

культурология образования

Кашекова Ирина Эмильевна,
доктор педагогических наук,
зав. лабораторией пластических искусств
Учреждения РАО «Институт
художественного образования»
kashekova@yandex.ru

Информационные модели в культуросообразном образовательном пространстве современного художественного вуза

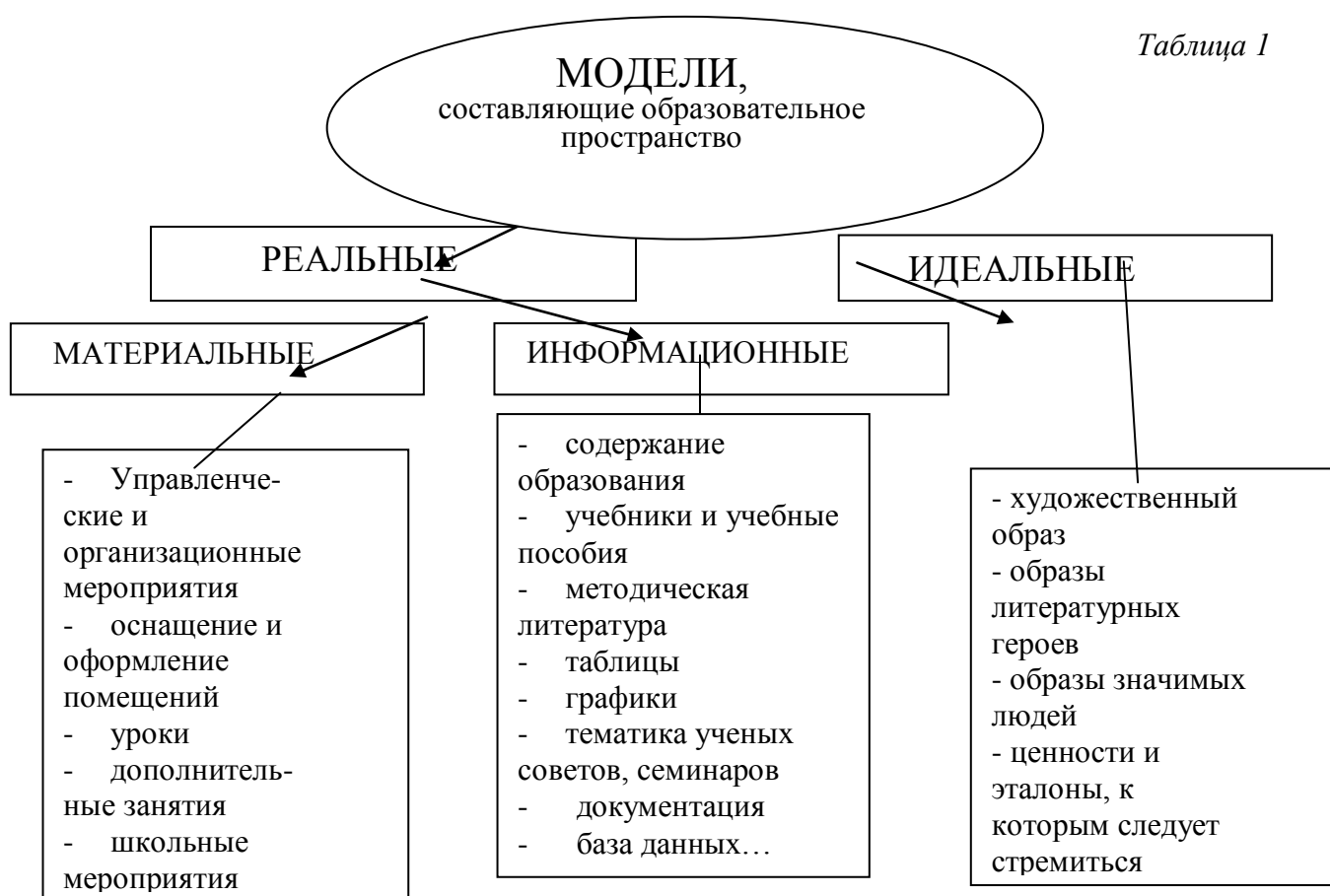
Рассматривая образование как особую область культуры, нельзя упускать особую миссию, возлагаемую на него обществом, – социализация граждан. Однако сегодня остро встает проблема переориентации ценностей образования с социализации на культуросообразование. Авторы Концепции культуросообразного образования разводят понятия социализации и культуросообразования на том основании, что «первое отображает процесс адаптации индивида к «готовым» социальным структурам, второе фиксирует источники его творческого роста в развивающемся обществе». Образование зависит от культурного влияния: эпохи, нации, социального окружения, культурных установок самих обучающихся. Принцип культуросообразности образования говорит о его стремлении быть тождественным культуре, тем более, что, являясь частью культуры, образование в отличие от других ее компонентов воссоздает культуру в ее целостности.

