

актуальные тенденции в развитии художественного образования

Школяр Людмила Валентиновна,
доктор педагогических наук, профессор,
академик Российской академии образования,
директор Учреждения Российской академии образования
«Институт художественного образования», Москва
ihoraodirect@mail.ru

О состоянии и перспективах развития научных исследований Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования»

Общая характеристика Института. Институт художественного образования является старейшим научно-исследовательским учреждением в системе Российской академии образования. За восемьдесят лет своего существования Институт внес значительный вклад в изучение вопросов художественного образования, эстетического воспитания детей и юношества, роли различных видов искусства в развитии творческих способностей школьников. Исследования, проводимые сотрудниками Института, неразрывно связаны со всей системой обучения и воспитания подрастающих поколений, имеют прямое отношение к сфере формирования гуманитарных ценностей, сохранению и воспроизводству культурных традиций и национального цивилизационного пространства в целом.

Сложившаяся к настоящему времени структура Института отражает приоритетные направления теории и истории художественной педагогики, эстетического воспитания и развития детей в области литературы, театра, экранных искусств, музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Работу Института обеспечивают 16 научно-практических подразделений, в числе которых лаборатории и проблемные группы, Аспирантура, Библиотека, Музей народной игрушки, Московский школьный театр, Музей детского рисунка, насчитывающий более ста тысяч единиц хранения.

Коллекция Музея представляет историческую и художественно-педагогическую ценность: она отражает историю художественного образования, эстетические, психологические, педагогические методы изучения и собирания детского рисунка начиная

с конца XIX века в разных странах мира, в том числе в России и всех республиках Советского Союза, США, Японии, Китае, Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Иране, Турции и др.

Продолжая сложившиеся традиции, сочетающие научную работу с творческой, в составе Института работают ведущие ученые. Среди них – члены Союза художников, писателей, композиторов и дизайнеров, театральные деятели и режиссеры, художественные руководители детских и юношеских коллективов.

Общее количество ученых, ведущих научные разработки, составляет 88 человек, среди них – 20 докторов наук, 34 кандидата наук. 30% сотрудников Института составляет молодежь. Кроме того, к разработке тематического плана фундаментальных исследований Института привлекаются ученые региональных отделений и учреждений РАО – академики (2), члены-корреспонденты (5), доктора наук (3).

На протяжении нескольких десятилетий Институт реализует программы послевузовского профессионального образования. С 2001 года при Институте работает Диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по двум специальностям.

За последние пять лет 10 человек успешно защитили докторские диссертации, 86 человек – кандидатские диссертации. Из них 13 диссертаций посвящены проблемам преподавания музыки на разных ступенях образования, 16 – различным аспектам изобразительной деятельности детей, подростков и юношества, 8 – декоративно-прикладному искусству, 3 – литературному образованию школьников, 6 – театральному искусству, 2 – хореографическому искусству; информационно-коммуникационным технологиям художественного образования – 4 работы.

За последние пять лет 95 человек прошли стажировку по различным программам. Выпускники аспирантуры работают во многих педагогических вузах страны, в учебных заведениях и исследовательских институтах ближнего и дальнего зарубежья. Среди научных сотрудников Института 10 человек являются лауреатами Премии Президента РФ и Правительства РФ в области образования – за разработку учебно-методических комплектов по музыкальному искусству (2005 год), изобразительному искусству (2004 год); за разработку цикла научных трудов в области интегрированного обучения и полихудожественного воспитания (2006 год).

История Института начинается с создания в 1929 г. Опытной станции художественного воспитания Наркомпроса РСФСР, которая в 1929–1931 гг. была реорганизована в Центральный Дом художественного воспитания детей. На его базе осуществлялось научное, организационное и методическое руководство всей работой по

художественному образованию и воспитанию детей во всех союзных республиках бывшего Советского Союза. Владимиру Давидовичу Зельдовичу – первому директору Центрального Дома художественного воспитания детей – удалось объединить в единый коллектив высочайших профессионалов-художников из различных областей искусств, ученых и педагогов. Это способствовало становлению детской драматургии, литературы, изобразительного, театрального, музыкального искусства.

В Центральном Доме выросли и самоопределились: Театр юного зрителя, Кукольный театр Сергея Образцова, Детский хор под руководством профессора Московской консерватории Владислава Соколова. Был создан Музей детского рисунка. Именно здесь было положено начало исследованиям вопросов детского художественного творчества. В 1946 году Центральный Дом художественного воспитания детей преобразуется в НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук, а в 1998 г. – в Институт художественного образования Российской академии образования. Одним из первых директоров НИИ художественного воспитания была Валентина Николаевна Шацкая, воплощавшая в себе качества высокопрофессионального музыканта, педагога и ученого.

