

теория и методика профессионального образования

Гатальская Елена Анатольевна,
*кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора по учебной работе
Московского филиала ФГБОУ
Высшего профессионального образования
«Высшая школа народных искусств (институт)
Москва
sem_va@mail.ru*

Тенденции художественного профессионального образования в Академии визуальных искусств г. Лейпцига

Приоритет проблем образования перед другими актуальными задачами государства подтвержден историческим опытом социального развития всех цивилизованных стран мира: образование – среда, формирующая будущее. Ярким примером является сфера художественного профессионального образования, где учащийся не только возвращается как специалист высокого уровня, но и становится художником, мастером, исполнителем высокохудожественных изделий, оказывающих влияние на этический, нравственный и культурный уровень общества в целом. Важность осознания значения художественного профессионального образования России ставит в центр педагогического внимания самого учащегося и обучение его универсальному виду деятельности, способствующему личностному росту. Художественное профессиональное образование в данном случае рассматривается как процесс создания особой эстетической среды профессионального общения, содействующей творческому поиску будущих специалистов.

Уже свершившийся факт вхождения России в общеевропейскую систему международного сотрудничества, в том числе и в области оптимизации художественного профессионального образования, необходимо рассматривать с учетом опыта работы образовательных учреждений других стран, конечно, не преуменьшая значения исторических российских традиций.

Нам представляется интересным ознакомиться с некоторыми тенденциями художественного профессионального образования в Германии на одном конкретном примере. Академия визуальных искусств (нем. Hochschule für Grafik und Buchkunst) – одно из старейших и уважаемых учебных заведений страны, имеющее свои обычаи, но при

этом качественно модернизирующееся для улучшения образования студентов. В Германии еще с начала 19-го столетия, учитывая начавшиеся процессы индустриализации, государство разными способами стимулирует развитие профессионального образования народных масс. Так, с 1820 года стали создаваться профессиональные учебные заведения и получила развитие специальная дидактика технического рисунка. Немецкий экономист, социолог и политик Карл Бюхер разработал в 1876 году концепцию, согласно которой профессиональное образование должно быть сосредоточено в школе и мастерской. Реорганизованные же народные школы должны были иметь при себе так называемые учебные мастерские [1].

В немецком образовании методы обучения, развивающие у студентов способность к самостоятельным действиям, являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы учащиеся могли приобрести не только профессиональную, но и ключевую квалификацию, то есть умение решать проблемы. В данном случае речь идет о том, чтобы прививать способности, развивающие у учеников активность и способность к самостоятельным действиям. Например, одной из таких предпосылок является разработка соответствующих методических и учебных пособий, а также наличие соответствующих помещений, в которых можно было бы заниматься индивидуально и в группах, осуществляя гибкий подход от индивидуальной к групповой работе [2].

Год основания академии визуальных искусств Лейпцига – 1764, свое современное имя она получила в 1950 году. В настоящее время около 600 студентов обучаются в академии живописи, графике, графическому дизайну, фотографии и медиа-искусству.

В академии визуальных искусств в Лейпциге студенты не только проходят теоретическую подготовку, но и получают практические знания и навыки. Умение применять теоретические знания на практике является важным критерием для получения диплома. Целью обучения становится не получение абстрактных знаний, а развитие творческого самосознания студентов.

Теоретический курс, изучаемый в академии, делится на два направления: «искусство и средства массовой информации» и «философия». Курс «Искусство и средства массовой информации», с одной стороны, содержит базовые знания в области истории искусства, где временной отрезок изучаемого материала включает в себя и современное искусство (фотография, живопись, медиа-искусство и т. п.). С другой стороны, речь идет об исследовании значения образов в современном обществе, проводится анализ «нового» и «старого» искусств. Освоение в дополнение к лекциям истории искусства и искусства современного является неотъемлемой частью практической работы для студентов. Это происходит в четырех профессиональных

классах с разными приоритетами и художественными взглядами. На теоретическом курсе «философия» рассматриваются вопросы, что такое «добро» и «зло», «истина» и «ложь», Данный курс лекций необходим для расширения кругозора учащихся и формирования стержня их теоретической подготовки. Темы курсов в значительной степени ориентированы на эстетические и художественные задачи академии. Курсы «Искусство и средства массовой информации» и «философия» являются неотъемлемой частью всех исследований. Они являются обязательными и сопровождают весь процесс обучения, отражая уровень художественной и практической подготовки с учетом потребностей каждого учебного периода и дисциплины. Также обязательными предметами являются теория дизайна, цвета и пространства, типографии, а также курс анатомии. Помимо этого, студентам предлагается несколько проектов, которые помогают составить полное представление о структуре и основных путях развития их обучения в академии.

