

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ  
ОБРАЗОВАНИЮ (ИНСТИТУТУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 85 ЛЕТ)  
CONCEPTUAL APPROACHES TO CONTEMPORARY ART EDUCATION  
(INSTITUTE OF ART EDUCATION- 85 YEARS)**

**ШКОЛЯР ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА  
SCHKOLYAR LYUDMILA VALENTINOVNA**

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования», директор.*

*Действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор.*

*FederalStateBudget Research Institution "Institute of Art Education", Director.*

*Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Education, Professor*

*e-mail: ihoraodirect@mail.ru*

**Ключевые слова:** педагогика искусства, Институт художественного образования, научные школы, принципы, педагогические подходы, тенденции, человек культуры, образование через культуру

**Key words:** pedagogy of art, Institute of Art Education, research schools, principles, pedagogical approaches, trends, person of culture, education through culture

**Аннотация:** В статье рассматриваются концептуальные подходы к современному художественному образованию, которые были разработаны в Институте художественного образования. Раскрыты современные тенденции российского художественного образования. Выделены принципы педагогики искусства. Показана взаимосвязь традиций и новых достижений в научных исследованиях сотрудников Института.

**Abstract:** The article discusses conceptual approaches to contemporary art education, which were developed at the Institute of Art Education. The author revealed modern trends of Russian art education. There are highlighted the principles of pedagogy of art. The interrelation of tradition and new achievements in scientific research of the Institute is shown.

Несколько лет назад на страницах «Учительской газеты» (№ 51 от 22.12. 2009 г.) появилась статья, посвященная 80-летию Института художественного образования Российской академии образования. Институт был представлен как «Обитель искусств», а речь шла главным образом о вкладе Института в художественную жизнь страны, ее культурное развитие. Особое внимание было посвящено истории старейшего научно-исследовательского учреждения в структуре РАО, начиная с первых дней его создания. Прошло пять лет...

Какие коррективы в деятельность Института внесла жизнь? Как социально-культурные и геополитические вызовы повлияли на стратегию развития фундаментальных и прикладных исследований, на их приоритеты и направления?

Во-первых, и это очень важно – Институт остался верен заложенным его создателями, основателями научных школ – А.В. Бакушинским, Д.Б. Кабалевским, Б.М. Неменским, А.И. Буровым, Б.П. Юсовым – принципам и подходам к художественному образованию детей. Никакая прагматизация образования, стремление свести его содержание к набору стандартных формулировок, знание которых позволяет хорошо пройти тестирование, не смогли изменить взгляды научных сотрудников Института на выдающуюся роль искусства в развитии детей, на то, что образование в целом должно осуществляться «через культуру» - и эта позиция сближает Институт художественного

образования и ЮНЕСКО. Не случайно именно Институту художественного образования руководство Бюро ЮНЕСКО поручило вести веб-обсерваторию художественного образования стран СНГ.

Как и пять лет назад, я готова повторить, что идеальный портрет выпускника современной российской школы – это прежде всего портрет человека культуры, человека с широким культурным кругозором, обладающим готовностью к самореализации в поликультурной среде, умеющим чувствовать и понимать мир через законы гармонии и красоты.

Только такой подход к образованию способен преодолеть все усиливающееся потребительское отношение к культуре, только такое образование может быть поистине культуротворческим.

Таким образом, постоянная опора на достижения научных школ Института художественного образования, историческая память – это не только дань уважения выдающимся педагогам, работавшим в стенах Института, но и насущная необходимость в обретении фундаментального основания для разработки новейших концептуальных подходов к художественному образованию.

Вторым значимым моментом, отличающим современное состояние исследований Института, является создание завершенной концепции педагогики искусства как особой области научного знания.

Силами сотрудников различных структурных подразделений Института определены характерные черты, направления и теоретические позиции научных школ педагогики искусства; разработаны базовые критерии состоятельности этих положений для развития отечественного художественного образования; выявлены закономерность, сущности и особенности интеграции искусств как фундаментального основания современной педагогики.