На протяжении длительной истории существования Института в нем работали известные специалисты в области педагогики искусства и эстетического воспитания: А.В. Бакушинский, А.И. Буров, Н.А. Ветлугина, Е.В. Квятковский, Г.В. Лабунская, Б.Т. Лихачев, Н.П. Сакулина, Е.К. Чухман, Ю.Н. Усов, Б.П. Юсов и многие другие. Активное участие в работе Института в разные годы принимали деятели науки, искусства и культуры: Л.С. Выготский, Р.А. Быков, И. В.Вайсфельд, С.А. Герасимов, Б.В. Иогансон, Д.Б. Кабалевский, В.Я. Лакшин, С.В. Михалков, Б.М. Неменский, С.В. Образцов, Н.И. Сац, В.Г. Соколов, Б.М. Теплов, В.А. Фаворский, Ю.У. Фохт-Бабушкин и др.

Фундаментальные и прикладные исследования Института, основные результаты и перспективы

В последние годы фундаментальные и прикладные исследования связаны с разработкой фундаментальных исследований по третьему направлению – «Социокультурные проблемы современного образования». Исследования направлены на разрешение противоречия и тенденций, сложившихся ранее в педагогической теории и практике:

- разрыв между образованием и культурой, очевидный из свертывания подлинной культуры, ее последовательной изоляции от общества и школы;
- недооценка высокого воспитательного потенциала искусства, его влияния на формирование духовно-нравственного мира детей и юношества;

- не востребованность творческого потенциала каждого растущего человека (а не только одаренного) в школе, вузе, домах творчества и др.

Поэтому так необходимы разработка и внедрение специальных технологий обучения искусству средствами самого искусства, где техническая умелость – не цель обучения, а средство становления личности и как художника, и как человека.

Институт художественного образования входит в Отделение образования и культуры РАО и потому в последнее десятилетие значительно расширил сферу исследований.

По проекту 3.1 «Культурно-исторические основы интеграции образования и культуры в условиях социальных перемен» разрабатываются проблемы: «Образование и средства массовой информации как факторы трансформации российской культуры» (академик А.С. Запесоцкий); «Диалог культур в полиэтничном пространстве и поликультурное воспитание молодежи» (академик Ю.С. Давыдов); «Историко-культурные ценности в развитии теории и практики обучения и воспитания детей» (член-корр. РАО В.П. Демин); «Культуроцентричность как базовый критерий современного социального образования в вузе» (член-корр. РАО С.И. Григорьев); «Культура личности как интегральный показатель развития человека» (А.Ю. Бутов) и др.

Проведен системный анализ образования как социокультурного феномена, изучены интегральные характеристики и динамика развития культуры личности в социальном аспекте, разработано теоретическое обоснование концептуальных подходов культурного развития детей и молодежи в XXI веке. Установлено, что гуманитарная составляющая пронизывает все уровни культуры, концентрируется вокруг идеальных, духовных основ человеческого бытия.

Фундаментальные исследования направлены на изучение закономерностей культурного развития человека на всех ступенях образования, выявление механизмов приобщения современного молодого поколения к отечественным культурно-историческим традициям, определение адекватных путей преобразования полученной художественной информации в личностное достояние растущего человека.

Особое значение приобретают исследования, связанные с универсальными формами трансляции духовного наследия человечества, творческой самореализацией личности в современном социуме, изучением проблем культурной трансформации и сосуществованием ценностей в современной образовательной среде.

Стратегические задачи современного образования выдвигают перед исследователями широкий круг проблем:

Каковы механизмы включения в культурную и художественную жизнь российского общества наибольшего процента населения страны?

Как создать реально действующую систему художественного образования и эстетического воспитания, ориентирующую каждого гражданина страны на «жизнь в культуре»?

Следует отметить и направление в области фундаментальных исследований, связанное с классическим искусствоведением, педагогическим осмыслением научных достижений в этой сфере.

Актуальны совместные исследования Института с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Ирина Александровна Антонова), Государственным Русским музеем (Владимир Александрович Гусев), Музейным комплексом «Исаакиевский собор» (Николай Витальевич Буров, Марк Ариевич Ариарский), Государственной Третьяковской галереей (Ирина Владимировна Лебедева). Это позволило сформулировать педагогические условия актуализации воспитательного потенциала художественного музея. Музей включается в глобализацию культурного пространства как один из самых устойчивых институтов классической культуры и ее трансляции в сферу образования.

Разработана концепция «Воспитание искусством детей и молодежи в системе «музей – учреждения образования». Доказано, что для полноценной воспитательной работы музея необходимо направить культурно-образовательную деятельность педагогов и музейных работников на воспитание культуры общения с произведениями искусства, формирование у молодежи умения ориентироваться в сложном мире художественного творчества, акцентирование внимания на его профессиональной стороне, раскрытие структурного многообразия видов искусства.

