

Бодина Елена Андреевна

Elena Bodina

профессор, доктор педагогических наук
профессор кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств ГАОУВО МГПУ
professor, Doctor of Education, professor
of the musical art chair of culture and arts institute
Moscow City Pedagogical University
e-mail: bodinae@mail.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВВ.

Innovative Technologies in the Art Pedagogy Russian Concepts of the Late XX - Early XXI Centuries

Ключевые слова: педагогика искусства, образовательный процесс, технология, концептуальные идеи, единицы алгоритма, уровень, этап, стадия, контекстный метапредметный подход, авторские концепции.

Keywords: art pedagogy, educational process, technology, conceptual ideas, algorithm units, level, step, stage, contextual metasubjective approach, the author's concepts.

Аннотация. Статья посвящена особенностям технологического осмысления образовательного процесса в сфере педагогики искусства с учетом ее специфики. Приводятся оригинальные концептуальные идеи представителей музыкальной и художественной педагогики, отличающиеся яркой содержательностью, оригинальностью научного подхода и технологичностью. Описаны уровневые, этапные и стадийные особенности организации образовательного процесса в сфере искусства с опорой на авторские концепции представителей педагогики искусства, дана характеристика контекстному метапредметному подходу к проблеме технологической организации образовательного процесса в сфере искусства. Обобщены особенности современных технологий в отечественных концепциях педагогики искусства.

Abstract. The article is devoted to the features of educational process technological understanding in the field of art pedagogy, taking into account its specifics. The original conceptual ideas of musical and artistic pedagogy scientists, which are distinguished by bright content, originality of the scientific approach and adaptability, are presented. The level, step and stage features of the educational process in the field of art organization, based on the author's concepts of art pedagogy educators, are described, the contextual metasubject approach to the problem of the educational process in the field of art technological organization are characterized. The features of modern technologies in Russian concepts of art pedagogy are generalized.

Понятие технологии стало одним из опорных в современной педагогике. Оно потеснило традиционные понятия методик и методов и заняло одну из центральных позиций в педагогической теории и практике. Более того, понятие технологии получило метапредметную трактовку, в соответствии с которой технология представляет собой «научно или практически обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в целях преобразования окружающей

среды, производства материальных или духовных ценностей» [7, с. 3]. Что касается педагогической технологии, то она понимается достаточно широко как «система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к намеченным результатам» [7, с. 4-5]. При этом технологический подход к обучению предполагает точное и последовательное инструментальное сопровождение учебного процесса, а также гарантированное достижение поставленных целей [Там же].

Одним из наиболее характерных и определяющих технологию признаков является последовательность действий – алгоритм, обеспечивающий стабильное достижение планируемых педагогических результатов. Именно алгоритм отличает технологию от метода как способа достижения цели или решения конкретной педагогической задачи.

Исходя из актуальности технологического подхода и его многопланового применения в педагогике [1; 8], рассмотрим некоторые инновационные технологии, разработанные современными отечественными специалистами в области педагогики искусства [3]. На первый взгляд, искусство как творческое воспроизведение действительности в художественных образах менее всего подчиняется технологизации. Однако в художественно-образовательном процессе, как свидетельствует практика, технологии естественны, органичны и продуктивны. Примером может служить хорошо всем известная и до сих пор актуальная программа «Музыка», разработанная Д.Б. Кабалевским, который, в частности, настаивал на незыблемости тематической структуры программы, что, по сути, означает четкую последовательность – алгоритм учебных тем по годам и четвертям.

Современные отечественные специалисты в области педагогики искусства успешно разрабатывают технологии образовательного процесса [2; 4; 6; 10]. Приведем некоторые из них [3; 5]. Одной из фундаментальных и остро востребованных является технология полихудожественного воспитания, разработанная одним из корифеев педагогики искусства Б.П. Юсовым.