Важно заметить, что все эти теоретические положения прошли широкую апробацию в различных учреждениях образования и культуры России, причем в многолетний эксперимент были вовлечены практически все регионы нашей страны – от Камчатки до Мурманска. Открытость, активность обмена научным и практическим педагогическим опытом – все это неизменные качества деятельности сотрудников Института.

Кроме того, за эти пять лет коллективом научных специалистов Института художественного образования было выпущено несколько серий учебников и учебных пособий по различным предметам художественно-эстетического цикла, которые прошли государственную экспертизу и были рекомендованы для внедрения в практику

общеобразовательных школ.

Постоянная связь теории и практики – тоже неотъемлемая характеристика Института художественного образования.

Такая связь позволяет, что называется, «держать руку на пульсе», своевременно выявлять ключевые проблемы, находить возможности их решения. Так, наблюдая за ходом развития отечественного художественного образования, в последнее время можно отметить несколько печальных тенденций. Кратко обобщу их:

- непонимание сущности искусства и его значения для воспитания человека культуры;
- стереотипность педагогической деятельности;
- упрощенно-практическое использование искусства как средства воспитания;
- утилитарный подход к урокам искусства;
- одномерность и односторонность анализа произведений.

Преодоление этих тенденций возможно только в случае переориентации образовательной парадигмы на «образование через культуру». Значимость данного положения определяется прежде всего тем, что в этом случае должен особенно ярко активизироваться процесс, который Л.С. Выготским был назван «врастанием ребенка в культуру». Ведь только в этом случае происходит освоение опыта культуры через интеграцию с собственным опытом, через самостоятельное творчество.

Я обращаю особое внимание на эти фундаментальные позиции, потому что именно в этом направлении за пять лет Институт значительно расширил сферу деятельности, обогатив как тематику исследований, так и практику и теорию художественного образования. Сотрудники научных лабораторий и проблемных групп глубоко исследовали область педагогической культурологии (важно отметить деятельность сотрудников лаборатории литературного творчества под руководством доктора филологических наук Д.В. Поля), особенности и технологии развития культуротворчества детей и молодежи на разных уровнях образования и в разных его направлениях.

Так, было доказано, что обращение современных учащихся (прежде всего подростков) к информационно-компьютерным технологиям в качестве инструментария музыкально-творческой деятельности оказывает самое благотворное влияние на выявление и развитие музыкальной одаренности. Инновационные компьютерные технологии, как аргументированно свидетельствуют работы сотрудников лаборатории музыкального искусства и прежде всего доктора педагогических наук И.М. Красильникова, значительно обогащают тембровую палитру музыкального творчества, так как электроакустическая природа музыкального инструментария позволяет увеличить

динамический размах звучания, по-новому решать проблему его пространственной организации, углубить работу со звуковым материалом, создать условия для раскрытия творческого потенциала юного музыканта. В этом случае он начинает проявлять активность и в исполнительской, и в композиторской, и в звукорежиссерской сферах, синтезирует оригинальные звуки. Все это позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения.

Кстати, интерес к проблеме раскрытия заложенного в ребенке творческого потенциала также можно назвать одним из концептуальных подходов к художественному образованию, которые являются основными для научной деятельности Института.

В этом направлении активно работают ученые лаборатории истории и теории художественного образования под руководством доктора философских наук Е.М. Торшиловой и доктора педагогических наук М.С. Бережной.

Скрупулезно собирая фактологические данные, сравнивая их с полученными несколько лет назад, сопоставляя возможные картины развития художественного образования и его влияния на ребенка, ученые Института составили социокультурный портрет молодого поколения, в котором личность рассматривается как связанная с обществом системой отношений и культурой на основе совокупности ценностей и норм. Безусловно, составление такого без преувеличения многоликого портрета предполагает ориентацию на изучение особенностей целого поколения через индивидуальные проявления. Как показали исследования, наиболее продуктивна в этом смысле область художественной деятельности.