Проект 3.2 «Стратегия модернизации художественного образования и эстетического воспитания детей и молодежи»

На основе развития концепций ведущих научных школ складывается новое направление гуманитарного знания – педагогика искусства, которое в плане фундаментальных исследований занимает ведущее место. Педагогика искусства представляет собой творчески развивающую педагогику и охватывает теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования.

Проанализирована эволюция ведущих научных школ, развиваемых в Институте: «Теория и практика художественного воспитания и развития» (А.В.Бакушинский); «Интегрированное обучение и полихудожественное воспитание» (Б.П. Юсов); «Искусство как часть духовной культуры человечества» (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский); «Теория

эстетического воспитания» (А.И. Буров); «Театральное образование (Ю.И. Рубина, П.М. Ершов) и кинообразование» (Ю.Н. Усов).

Наличие в научных школах представителей разных направлений, имеющих свой индивидуальный творческий почерк, систему представлений и новаторских идей на проблему формирования художественной культуры человека как части его духовной культуры, позволяет глубже понять и осознать методологические предпосылки становления школ, расширяет представления об исторических корнях тех или иных явлений отечественной культуры и искусства. Выделены общие черты педагогики искусства, которые получают развитие в исследованиях лабораторий Института – это концептуальность, научность, художественность.

Концептуальность выражается, прежде всего, в подходе к художественному образованию как неотъемлемой и абсолютно обязательной части духовной культуры человека, когда взгляды человека на искусство не могут быть отделены от взглядов человека на жизнь.

Научность заключается в первую очередь в способе рассмотрения художественных и жизненных проблем методом, адекватным природе человеческого познания, вытекающим из природы и закономерностей искусства. Отсюда проистекает необходимость формирования у школьников философского уровня мышления.

Художественность проявляет себя как подход, продиктованный сущностью самого исследуемого (познаваемого) предмета; как руководящий принцип отбора содержания и методических основ его раскрытия; как организующее начало, проявляющееся в органическом единстве содержания и форм художественного образования.

На этой основе сложились приоритетные направления фундаментальных и прикладных исследований:

- развивающее и развивающееся художественное образование, для которого характерны проблематизация содержания и деятельностное постижение искусства на базе всеобщего принципа моделирования художественно-творческого процесса. Проникновение в природу искусства и его закономерности позволяет воспроизвести сам процесс происхождения искусства, постигать художественный смысл произведений как свой собственный;

- переосмысление традиционного изучения художественного творчества детей и подростков на основе разработанной модели формирования художественного восприятия школьников и студентов. Данная модель, характеризующая эволюцию эстетического восприятия в разные возрастные периоды детей и юношества, выдвигает приоритет

эмоциональной составляющей над рациональной. Предстоит внедрить в практику исследовательские методики, основанные на анализе репрезентативных коллекций детского изобразительного творчества и систематизированные в соответствии с научной проблематикой. Центральная идея исследования: творчество ребенка – часть культурного процесса, а произведение ребенка – достоверный источник культурной информации.

- интеграция искусств как фактор полихудожественного развития детей и молодежи. В перспективе исследование предполагает разработку методологических оснований интегрированного подхода к обучению и воспитанию искусством, и модели целостного художественно-образовательного пространства.

В соответствии с основными тенденциями обновления содержания разработаны вариативные модели художественного образования:

– модель освоения классики и современной академической музыки, стимулирующая многопозиционность творчества детей и молодежи в разных формах общения с музыкой в сотрудничестве с учителями, сверстниками, родителями и носителями академической музыкальной культуры;

– модель продуктивной музыкально-творческой деятельности на основе компьютерных технологий, интенсифицирующая все этапы создания музыки: композиторское, исполнительское, звукорежиссерское и связанное со звуковым синтезом творчество;

– модель хореографического образования на базе взаимодействия общеобразовательных школ с учреждениями культуры, интегрирующая музыку с ритмикой, пластикой движений, гимнастикой, актерским мастерством и др. и формирующая оптимистическое мировосприятие, способствующая общему развитию личности, гармонии духа и тела и осуществляющая при необходимости психологическую коррекцию;

– модель театрального и кинообразования в опоре на системно-деятельностный подход в постижении синтетической природы этих искусств, самостоятельные творческие эксперименты детей и молодежи в различных видах художественной деятельности.

В результате освоения важнейших способов художественного познания мира через музыку, театр и киноискусство молодые люди не только становятся грамотными, компетентными зрителями и слушателями, но и учатся осмысливать и интерпретировать явления культуры, воплощать собственные художественные замыслы в соответствии с индивидуальными способностями и интересами.

В настоящее время подготовлен краткий словарь понятий, терминов и определений, используемых в современной педагогике искусства. В нем дано более 220

терминов. Целью создания такого словаря является представление обобщенной и систематизированной информации из области педагогики искусства, играющей важную роль в раскрытии теоретических позиций художественного образования.