Исследователь стремился к гармонизации образовательного процесса и считал, что искусство естественным образом связано с культурологией, историей, географией, астрономией и другими областями знаний. Исходя из этого, ученый выстроил своеобразную «перевернутую пирамиду», отражающую универсальную взаимосвязь основных сфер человеческого знания и практической деятельности, включая художественно-эстетическую деятельность. По Б.П. Юсову, уровни следуют снизу вверх – от неживой природы и связанных с нею знаний – к искусству и далее – через творчество – к космосу как универсальному миропорядку. Таким образом, структура перевернутой пирамиды (сверху-вниз) включает в себя: космосферу (или астросферу); эргосферу (сферу духа); креатосферу (сферу творчества); артосферу (художественное творчество); техносферу (техническое творчество); антропосферу (ноосферу или антропогенный компонент мироздания); биосферу (природу – животных и растения) и геосферу (геологию и климат).

Нижняя тетрада (геологическая оболочка земли, флора, фауна и человек) составляет пласт «грубых» материальных процессов. Верхняя триада (начиная с креатосферы) – это сфера жизни и духовной инициативы. Б.П. Юсов полагал, что духовно устремленный человек создает не существующие в природе технические устройства и естественные науки [11] – творческий слой, который обуславливает изменения в природе и человеческих этносах, их динамичное развитие, а затем - угасание. При этом искусство разделяет с наукой общие законы природы, но с определенным опережением, обеспечивающим иерархически более высокое положение художественного творчества. По сути, эта структура отражает синтез естественно-технической и художественной культур как основных составляющих мироздания.

Две последние сферы, по мысли Б.П. Юсова, заслуживают особого внимания. Так, эргосфера (сфера Духа) - самая обобщенная часть личности, выражающая ее масштаб, а космосфера (астросфера) — это бесконечный Космос, в котором существует планета людей. Человеческое общество и его деятельность образуют антропосферу. Мысль и творчество человека создают особую жизненную среду — креатосферу, сферу технического и художественного творчества. Именно познание и творчество воплощают духовно-образную жизнь людей, познание истины и смысла человеческой жизни.

Технологичность этой метаструктуры заключается в том, что она представляет собой не простой алгоритм, отражающий в данном случае иерархию мироустройства, а указывает на смысловой вектор, характеризующий эффективные пути построения образования, направленного на гармонизацию личности и возвышение человека в Мире.

Идеи Б.П. Юсова лежат в основе инновационной концепции его последовательницы Л.Г. Савенковой, разработавшей уровни художественной интеграции в зависимости от возраста школьников. Так, для дошкольного и младшего школьного возраста (1-й уровень) требуется экологический подход к индивидуальному развитию и деятельности личности.

Для среднего школьного возраста (2-й уровень) необходим комплексный полихудожественный подход, направленный на формирование у подростков целостного художественного мышления, широкого подхода к окружающему миру и искусству.

Старший школьный возраст (3-й уровень) требует индивидуализации художественно-образного мышления, его системного формирования в условиях пространственной и визуальной среды.

Таким образом, речь идет о специфическом алгоритме формирования художественно-образного мышления, охватывающего весь окружающий мир и внутренний духовный мир развивающейся личности школьника.

Одной из инновационных и специфически технологичных является концепция талантливого исследователя Е.Ю. Глазыриной, которая предложила идею триединства мира, музыки и личности в процессе, подчиненном следующей последовательности. Сначала – вхождение учащихся в искусство через знакомые и любимые произведения. Далее следует постепенное освоение эмоционально-

энергетического пространства-времени, характерного для специфического мира музыки. А затем - создание учащимися собственного музыкального мира «внутри себя и из себя», дающее ощущение музыки в себе.

В связи с такой направленностью и содержательной алгоритмизацией музыкально-образовательной деятельности появляется необходимость знакомства школьников со специфическими числовыми и пропорциональными законами музыки [3], с обоснованием великими мыслителями прошлого универсальных принципов гармонии, которая проявляется не только в музыке, но и, говоря современным языком, в макром мире и микромире. Речь идет об универсальной роли звука и ритма в формообразовании пространства-времени в масштабах окружающего мира и личности, о взаимосвязи музыкальной гармонии и волновых процессов, об отношении к гармонии как закону внешнего и внутреннего миропорядка, об аналогиях между музыкальной и космическими системами.