Здесь следует особо выделить научные изыскания лаборатории изобразительного искусства под руководством Н.Н. Фоминой, доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАО. Сотрудниками ее лаборатории был создан художественно-педагогический метод анализа детского рисунка, который базируется на следующих позициях:

- детский рисунок представляет собой феномен художественной культуры;
- рисунок каждого ребенка включает в себе информацию о содержании и методах художественного образования, которые при этом исторически обусловлены;
- детский рисунок отражает особенности развития определенного возраста;
- детский рисунок показывает особенности культуры своего времени, социального воспитания, а также национальных традиций;
- рисунок ребенка включает в себе эстетическое отношение автора к миру, его личный выбор;
- детский рисунок является фактом науки, заключающим информацию о выборе

исследователя, его гипотезе, целях и задачах.

Сравнительное исследование художественного творчества детей разных поколений позволяет вскрыть потенциальные возможности учащихся разных возрастных групп, что необходимо для совершенствования системы художественного образования во всех ее направлениях.

Эволюция социокультурных ценностей, прослеженная сотрудниками Института, свидетельствует о значительных изменениях: так, ориентация на карьерный рост сменяется сейчас на представление о ценности семьи, новые для отечественной культуры социальные ценности индивидуализма конкурируют с классическими ценностями нравственности, взаимопомощи, собственного развития. Значительно растут ценности самореализации. Все эти открытия позволяют более ясно составить портрет молодого поколения, за которым будущее нашей страны.

Обучать и воспитывать растущего человека, не понимая его систему ценностей, его мировоззрения, невозможно. Поэтому столь большое значение придается коллективом Института социокультурным исследованиям.

Выявленные тенденции и проблемы направляют ученых на определение более эффективных подходов к художественному образованию.

Среди них ставшие уже фундаментальными - Концепция культуросообразного образования, созданные автором статьи совместно с такими выдающимися отечественными теоретиками педагогики, как В.Т. Кудрявцев и В.И. Слободчиков; теория полихудожественного развития детей на основе идей научной школы Б.М. Юсова, развиваемая сотрудниками лаборатории интеграции искусств и членом-корреспондентом РАО, доктором педагогических наук Л.Г. Савенковой, методологические разработки научных школ Б.М. Неменского и Д.Б. Кабалевского, выдвинувших проблему взаимосвязи науки и искусства во всей системе образования. Особый интерес представляют активно развивающиеся сейчас идеи художественного образования дошкольников и учащихся начальных классов, к которым обращены исследования докторов педагогических наук И.А. Лыковой, Е.И. Коротеевой.

Впервые в государственное задание включено исследование, связанное с разработкой инновационной модели дошкольного образования в контексте эстетико-ориентированного подхода. Это реализуется в формах, методах и технологиях, которые наряду с игрой и общением являются смыслом жизнедеятельности ребенка в дошкольном учреждении. Это позволяет вывести все содержание воспитания на культуросообразный и культуротворческий уровень, все многообразие детской жизни представить в таких видах деятельности, которые направлены на обогащение духовного мира ребенка, насыщение

его яркими необычными и интересными событиями, делами, явлениями, включение в образование разных видов художественного творчества, в том числе и искусства клоунады.

В основе комплексного развития детей лежит событийно-тематический принцип, который и позволяет взаимодействовать и сотрудничать как педагогам и воспитателям, так и родителям и детям вместе в грамотно организованной предметно-пространственной среде детского образовательного учреждения, название которому «Сад детства».

Одним из наиболее актуальных направлений научных исследований Института является изучение педагогического потенциала интеграции искусств и полихудожественного развития детей и молодежи, которое в течение более 30 лет ведут сотрудники лаборатории интеграции искусств – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Л.Г. Савенкова, заведующая лабораторией, кандидат педагогических наук Е.П. Олесина, доктора педагогических наук Е.Ф. Командышко и О.В. Стукалова, кандидаты педагогических наук Е.А. Ермолинская и О.И. Радомская.