В рамках реализации проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» разработаны:

- примерные программы начального и основного общего образования по изобразительному искусству и музыке;
- требования к результатам освоения основных образовательных программ общего образования;
- инструментарий для оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального и основного общего образования по музыке и изобразительному искусству.

Достижением последних лет является разработка планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального и основного образования по изобразительному искусству и музыке.

Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам искусства ориентированы на целенаправленную педагогическую деятельность по формированию у детей основ художественной культуры, освоению школьниками определенных знаний, умений и навыков, различных форм художественно-творческой деятельности и др. Но в первую очередь планируемые результаты по изобразительному искусству и музыке призваны направить педагогические усилия на обогащение эмоционально-духовной сферы учеников, развитие их творческих способностей и мотивации к художественной деятельности во всем ее разнообразии.

Приоритетной сферой исследований становится изучение объективных преимуществ и возможных рисков, связанных с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения. Реализация требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ, проведение мониторинговых исследований качества образования на его различных ступенях, возможности формирования универсальных учебных действий на уроках искусства и т. п. выдвигают проблемы интенсивного и опережающего развития всей системы художественного образования и эстетического воспитания школьников.

Разработка учебников нового поколения. Значимым итогом деятельности является научное обоснование психолого-дидактических подходов к созданию развивающих учебно-методических комплектов нового поколения по искусству.

Разработаны четыре варианта учебно-методических комплектов по музыке (издательство «Просвещение», «Вентана-Граф», «Баласс», «Яхонт»); два учебно-методических комплекта по изобразительному искусству («Вентана-Граф», «Яхонт»); учебно-методическое сопровождение курса «Мировая художественная культура» в семи томах («Питер»). По учебникам, разработанным научными сотрудниками Института и имеющими гриф Минобрнауки России, обучаются школьники и студенты более чем в 60 регионах страны.

Важнейшим направлением остается создание учебно-методического обеспечения сферы дополнительного художественного образования детей и юношества. Это программы, учебные и методические пособия по медиаобразованию, художественному движению, театру, изобразительному и электронному музыкальному творчеству, танцу и др. («Просвещение»).

Отдельной и крайне актуальной областью исследований является изучение образовательных возможностей художественной культуры в преломлении к современным информационно-коммуникационным технологиям. Формирование визуальной культуры, изучение специфики художественного познания и художественного мышления современных школьников, глубокое и детальное рассмотрение особенностей влияния мультимедийного искусства, звуковых, цифровых и интернет-объектов на растущего человека – всё это инициирует поиск универсальных компенсирующих механизмов для снижения известных негативных воздействий.

В ряду востребованных и активно развивающихся направлений прикладных исследований остается педагогика электронного музыкального творчества. Интерес к современным электронным цифровым музыкальным инструментам (клавишный синтезатор, цифровое фортепиано, музыкальный компьютер и др.) со стороны различных возрастных категорий, среди которых учащиеся общеобразовательных школ, студенты гуманитарных и музыкально-педагогических колледжей и вузов, учителя музыки и преподаватели вузов, стимулирует изучение различных аспектов творческого развития растущего человека на этой основе.

Примером успешного применения информационно-коммуникационных технологий в системе художественного образования является Мастерская художественного проектирования (Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов). Разработаны специальные образовательные программы по дизайну и архитектуре, медиа искусству и медиа дизайну, позволяющие развивать у детей проектное мышление, пространственное воображение. Программа обучения включает в себя: практическое освоение технических средств современного искусства (цифровые технологии визуализации,

светопроекционного искусства, создание инсталляций с использованием интерактивных электронных устройств, кинетических объектов и др.).

Внедрение результатов исследований в социальную практику.

Исследовательская база Института насчитывает более 50 экспериментальных площадок в различных регионах России. Опорной базой опытно-экспериментальной работы в Москве является средняя общеобразовательная школа № 600 РАО, Колледж музыкально-театрального искусства № 61 г. Москвы, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и музыки «Лосиный остров» № 368.

Среди экспериментальных площадок Института – дошкольные и общеобразовательные учреждения, средние специальные и высшие учебные заведения, ведущие московские театры и российские музеи. На сегодняшний день с Институтом в разных городах и регионах России и зарубежья активно сотрудничают детско-юношеские организации и учреждения культуры (30), творческие союзы (7), институты повышения квалификации и научно-исследовательские институты (34), общественные организации и издательства (20) и т. п.

Институт поддерживает тесные контакты с Департаментом образования г. Москвы и Московским институтом открытого образования. На протяжении ряда лет осуществляется сотрудничество в рамках Городской инновационной сети, созданной при Департаменте образования по направлению **«Перспективы развития художественно-эстетического образования в социокультурном пространстве мегаполиса»** (соруководитель – чл.-корр. РАО Л.Г. Савенкова). В настоящее время в данное направление сети входит более 60 экспериментальных образовательных учреждений г. Москвы разного типа, руководителями значительной части этих школ являются сотрудники Института и специалисты других учреждений, прошедшие в свое время обучение в аспирантуре Института.