Высшее образование Лейпцигской академии включает в себя обучение в течение 10 семестров. Также для выпускников предусмотрено дополнительные два года обучения. Изучение теоретических дисциплин последовательно закрепляется на практических занятиях. Кроме того, в специально оборудованных художественных мастерских преподается традиционное художественное образование, где студент обучается, например, литографии, офорту, шелкографии, гравюре на дереве или книжной графике. Изучение книжной графики включает в себя не только художественное оформление, но и исполнение от ручного набора до высокой или офсетной печати и книжного переплета.

Интерес к книге, который академия поддерживает более века, в настоящее время выражен в изучении и обучении искусству графического дизайна. Обучение соответствует всем требованиям современных и передовых технологий, от преподавания основ и методов визуальной коммуникации до анализа и использования традиционных методов и коммерческого искусства в графическом дизайне, иллюстрации, оформлении книги и книгопечатания. Стремление объединить современные технологии и мастерство является характерной особенностью данного курса. Преподаватели и студенты в сотрудничестве создают книги высочайшего художественного качества, которым ежегодно присуждаются национальные и международные награды.

Модернизация образования академии происходит постоянно. С октября 2002 года ведет свою работу новая аудиовизуальная лаборатория Лейпцигской академии. Национальная электронная лаборатория является важным шагом на пути к продолжению формирования прозрачной и междисциплинарной базы обучения. Благодаря этому максимально эффективно организовывается рабочая среда, что является залогом развития в будущем инновационного потенциала. Летом 2009 года были введены новые курсы по

магистерской программе. Эти непрерывные курсы профессиональной подготовки являются уникальными в Германии и объединяют прикладные и научно-практические исследования. Направление ориентировано на людей с разным профессиональным опытом в различных видах искусств: изобразительного искусства, танца, театра, кино и музыки – культурного образования, гуманитарных, социальных и естественных наук. Обучение проводят профессора и преподаватели с международной репутацией, признанные культурные деятели. Первый год обучения базовый – междисциплинарный. Таким образом, студенты получают возможность изучить весь спектр предложений и точно узнать свои возможности. В течение второго года – основного, который заканчивается дипломом, – изучаются предметы непосредственно специализации. После этого студенты могут по своему выбору продолжить исследования, чтобы получить степень. С 2010 года введен новый курс, который включает в себя методы проектирования и организации проектов, а также средства теоретического анализа. В ходе изучения курса поднимается проблема развития выставок и других форм культурного посредничества.

В академии визуальных искусств самой молодой является специализация Media. Появившаяся в начале девяностых, она быстро выросла в одно из самых интересных и популярных направлений. В настоящий момент она изучается в нескольких категориях. Современное искусство всё чаще ссылается на рост общения внутри общества, поэтому актуальность данной специализации только растет. При изучении используются последние технологические и научные тенденции. Основные категории направления – это моделирование, виртуальность и интерактивность. Диапазон рабочих методов чрезвычайно широк, от компьютерной графики и анимации, возможностей Интернета до разработки цифровой аудио и видеопродукции для объектов и медиапроектов.

В галерее академии визуальных искусств можно встретиться со студентами по всем изучаемым направлениям, посмотреть и обсудить современные концептуальные работы галереи. Возможности галереи используются максимально: помимо внутренних проектов, проводятся выставки зарубежных художников. Галерея академии вносит значимый вклад в решение некоторых социально-политических и творческих вопросов теории искусства. [3].

В условиях глобализации общества образовательным учреждениям необходимо учитывать не только свой профессиональный опыт, опыт образовательной системы своего государства, но и мировой опыт других стран. В настоящий момент, когда происходят социокультурные и социально-экономических изменения в мире и в стране, перед художественным профессиональным образованием стоит задача сохранения и повышения

качества образования, его модернизации согласно меняющимся реалиям, соответствия профессионализма педагогов и выпускников требованиям современного общества.

Литература

1. Торопов Д. А. Обеспечение качества профессионального образования в Германии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.п.н. Казань: 2005. 42 с.
2. Арнольд Р., Мюнх И. Вопросы и ответы относительно дуальной системы профессионального обучения. Бонн, 1998. 248 с.
3. <http://www.hgb-leipzig.de>