Учеными разработаны критерии и показатели полихудожественного развития учащихся разных возрастов; сформулированы принципы и направления полихудожественного подхода к преподаванию различных учебных предметов, который отличается от так называемой комплексной, межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно искусство иллюстрируется примерами другого. В данном случае важно проследить внутренние, образные, духовные связи слова, звука, цвета, пространства, движения, формы, жеста – на уровне творческого процесса, раскрыть внутреннее родство разнообразного художественного проявления. Программы полихудожественного типа предполагают развитие разных видов детского творчества. Взаимодействие искусств – явление многоуровневое, включающее собственно взаимосвязь искусств, взаимосвязь искусств с природными объектами. Сотрудниками лаборатории интеграции доказано, что наиболее развернутые формы интеграции возможны лишь при внутренне обусловленном развитии и проявлении в деятельности воображения, фантазии, памяти ребенка, когда любой художественный продукт создается за счет внутренних потенций ребенка.

На этой глубокой теоретической основе сотрудниками лаборатории интеграции искусств была разработана Концепция «Гуманитаризация образования в условиях социокультурного пространства региона», которая легла в основу широкомасштабного эксперимента проводимого в 23 образовательных учреждениях г. Москвы в течение 4 лет.

В данной концепции сформулированы педагогические действия, направленные на интеграцию предметов естественно-научного цикла с гуманитарным и художественно-эстетическим блоками, что само по себе предполагает развитие культуры ученика и

учителя, формирование их мировоззренческих представлений, ориентированных на научную, этическую и художественную сторону образования. В этом случае гуманитаризация рассматривается как один из реальных путей приобщения ученика к гуманитарной культуре (истории, искусству, философии), к развитию важнейших компетенций: коммуникативной, информационной, исследовательской, научной, социальной, языковой, поликультурной, юридической.

Согласно теоретическим позициям сотрудников лаборатории, интеграция в образовании – это продуманно выстроенный процесс обучения и воспитания, направленный на: научение детей рассматривать любые явления в динамике их развития с разных позиций; развитие умений применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи; формирование у школьников способности самостоятельно проводить творческие исследования; развитие у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве.

В целом, заключая краткий обзор выдвинутых Институтом художественного образования концептуальных подходов, хочу заметить, что все они объединены единым стремлением преодолеть кризис культурной идентичности, усилить роль искусства в духовном становлении личности растущего человека, сделать художественное образование отвечающим современным требованиям и вызовам общественного развития.

Современный этап педагогики искусства, обоснованной в Институте особой сферы научного знания, неразрывно связан с поиском путей обновления содержания образования, разработкой инновационных технологий приобщения к искусству, освоения его образов, обогащения культурного и эстетического опыта молодого поколения, формирования у него готовности к культуротворческой деятельности.

Сотрудники Института, идя в ногу со временем, не забывают при этом о своих основах, о принципах и идеях таких замечательных деятелей российской педагогики, как Г.В. Лабунская, В.Н. Шацкая, Е.А. Флерина, о том, что педагогика искусства рождалась в творчестве таких выдающихся деятелей культуры, сотрудничавших в Институте, как Р.А. Быков, С.В. Образцов, Н.И. Сац.

Во многом открытия и достижения Института художественного образования можно назвать уникальными. Уникальна коллекция детского рисунка, уникальны учебники и программы, созданные на основе идей педагогики искусства, уникально и желание ученых постоянно совершенствоваться, творить и дарить плоды своего творчества российской педагогике.

Как никогда актуально звучат в этом контексте слова Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла о том, что «если получение знаний не будет

сопровождаться воспитанием личности, то школа не будет решать тех задач, которые перед ней стоят. При этом важно воспитывать детей в такой системе ценностей, которая формировала бы у них любовь к Отечеству, желание создать семью. «Мы должны отстаивать свои собственные ценности, которые вырастают из нашей духовной, культурной традиции».

Решение этих задач возможно только в процессе образования через культуру, через глубокое проникновение в сущность искусства, через активность, культуротворчество и радостное созидание.