Одним из ярких примеров является школа № 875 г. Москвы, которая начинала свое сотрудничество с Институтом в конце 80-х гг. в качестве экспериментальной школы по внедрению образовательных программ по изобразительному искусству. Позднее это образовательное учреждение стало Школой-лабораторией, и в настоящее время является Ресурсным центром Городской экспериментальной сети по направлению **«Обновление содержания художественно-эстетического образования. Оценка качества и результативность художественно-эстетического образования»**.

Еще один пример связан с успешным внедрением результатов исследования в практику. Это проект «Дети на оперной сцене», где более двухсот школьников являются полноправными участниками спектакля (руководитель – старший научный сотрудник

М.С. Красильникова). Реализация проекта «Дети на оперной сцене» объединила более десяти тысяч школьников в городах России (Пермь, Самара, Йошкар-Ола, Москва) и впервые разрушила стену между учреждениями культуры и образования, объединив усилия учителей музыки, родителей, музыкантов-профессионалов, педагогические коллективы школ, коллективы академических театров оперы и балета.

В результате массовое музыкальное образование, и шире – общеобразовательная школа в целом, вышли на новый уровень связи с носителями академической культуры, успешно решая задачи социализации учащихся, их духовно-нравственного, патриотического воспитания, то есть не только специального, но и общего развития учащихся.

Новое качество освоения музыкальной классики в ее высших достижениях (оперы, симфонии, концерта и др.) достигнуто за счет введения интегративных видов музыкально-творческой деятельности (дирижирования, пластического интонирования, графического моделирования, учебно-исследовательской деятельности, оперной режиссуры), активного включения методов и форм проектной деятельности (конкурсы дирижеров, школьные фестивали любителей оперной музыки и др.). Изучение ряда наиболее значимых произведений в классе завершается участием в совместном исполнении с профессиональными артистами на оперной сцене. Следует добавить, что этот проект получил признание на телевидении (канал «Культура»). Фрагменты экспериментальной работы были темой для телевизионной передачи «Черные дыры. Белые пятна» и назывался он «Сумасшедший эксперимент» (2009 год).

Научно-методические комплексы

Уникальным является научно-методический комплекс, объединивший Институт художественного образования и Высшую школу народных искусств (институт) в Санкт-Петербурге с ее филиалом в Москве «Институтом традиционного прикладного искусства». В рамках этого комплекса успешно реализуется инновационный проект «Традиционное декоративно-прикладное искусство как фактор развития национального самосознания» (научный руководитель – академик РАО В.Ф. Максимович). Проект показывает *пример возрождения* учебного учреждения нового типа в области высшего профессионального образования. Остро поднимает проблему сохранения и приумножения духовных российских ценностей, способствует развитию у детей и юношества национального самосознания, формирования трудолюбия и патриотизма.

Актуальность работы научно-методического комплекса подтверждается тем, что именно образованию в области традиционно-прикладного искусства в последние десятилетия нанесен значительный ущерб. Современные реформы образования не

касаются системы подготовки кадров в этой области, отсутствует должная образовательная политика, не разработана модель обучения по каждому конкретному виду традиционно-прикладного искусства (например, лаковая миниатюрная живопись, художественное кружевоплетение и др.), отсутствуют методики преподавания по большинству предметов, поскольку средние профессиональные заведения находятся в отдаленных от центра территориях бытования того или иного промысла. И это на фоне засилья контрафактной продукции низкого художественного качества. Главная проблема – это дискредитация целого пласта нашей национальной культуры.

В связи с этим в ряду насущных задач научно-методического комплекса:

- *развитие системы* непрерывного образования по конкретным направлениям (подготовка художников в системе школа-колледж-вуз, искусствоведов в области истории, теории и практики декоративно-прикладного искусства);

- *создание научно-исследовательской базы* при существующих государственных высших учебных заведениях данного профиля;

- *активизация совместной работы* музеев и общеобразовательных школ по пропаганде национального прикладного искусства, включая создание музейных экспозиций народных художественных промыслов;

- *разработка планов и программ* художественных выставок, отражающих историю, современное состояние и степень востребованности данного вида искусства с целью его популяризации;

- *пересмотр содержания* профессиональной подготовки будущих учителей на основе ведущей идеи (вне зависимости от предмета преподавания): *каждый учитель является носителем национальной культуры России.*

В настоящее время в рамках работы научно-методического комплекса подготовлены научные кадры высшей квалификации для системы образования в области традиционного декоративно-прикладного искусства, в Институте художественного образования защищено 8 кандидатских диссертаций по этому направлению. Разрабатывается содержание образования для системы среднего профессионального образования в этой области, создана методика отбора одаренных детей по всей России. Впервые разработана система научного сопровождения педагогической деятельности преподавателей в области традиционного прикладного искусства. Создана единая электронная библиотечная база для учебных заведений народных художественных промыслов.

