статьи в сборниках научных трудов: Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания (редактор-составитель Е. Ф. Командышко). Ч. I, II. – М.: ИХО РАО, 2007; Научные школы. М.: ИХО РАО, 2008 и др.

[2]. Гаспаров М. Л. Поэтика «Серебряного века»// В кн. Русская поэзия Серебряного века. 1890–1917: Антология. Отв. ред. М. Л. Гаспаров, И. В. Корецкая. М., 1993. С. 9.

[3]. Школяр Л. В. Педагогика искусство как актуальное направление гуманитарного знания// Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 1, 2006. URL: http://art-education.ru/AE-magazine/archive/shkolyar_10-12-2006.htm.

- [4]. Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. М., 1991. С. 87.
- [5]. Бахтин М. М. Заметки // Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 510–511.
- [6] Цит. по: Иванов М. В. Ученый высокого человеческого уровня//<http://www.journal.spbu.ru/2003/28/14.shtml>.
- [7]. Лосский Н. О. История русской философии. М.: Советский писатель, 1991. С. 329.
- [8]. Андреев Л. Г. Введение// В кн. Зарубежная литература XX века / Под ред. Андреева Л. Г. М., 1996. С. 24.
- [9]. Долженко О.В. Альтернатива стереотипам/ К вопросу о создании концепции образования// Вестник высшей школы, 1988. № 6.
- [10]. Пахомов Н.Н., Татур Ю.Г. Технологический вызов – новая революция в образовании// Вестник высшей школы, 1988. № 1.
- [11]. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. М.: Политиздат, 1991. С. 289.
- [12]. Голубева Л. Индуцируя мысль...//Высшее образование в России, 2000, № 4. С. 104–115; Завалишина Л. И. Формирование мировоззрения в процессе перехода от незнания к знанию// Вопросы общественных наук К., 1990. Вып.18 и др.
- [13]. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». М.: Спутник, 2004. С. 35.

Литература

1. Бахтин М. М. Заметки // Литературно-критические статьи. М., 1986.
2. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. М.: Политиздат, 1991.
3. Гаспаров М. Л. Поэтика «Серебряного века»// В кн. Русская поэзия Серебряного века. 1890–1917: Антология. Отв. ред. М. Л. Гаспаров, И. В. Корецкая. М., 1993.
4. Долженко О. В. Альтернатива стереотипам/ К вопросу о создании концепции образования// Вестник высшей школы, 1988. № 6.
5. Иванов М.В. Ученый высокого человеческого уровня//<http://www.journal.spbu.ru/2003/28/14.shtml>.
6. Лосский Н. О. История русской философии. М.: Советский писатель, 1991.
7. Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1967. Вып. 198.
8. Пахомов Н. Н., Татур Ю. Г. Технологический вызов – новая революция в образовании// Вестник высшей школы, 1988. № 1.
9. Стукалова О. В. Культурологические идеи М.М. Бахтина как методологическая основа современной педагогики искусств// Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 1, 2007. URL: http://art-education.ru/AE-magazine/archive/stukalova_10-12-2007.htm
10. Школяр Л. В. Педагогика искусство как актуальное направление гуманитарного знания// Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 1, 2006. URL: http://art-education.ru/AE-magazine/archive/shkolyar_10-12-2006.htm
11. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». М.: Спутник, 2004.