Педагогические технологии в итоге всегда направлены на человека и в этом плане представляет интерес концепция А.Ф. Лобовой, которая выстраивает, среди прочего, алгоритм формирования у детей эстетического отношения к человеку как универсальной способности личности. Исследователь полагает, что эта способность формируется у ребенка поэтапно: сначала – любопытство, затем – любознательность, после этого – интерес к эстетическим сторонам окружающего мира и, наконец, собственно эстетический интерес. При этом характерной становится следующая последовательность: сначала интерес к самому себе в настоящем времени, затем - интерес к прошлому и лишь после этого – к «образу будущего». При этом эстетическое отношение детей к человеку стимулирует потребность самовыражения как способа проявления эстетической активности.

Она реализуется на трех последовательных стадиях самовыражения ребенка в процессе эстетической деятельности. Первая стадия обусловлена тем, что реальный и внутренний мир ребенка еще не расчленены, поэтому он следует законам природы. А поскольку ребенок еще не освоил социальные законы, для него характерен спонтанно-интуитивный способ самовыражения. Вторая стадия: реальный мир богаче, чем внутренний. Это обеспечивает доверительно-регламентированный способ самовыражения, так как социальные законы объективно управляют ребенком, и он вынужден им подчиняться.

Третья стадия: внутренний мир богаче, чем реальный, поэтому ребенок свой жизненный опыт самопроизвольно выражает в деятельности, используя произвольно-творческий способ самовыражения. При этом способы самовыражения могут быть самыми разными. Так, фантазирование бывает ритмическим, графическим, пластическим, мелодическим, вербальным.

В процессе формирования эстетического отношения к человеку дети осваивают специфические умения: в аудиальном развитии – это умение слушать и слышать самого себя, окружающих людей и мир в целом; в визуальном развитии – умение создавать целостный образ собственного внутреннего мира и пространственные образы видимого и невидимого миров; в кинестетическом развитии – умение динамично воспринимать предметный мир, чувствовать его экспрессию в процессе субсенсорного и голографического восприятия.

Для осуществления столь многообразных и инновационных по содержанию технологий, направленных на художественно-эстетическое развитие личности школьника, необходима перестройка профессиональной подготовки учителей искусства в вузах культуры и искусства. Для ее успешного осуществления необходима особая образовательная среда, алгоритм создания которой (этапы) разработан О.В. Стукаловой [9].

Первый этап – концептуальный. Он связан с раскрытием содержания и смысла образовательной среды, распределением функциональных обязанностей между педагогами и студентами, определением цели, задач, уточнении смысловых ориентиров сотрудничества.

Второй этап – проектно-диагностический. Он состоит в проведении экспертизы образовательной среды в соответствии с разработанными критериями и последующем ее мониторинге, определении основных направлений совместной деятельности педагогов и студентов в создании эффективной и комфортной образовательной среды вуза, психолого-педагогической подготовке всех участников образовательного процесса к ее целенаправленному формированию.

Третий этап – деятельностный. Он направлен на практическую реализацию совместных усилий по формированию образовательной среды вуза культуры и искусства, обобщение материалов мониторинга и диагностики, анализ и рефлекссию объективно достигнутых результатов.

Четвертый этап – рефлексивно-диагностический. Его содержание заключается в диагностике результатов педагогической деятельности, совместном анализе и обсуждении результатов работы по созданию образовательной среды вуза, корректировке зафиксированных недостатков, обобщении экспериментальных материалов, подготовке соответствующих методических материалов для педагогов.

Алгоритм создания образовательной среды тесно связан с алгоритмом профессионального становления специалистов в вузе культуры и искусства. Так, на первом курсе у студентов формируется образ профессии, на втором – развиваются профессионально значимые качества личности, на третьем – повышается творческая активность, а на четвертом (в условиях специалитета на 4-5 курсах) осуществляется профессионализация.

В контексте сказанного представляет интерес инновационная технология создания педагогически организованной музыкальной среды, разработанная Л.И. Уколовой. В соответствии с этой технологией, формирование педагогически организованной музыкальной среды проходит несколько стадий.

Первая – начальная, на этой стадии музыкальная среда только начинает формироваться и достаточно сильны еще проявления стихийной музыкальной среды. В связи с этим для первой стадии важна последовательность и эффективность решений со стороны педагогического руководства.