На сегодняшний день в РАО работает Межотделенческий совет по проблемам традиционного декоративно-прикладного искусства в системе непрерывного

профессионального образования, создана Ассоциация учебных заведений народных художественных промыслов. Впервые теперь можно говорить о существовании уникальной научной школы в области традиционного прикладного искусства под руководством ректора Высшей школы народных искусств, академика РАО В.Ф. Максимович.

На протяжении ряда лет успешно работает научно-методический комплекс на базе Московского Городского педагогического университета (Ректор - член-корр. РАО В.В. Рябов). Комплекс объединяет Институт художественного образования, музыкально-педагогический факультет университета, факультет изобразительного искусства и музыкальный культурно-образовательный центр им. Д.Б. Кабалевского. Благодаря этому сотрудничеству, впервые в России появился научно-методический журнал, раскрывающий актуальные проблемы подготовки современного учителя музыки.

В плане научных исследований комплекса – разработка нового содержания художественного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования; внедрение разработок Института в учебный процесс вуза; совместная разработка учебников нового поколения для высшей школы.

Исследования доказывают, что стержнем модернизации вузовского образования является достижение развивающего характера художественного образования. Его важнейшие атрибуты – мыслительный эксперимент, анализ через синтез с неизменным проживанием самого процесса выведения знания – рефлексии. Фундаментом каждой отдельной области художественной теории и практики является диалектика как логика и теория познания. Критерием развития художественного мышления студентов выступает умение самостоятельно разрабатывать стратегию мыслительного поиска.

Научно-образовательный комплекс, объединяющий Институт и Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, в настоящее время проводит широкое пилотное исследование. Это внедрение в социальную практику учебников нового поколения по изобразительному искусству, интегрированных технологий обучения, созданных в Институте. В состав комплекса, кроме того, входят 14 опорных дошкольных и средних образовательных учреждений г. Арзамаса, на базе которых идет также педагогическая практика студентов.

В рамках международного сотрудничества с Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации, осуществляется проект по разработке Национального доклада «Художественное образование в Российской Федерации: вопросы и перспективы развития творческих

способностей в XXI веке» на основе Дорожной карты художественного образования, принятой на Всемирной конференции по образованию в области искусства (Лиссабон, 2006 год).

В рамках проекта при подготовке доклада совместно с Российским Институтом культурологии дана оценка художественного образования в стране. Трехступенчатая система отечественного художественного образования и подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры и искусства, когда с раннего возраста дети начинают заниматься в школе искусств, затем могут продолжить образование в колледже и вузе, не имеет аналогов в мире.

Сотрудниками Института разработаны понятия, связанные с художественным образованием (художественно-творческая деятельность, эстетическое восприятие, эстетическое отношение к миру и др.); выделены традиционные и развивающиеся виды искусства (электронная музыка, компьютерная анимация, компьютерный дизайн, мультимедийное искусство и др.). Разработаны новые принципы – ассоциативность, импровизационность, образность и вариативность, – регулирующие учебно-воспитательный процесс наряду с принципами общей дидактики.

Выделены основные подходы современного российского художественного образования.

Монохудожественный подход основывается на общем и углубленном изучении отдельных видов искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии и др.) в рамках обязательного учебного плана или во внеурочной художественной деятельности. Данный подход реализуется в системе общего среднего образования, музыкальных, художественных, хореографических школах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Полихудожественный, то есть целостный, подход к преподаванию, когда в центре процесса находится не предмет изучения (музыка, изобразительное искусство, слово и т. п.), а сам ребенок, с присущей ему полихудожественной природой детства. Занятия в рамках такого подхода предполагают гармоничное развитие растущего человека с помощью разных видов детского творчества – музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и т. п. Это стимулирует развитие творческого воображения детей, что является предпосылкой дальнейшей учебной деятельности. В настоящее время этот подход наиболее широко применяется в учреждениях дошкольного образования и в начальной школе.

Третий подход к художественному образованию, приобретающий все большую актуальность в настоящее время, основан на использовании искусства как метода

преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического направления. Примером широкого применения этого подхода является восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства, обращение к страницам биографий выдающихся отечественных и мировых ученых – физиков, биологов, физиологов и др., искавших в искусстве поддержку и почву для новых размышлений, идей и экспериментов.

При изучении родного и иностранных языков активно используется интонационный метод, производный из интонационной теории. Эта теория берет свои основы из музыки, искусства слова и искусства движения, ключом которых является интонация как носитель образного смысла. Такой подход становится инновационным в практике работы учителей-новаторов, учителей-исследователей, результаты которых находят отклик и признание в рамках Всероссийских конкурсов «Учитель года России».