Именно это и является основой всех концептуальных подходов Института художественного образования.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.Л. О практических возможностях развития творческого потенциала личности на уроках музыки в школе // Образование. Культура. Общество. – 2014. – № 1.
2. Алексеева, Л.Л. Методическое обеспечение уроков музыки в современной школе // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 3. № 1. 2014. С. 31-44.
3. Бережная М.С. Управление способностями и талантами в процессе создания креативной интеллектуальной образовательной среды // Управленческие науки в современной России: сборник докладов научной конференции. Том 1. – М.: Реальная экономика, 2014.
4. Ермоленская Е.А. Б.П.Юсов - учитель, ученый, мыслитель, новатор // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 1. № 2. 2012. С. 217-229.
5. Кашекова И.Э., Темиров Т.В. Концепция развития гуманитаризация образования на основе культурологического подхода // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 2. № 1. 2013. С. 31-44.
6. Командышко Е.Ф. и др. Методологические аспекты развития ценностного отношения у подростков к музыкальному искусству // Европейский журнал социальных наук. - 2014. - № 2. - Том 2.
7. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия РАО. – 2001. – № 4. С. 4-46.
8. Лыкова И.А. Гармонизация мировосприятия детей в условиях интеграции познавательной и художественной деятельности // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 5.
9. Олесина Е.П. Многовариативность образовательных парадигм как основа социализации современной молодежи // Инициативы XXI века. – 2013. – № 1.
10. Протопопов Ю.Н. Социокультурный портрет учеников в американских детских рисунках, присланных в 1930-е годы в Москву // Социокультурный портрет современного подростка в исторической ретроспективе: материалы международной научно-практической конференции 22 – 24 мая 2014 г. – М.: РГГУ, 2014.
11. Поль Д.В. и др. Культурологический подход в профилизации обучения учащихся в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования // Педагогическое образование и наука, 2012. – № 2.
12. Радомская О.И. Интегрированный подход к преподаванию искусства как основа формирования детско-взрослых общностей в школе // Инициативы XXI века. – 2012. – №1.
13. Русская православная церковь: электронный ресурс: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3716487.html>
14. Савенкова Л.Г. Борис Петрович Юсов выдающийся современный ученый: педагог, мыслитель, исследователь // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 1. № 1. 2012. С. 11-23
15. Савенкова Л.Г. Интеграция и предметно-пространственный подход к освоению искусства в школе // Инициативы XXI века. – 2012. – №1.
16. Стукалова О.В. Постмодернизм как фактор социальной практики современной молодежи // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 1. № 1. 2012. С. 180-193.
17. Фомина Н.Н. Детский рисунок как основа изучения социокультурного портрета ребенка в исторической ретроспективе // Социокультурный портрет современного подростка в исторической ретроспективе: материалы международной научно-практической конференции 22 – 24 мая 2014 г. – М.: РГГУ, 2014.
18. Школяр Л.В. Проблемы и перспективы современного преподавания искусства // Гуманитарное



- пространство. Международный альманах. Том 2. № 4. 2013. С. 601-606
19. Школяр Л.В. Основные тенденции преподавания предметов искусства в современной общеобразовательной школе (на примере уроков музыки) // Инициативы XXI века. – 2012. – №4.
  20. Школяр Л.В. Музыка в системе развивающего обучения. Часть I. Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 1. Приложение 2. 100 с.
  21. Школяр Л.В. Музыка в системе развивающего обучения. Часть II. Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 1. Приложение 5. 175 с.
  22. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Сад детства: Новая модель дошкольного образования. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
  23. Lykova I.A., Perry O.I., Shipunova V.A. Shadow Shadow theater in art pedagogics // Humanity space. International almanac. Vol. 3.№. 1. 2014. p. 52-61
  24. Shkolyar L.V. Scientific schools of Art pedagogy and modern educational practice // Humanity space. International almanac. Vol. 2.№. 1. 2013. С. 74-77