Для функционирования культуры достаточно репродуктивных форм и методов деятельности, но для ее развития необходимы новые, нетрадиционные средства. «Когда в культуре иссякает живой творческий дух, она превращается в цивилизацию» (П.С. Гуревич). В цивилизации культура материализуется и репродуцируется. Сотворением же культуры П.А. Флоренский считал производство не вещей, а символов. Культура как совокупность символов, определяет развитие символических форм: миф, язык, историю, религию, искусство, науку как высшие человеческие ценности, не сводимые друг к другу. Ведущая же роль в созидании символов принадлежит искусству (Ю.М. Лотман), особенно традиционному. Искусство оказывается основополагающим и стержневым фактором в сотворении культуры, в то время как образование представляет собой первостепенный

фактор ее воссоздания (сотворения) в индивидуальном опыте каждого конкретного человека.

Искусство в своем развитии настойчиво сохраняет в своей памяти художественные языки прошедших эпох, формирует их информационные модели. История искусств изобилует «возрождением художественных языков прошлого, воспринимаемых как новаторские» (Ю.М. Лотман), входящих в современное культурно-образовательное пространство.

Образовательное пространство высшей школы включает различные компоненты, набор которых составляют реальные и идеальные модели (А.А. Криулина) (Таблица 1).

Реальные модели образовательного пространства подразделяются на материальные (или физические) и информационные. Компоненты, входящие в физические модели, создают внешнее пространство, характеризующееся, например, эстетичностью, комфортабельностью, рациональной организацией; информационные (семиотические) модели несут различную информацию и обеспечивают глубину и качество содержания образования, а также формы его предъявления. Идеальные модели – это эталоны, которым

надлежит следовать и к которым должно стремиться, а также средства и способы их достижения.

В информационную модель учебного процесса включены учебники, учебные пособия, справочная литература, ресурсы Интернет и т. п. Построение этих компонентов на **принципах культуросоцентричности и непрерывности** делают образовательный процесс целостным, гуманным, личностно ориентированным.

Принцип культуросоцентричности подразумевает диалогичность, эмоциональное насыщение, креативность, вариативность и свободу выбора содержания, форм и методов обучения. Каждая составляющая эффективно работает в общении с искусством, т. к.:

- общение с искусством – это всегда диалог;
- восприятие и создание произведений искусства невозможно вне эмоций;
- восприятие и создание произведений искусства – творческие процессы;
- субъективный характер взаимоотношений с искусством обеспечивает

вариативность и свободу выбора в поиске своей культурной ниши.

Принцип непрерывности художественного образования обеспечивает «беспрерывное, системное, педагогически направленное развитие художественной культуры личности, художественно-культурного потенциала общества, художественно-образовательной системы как обязательной, специально организованной среды» (Т.В. Чельшева).

Системность непрерывного художественного образования строится на единстве вертикальной и горизонтальной интеграции:

- вертикальная интеграция обеспечивает преемственность между отдельными этапами и уровнями образования человека; «увязка» общего, политехнического и профессионального образования (ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ);
- горизонтальная интеграция делает систему образования открытой, гибкой; располагающей разнообразием культурных текстов и контекстов, реализующихся в СОДЕРЖАНИИ – СРЕДСТВАХ – МЕТОДАХ.

Поясним вышесказанное на примере учебника «Изобразительное искусство» [3], являющегося одним из компонентов информационной модели образовательного пространства художественных вузов (педагогических, художественно-промышленных, традиционного и декоративно-прикладного искусства). Учебник построен на принципах культуросоцентричности и непрерывности художественного образования.

Структурно это выражается в **концентрическом способе подачи** учебного материала, обеспечивающем возможность к одному и тому же понятию вернуться несколько раз на разном качественном уровне; в разнообразии и вариативности

приводимых суждений на художественное явление; в построении содержания учебника от общего к конкретному.

Целью учебника является теоретическая подготовка к профессионально-педагогической деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Прием концентричности позволяет в процессе развития содержания обращаться под разными ракурсами к одним и тем же темам и проблемам искусства и осуществить параллельное знакомство с разделами, т. е. использовать учебник при обучении разным дисциплинам. Составление книги по такому принципу преследовало еще одну немаловажную цель: не только стать учебником для студента художественного факультета в процессе его обучения, но и в последующем служить ему настольной книгой в художественно-творческой и художественно-педагогической деятельности.

Первый раздел является введением к освоению искусства. В нем ИСКУССТВО предстает как феномен культуры, рассматриваются его морфология и язык, который так же, как и любой другой язык, представляет собой систему знаков, применяемых для передачи информации, шифрует идеи, чувства, опыт передающего. Проблема воспринимающего произведение искусства – как правильно распознать эти коды, что служит ключом к разгадке тайны художника.