Наиболее перспективным является **четвертый подход** к художественному образованию, который можно представить как *универсальный метод Школы Будущего*. Сущность подхода заключается в преподавании всех учебных предметов в едином культурно-историческом контексте и на основе общих закономерностей и родства научного и художественного познания.

В этом случае искусство не является иллюстративным рядом для учебных дисциплин не связанных с искусством, а становится процессом и результатом постижения какого-либо явления культуры (духовного, материального) и природы этого явления, породившего физический, химический, биологический и др. законы. И тогда у молодого поколения формируется целостная картина мира во всем ее многообразии и единстве. Данный метод находит свое претворение в практике работы отдельных образовательных учебных заведений инновационного типа, связанных с активизацией творческого потенциала и общей детской одаренности, где в процессе экспериментальной деятельности подтверждается высокая эффективность идеи его применения.

Концептуальные положения Национального доклада получили широкую поддержку научного и педагогического сообщества в процессе обсуждения на Первой региональной встрече экспертов, проводимой в рамках проекта ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (Республика Беларусь, г. Минск, февраль, Министерство образования Республики Беларусь, научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь).

В ходе представления доклада в Сеуле на Всемирной конференции по художественному образованию (май, 2010 год) были инициированы исследования в

области **образования через искусство**. В настоящее время подготовлена Концепция образования через искусство, которая является фундаментальной базой для дальнейших исследований в этой области. Перспективным направлением в рамках международного сотрудничества с Бюро ЮНЕСКО в Москве и странами Содружества Независимых Государств является реализация долгосрочного проекта по созданию и развитию «Web-обсерватории художественного образования в странах СНГ». Web-обсерватория (Интернет-обсерватория) представляет собой web-портал (Интернет-портал), обеспечивающий, в первую очередь, доступ к Национальным Информационным Бадам Данных по художественному образованию в странах-участницах.

Web-обсерватория предполагает систематическое наблюдение за развитием художественного образования в России, ближнем и дальнем зарубежье, и будет способствовать поддержке культурного разнообразия и культурного наследия, более интенсивному включению искусства в образование детей и юношества на всех ступенях, распространению инновационных подходов в образовании, и в итоге – повышению его качества.

Публикации. Подчеркнем следующее. За последние пять лет научными сотрудниками Института подготовлено и издано 25 монографий по проблемам развития научных школ в педагогике искусства, художественного мировосприятия современных детей и подростков, общей одаренности, педагогических основ междисциплинарного взаимодействия, интеграции познавательной и продуктивной деятельности, развивающих возможностей музыкального искусства, художественно-эстетического образования в профильной школе, педагогики электронного музыкального творчества и др.

С 2000 года Институт художественного образования РАО имеет действующий сайт (<http://www.art-education.ru>), где представлена информация об основных направлениях деятельности (Ученый совет, Сведения о защите диссертаций, Аспирантура, Новости, Тематика научных исследований, Творческие проекты, Ссылки на web-ресурсы по тематике лабораторий и др.). Анализ посещаемости сайта Института в текущем году показал, что в среднем на сайт приходит в месяц около 12–13 тысяч пользователей (для сравнения, в 2009 г. – около 8 тыс.). В день – около 400 пользователей. За отчетный период сайтом интересовались около 150 тысяч человек.

Особый интерес вызывает электронное научное издание «**Педагогика искусства**», включенное в Перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК (<http://www.art-education.ru/AE-magazine/>).

В ряду основных проблем публикуемых материалов:

- традиции, реалии и перспективы развития российского образования через искусство;
- современные подходы к преподаванию мировой художественной культуры, музыки и изобразительного искусства;
- развитие творческого воображения детей дошкольного и школьного возраста и др.

В отчетном году в электронном научном издании сформирована рубрика «Году учителя посвящается: мастерская педагогики искусства». Главный редактор издания – академик РАО Л.В. Школяр.

Институт является учредителем специализированного журнала для педагогов **«Цветной мир. Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе»**. Главный редактор – доктор педагогических наук И.А. Лыкова.

В журнале освещаются различные вопросы художественного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста:

- народное искусство в детском саду, дидактические игры и игрушки, художественное экспериментирование, интеграция изобразительности и конструирования, детский дизайн, нетрадиционные художественные техники, детский театр и т. п.

Совместно с Московским городским педагогическим университетом Институт является соучредителем научно-методического журнала **«Учитель музыки»**, где рассматриваются современные проблемы музыкального образования школьников, подготовки и переподготовки учителя музыки, традиционных и нетрадиционных методов преподавания музыкального искусства в школе и т.п. Главный редактор – М.Д. Кабалевская.

В Институте издается единственный специализированный журнал **«Музыка и электроника»** (главный редактор – ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук И.М. Красильников). Он адресован педагогам и студентам – всем, кого интересуют проблемы музыкальной электроники (от преподавания в школах клавишного синтезатора и музыкального компьютера до изучения новейших компьютерных технологий по созданию и обработке музыки).