Вторая стадия характеризуется определением личных позиций участников, их активностью и заинтересованностью в достижении общей цели. На этой стадии формируются микрогруппы и группы лидеров из числа наиболее активных и мотивированных учащихся.

На этой стадии возможно также формирование «группы оппозиции», возникшей под влиянием стихийной музыкальной среды, в то время как на следующей - третьей стадии – сложившиеся составляющие начинают функционировать взаимосвязано - под влиянием единых эмоциональных, интеллектуальных и коммуникативных устремлений всех участников образовательного процесса.

Проведенный обзор технологий в сфере педагогики искусства дает основания для следующих выводов.

Во-первых, налицо тенденция контекстного метапредметного подхода к технологиям, усилению их философско-педагогической содержательной направленности.

Во-вторых, при сохранении алгоритмического характера и четкой процессуальной структуры, инновационные образовательные технологии в сфере искусства отличаются значительным разнообразием, свидетельствующим о масштабных инструментальных возможностях организации современного педагогического процесса в его направленности на личность обучающихся и достижение поставленных педагогических целей.

В-третьих, характерными становятся уровневые, этапные и стадийные алгоритмы, определяющие структуру технологии и отвечающие специфике предметов искусства с учетом их художественно-образной природы. В связи с этим укажем, что требуемая индивидуализация обучения в сфере искусства не предполагает применения типизированных технологий, вследствие чего они в каждом конкретном случае приобретают специфическую этапно-стадийную структуру.

В-четвертых, отметим, что наряду с алгоритмичностью, проявляется также иерархичность образовательных технологий в сфере искусства как отражение его сложной художественно-образной природы и смысловой перспективы.

Таким образом, инновационные технологии в отечественных концепциях педагогики искусства отличаются не только специфической этапно-стадийной алгоритмичностью, но углубленной, зачастую – философски обусловленной содержательностью и наряду с этим - гибкостью и вариативностью, что вполне отвечает актуальным задачам развития предметной области «Искусство» и модернизации этой сферы образования в свете современных требований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Возможности современных педагогических технологий в непрерывном художественном образовании [Текст] / Е.М. Акишина // Педагогика искусства. – 2018. – № 2. – С. 8–14. // http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_8-14.pdf (дата обращения: 06.01.2020).
2. Артемова, Е.Г. Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов в процессе изучения истории музыки [Текст] / Е.Г. Артемова // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – М.: Перспектива, 2017. – С. 70-74.
3. Бодина, Е.А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века [Текст] / Е.А. Бодина. – М.: Юрайт, 2017. – 333 с.

4. Бодина Е.А., Тельшева Н.Н. Музыкально-педагогическое образование: перспективы и потребности [Электронный ресурс] / Е.А. Бодина, Н.Н. Тельшева. – Педагогика искусства. – 2016. – № 2. // URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/135-140_bodina_telysheva.pdf (дата обращения: 06.01.2020).
5. Педагогика искусства и современное художественное образование: монография [Текст] / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.). – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 306 с.
6. Перспективы исследования современных проблем педагогики: кол. Монография [Текст] // Отв. ред. С.А. Козлова. – М.: Экон-Информ, 2017. – 254 с.
7. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования [Текст] / Г.К. Селевко. – М.: НИИ ШТ, 2005. – 288 с.
8. Society and education in the early of 21th century: integration of tradition and innovation / A. M. Egorychev [et al.] // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2014. Vol. 5, no. 2. P. 82–91.
9. Стукалова, О.В. Современные концепции гуманитарного знания в высшем профессиональном образовании [Текст] / О.В. Стукалова. – М.: ЭльфИПР, 2010. – 272 с.
10. Тельшева, Н.Н. Теория и технология чтения художественного медиатекста [Текст] / Н.Н. Тельшева. – Искусство и образование. – 2009. – № 2 (58). – С. 171–175.
11. Virtanen S. Increasing the self-study effort of higher education engineering students with an online learning platform // International Journal of Knowledge and Learning. 2008. Vol. 4, issue 6. P. 527–538.