Культуроцентрический принцип в содержании учебного материала реализуется в концепции учебника. Одна из центральных идей первой главы – показать значимость культуры и искусства в жизни человека и общества, а также обоюдотворческую природу искусства – художник и зритель должны стремиться к сотворчеству: первый создает художественный образ, второй его воспринимает и интерпретирует. Художник субъективно видит, оценивает, изображает окружающий мир и происходящие в нем явления, «кодирует» их, используя знаки и символы. Зритель на основании своего личного жизненного опыта, кругозора и интеллекта интерпретирует и воспринимает информацию, заложенную в произведении, как бы «дешифрует» ее. Богатство и привлекательность языка любого искусства не ограничивается суммой технических приемов, использованных автором. В полной мере понять и оценить произведение можно, лишь владея ассоциативным, эмоционально-образным языком искусства. Именно эта грань живого образного языка помогает зрителю (слушателю, читателю) пережить содержание произведения, адекватно понять использованные автором метафоры, усиливающие художественную образность, т. е. вступить в равноправный диалог с художником, стать его «соавтором». Первый виток художественного познания, открывающий вход в дальнейшее освоение искусства на более конкретном материале истории развития стилей

и направлений, замыкается знакомством с жанрами изобразительного искусства, их зарождением и развитием.

Второй раздел вводит в мир прошлого культурного опыта человечества, выраженного в произведениях художественной культуры: архитектуры, декоративно-прикладных искусств, скульптуры, живописи. Конструктивной основой этого раздела является стилевое единство духовной, художественной и материальной среды обитания человека. Такой подход позволяет целостно охватить те или иные явления в искусстве, облегчает понимание причин их возникновения, развития и упадка. Каждая эпоха вырабатывает свой художественный язык, который является основой стиля эпохи. Знание стилей – это ключ, имея который, можно войти в любое пространственно-временное измерение, погрузиться в него, понять, как и чем жили люди. Это особенно важно для художника-педагога, т. к. обеспечивает реализацию принципа непрерывности художественного образования.

Интегрированные знания помогут студентам составить целостное представление об изучаемом материале и об окружающем мире. Обращение к мировоззрению, культуре, быту человека определенной эпохи делает очевидной глубинную связь между ними. Наряду с широтой знаний студент должен обладать и навыками исследовательской работы: уметь сравнивать, анализировать, обобщать, поэтому вопросы в конце каждого параграфа, и особенно темы рефератов, носят проблемный характер.

Конструктивная основа учебного материала базируется на стилистических направлениях. **Стиль рассматривается как исторически сложившаяся целостная художественная система**, выражаясь современным языком – **информационный код эпохи**, создающий ее узнаваемый образ. Знание подобных кодов поможет раскрыть любые «двери» в мире пластических искусств. На примере искусств, формирующих зрительный образ времени, прослеживается внутреннее и внешнее единство свойственного эпохе образно-пластического почерка. Стилистический подход к развитию искусства помогает увидеть весь процесс его формирования в целостности.

В отличие от общепринятого подхода (изучать первобытное искусство вскользь), здесь подробно рассматриваются проблемы древнейшего искусства, в которых заложен фундамент развития и понимания всей последующей культуры. Это вопросы мифологичности древнего сознания, семантики и символичности древнейших изображений. Ю.М. Лотман писал, что архаическое мифологическое сознание не должно исчезать в ментальной структуре современного «человека, а продолжает функционировать как генератор ассоциаций и один из активных моделирующих механизмов, игнорируя который невозможно понять поведение взрослого человека». Этот

генератор представляет собой бессознательные пласты сознания и психики каждого индивида. Без умения актуализировать бессознательное, «осознать» его, невозможно общение с искусством.

В современной жизни особую популярность получили ПИКТОГРАММЫ. Пиктография – рисуночное письмо – способ передачи сообщений в виде рисунка использовался людьми еще в эпоху неолита, задолго до возникновения письменности. В постижении содержания древних знаков заложено понимание смыслов изображений в традиционном прикладном искусстве, семантика которого имеет истоки в мифологических представлениях древних. Первообразы, сохранившиеся благодаря пиктограммам, присутствуют почти во всех произведениях традиционного искусства. Заложенный в них смысл, объясняющий мировоззрение и миропонимание древних людей не всегда понятен современному мастеру. И поэтому зачастую его деятельность строится репродуктивно: слепо повторяются вошедшие в традицию изображения. В то время как осознанное использование этих символов расширит творческие возможности художника, позволит свободно интерпретировать, закладывая в них новые смыслы, близкие миропониманию современного человека. Возможность проследить трансформацию древних образов в истории искусства обогатит не только восприятие будущего художника, но и его творческую деятельность.

Таким образом, в учебнике «Изобразительное искусство» – одном из компонентов образовательного пространства педвуза – реализуются актуальные задачи обучения современного художника-педагога: целостность и гуманность представлений о мире и искусстве, культуроцентрический подход к педагогическому процессу и концентрический подход к содержанию образования, умение использовать потенциал искусства в эстетическом и этическом воспитании школьников, осмысление стилеобразующих принципов и понимание первооснов и первообразов искусства, важных для самостоятельной интерпретации художественного произведения.

Литература

1. Гуревич П.С. Культурология. М.: Проект, 2003.
2. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-Пресс, 1995.
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. М.: Академический проект, 2009.
4. Криулина А.А. Эргодизайн образовательного пространства (размышления психолога). М.: ПЕР СЭ, 2003.
5. Крылова Н.Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000.
6. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания. /Известия российской академии образования. М., 2001. №4.
7. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб, Искусство, 1998.

8. Чельшева Т.В. Непрерывное художественное образование как целостная образовательная система: теоретические аспекты. М.: АПК и ПРО, 2001.