В ряду многочисленных научно-практических мероприятий, проводимых Институтом, признанными и широко известными являются: Ежегодные Юсовские чтения; Всероссийский семинар «Педагогика искусства в свете приоритетных направлений российских национальных проектов в области образования»; Ежегодные научные сессии «Художественное образование в системе единого общеевропейского

культурного пространства»; Ежегодный Международный интерактивный семинар «Духовно-нравственное воспитание и художественное образование» и др.

В текущем году начал свою работу I Московский международный фестиваль искусств «Новый мир». Необычайную популярность среди школьников, студентов вузов и средних учебных заведений, преподавателей приобрел Международный конкурс творчества «Музыка и электроника».

Отдельного упоминания заслуживает и особое, научно-просветительское направление деятельности Института – проведение Международных выставок художественного творчества детей и молодежи с участием коллег из Франции, Испании, Польши, Китая, Кореи и др. стран. Такие выставки, организуемые в Государственной Думе РФ, Посольствах и Культурных центрах Израиля, Франции, Италии и др., Государственной Третьяковской Галерее, Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, способствуют привлечению внимания ученых всего мира, общественных и государственных деятелей к проблемам культуры и художественного творчества современного молодого поколения.

Знаковым событием 2010 года является организация и проведение Выставки художественного творчества учителей, посвященной Году Учителя в России под названием «Надежда России».

В ряду уже обозначенных перспективных направлений развития научных исследований, назовем и такие:

- обобщение и систематизация разрозненных на сегодняшний день исследований в области эстетических интересов и современных предпочтений, специфики художественного мировосприятия детей дошкольного и школьного возраста;

- разработка базовых социокультурных принципов национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», где в значительной мере может и должна быть усилена культуротворческая направленность содержания современного образования молодого поколения;

- обоснование необходимости разработки принципиально иного подхода к обучению в профильной школе, когда предметы художественно-эстетического цикла интегрируются в образование учащихся негуманитарных профилей и обеспечивают разностороннее развитие молодых людей;

- обновление содержания учебников по искусству для средней школы на основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и создание электронных образовательных ресурсов, в том числе и для высшей школы;

- создание Национальной информационной базы данных, в которой будет представлена история и современная система художественного образования, фундаментальные и прикладные исследования, стандарты и программы, проекты, партнерство и т. д;
- разработка электронной версии словаря понятий, терминов и определений, используемых в современной педагогике искусства.

Литература

1. Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-художественного образования: Юсовские чтения // Материалы Всероссийской ежегодной конференции. М.: УРАО «Институт художественного образования», 2010.
2. История художественного образования в России в лицах, фактах, событиях, произведениях художественного творчества детей и подростков. Том 1. М.: Педагогика, 2002.
3. История художественного образования в России – проблема культуры XX века / Сост. и ред. Н.Н. Фомина, ред. Ю.В. Голобоков. Том 2. М.: Издательский дом Российской академии образования, 2003.
4. Красильников И.М., Алексеева Л.Л., Баженова Л.М. и др. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: Пособие для педагогов дополнительного образования. М.: Просвещение, 2008.
5. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.2: Музыка. 1-4 классы. Изобразительное искусство. 1-4 классы / Л.Л. Алексеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, Е.П. Олесина и др. (Стандарты второго поколения). М.: Просвещение, 2008.
6. Примерные программы основного общего образования: Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы / Л.Л. Алексеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская, Е.П. Олесина, Л.В. Школяр (Стандарты второго поколения). М.: Просвещение, 2010.
7. Савенкова Л.Г., Кабкова Е.П., Ермолинская Е.А. Интеграция в современном художественном образовании детей: педагогические основы междисциплинарного взаимодействия // Под ред. Л.Г.Савенковой. М.: Русское слово, 2010.
8. Столяров Б.А., Протопопов Ю.Н. Воспитание искусством детей и молодежи в системе «музей - учреждения образования»: концепция. СПб., 2008.
9. Стукалова, О.В., Кабкова Е.П. Творчество Гоголя: трудности восприятия // В сб. научных трудов: Гоголь и XX век. Будапешт: Докторская программа ELTE, 2010.
10. Торшилова Е.М. Общая одаренность и педагогика искусства: Мировосприятие современных детей и подростков в условиях лично-ориентированной педагогики искусства. М.: Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования», 2009.
11. Фомина Н.Н. Искусство детей в культуре России первой трети XX века // Детство. Отрочество. Юность. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2010. Научные школы в педагогике искусства: Моногр. Часть I. М.: Издательский Дом РАО, 2008.
12. Красильников И.М. Folk, Classic, and Modern Music as a Repertoire in Electronic Keyboard Class / Abstracts. 29th World Conference of the International Society for Music Education «Harmony and the World Future». 1-6 August, 2010. Beijing – China.