

**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
GENERAL ISSUES OF PROFESSIONAL PEDAGOGY
OF TRADITIONAL APPLIED ART**

УДК 378:7

Савенкова Л.Г., доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, эксперт Научного центра Российской академии образования Московского государственного института культуры. 141406, Московская обл., Химки, Библиотечная ул., д. 7, к. 2; e-mail: lgbloknot@mail.ru

Savenkova L.G., doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member of the Russian academy of education, expert of the Russian academy of education research center at the Moscow state institute of culture, 41406, Moscow Region, Khimki, Bibliotechnaya Street, 7, Building 2; e-mail: lgbloknot@mail.ru

**Гуманитаризация современного высшего образования в области
искусства: комплексное интегрированное обучение в условиях
взаимодействия базового и дополнительного образования
Humanitarization of modern higher education in the field of art:
comprehensive integrated training in the context of interaction
between basic and supplementary education**

Аннотация. В статье раскрыты важность и значимость опоры на гуманитаризацию образования в современных институтах культуры и искусства, внедрения в практику обучения интегрированных форм работы в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования, а также необходимости создания в образовательных организациях новой образовательной среды. В условиях такого комплексного предметно-пространственного окружения появляется возможность включения в образовательный процесс актуальных форм и технологий обучения, направленных на активное общение, взаимодействие и сотворчество между участниками образовательного процесса.

Ключевые слова: гуманитаризация, технологии, интеграция, комплексное обучение, познавательное творчество, дополнительное образование.

Abstract. The article reveals the importance and significance of relying on the humanitarization of education in contemporary institutes of culture and art, the implementation of integrated forms of work in the learning process through the interaction of basic and supplementary education, as well as the necessity of creating a new educational environment within educational organizations. In such a comprehensive subject-spatial setting, there arises the possibility to incorporate current forms and teaching technologies into the educational process, aimed at active

communication, interaction, and co-creation among the participants of the educational process.

Keywords: humanitarization, technologies, integration, comprehensive/complex learning, cognitive creativity, supplementary education.

В настоящее время, в условиях активной структурной перестройки всей жизни нашей страны во всех ее сферах и направлениях, требуется пересмотр базовых основ современного образования на всех его уровнях. Данная реальность указывает на необходимость создания в образовательных организациях новой образовательной среды, позволяющей включать актуальные формы и технологии обучения, направленные на организацию непосредственно процесса обучения в условиях адекватного предметно-пространственного окружения и среды общения между всеми участниками образовательного процесса – педагогами и обучающимися. Вариантом такого комплексного единения является гуманитаризация образования как особого социального института, где осуществляется максимальное приобщение будущих специалистов к культуре – важнейшей сфере духовного совершенствования человека. Сказанное особенно важно для институтов искусств и культуры.

Как указывается в концепции гуманитаризации образования, в «содержание образования должно быть включено все то, что ведет к пониманию и объяснению культурной деятельности по созданию художественных ценностей, духовно-нравственных, научных и материальных. Это говорит о том, что образование становится продуктивным только в том случае, если обучающийся приобщается к науке и творческой деятельности одновременно» [3, с. 6]. Сказанное основано на том, что «культура есть среда, растящая и питающая личность» [7, с. 24-29].

Гуманитаризация высшего образования позволяет решать такие важнейшие проблемы, как воспитание культурно развитого человека, уважающего родной язык, знающего историю и культуру своей страны и того региона, где он живет, уважающего культуру других стран, стремящегося к совершенствованию ближайшего окружения и активному самостоятельному творчеству, т. е. это ведет к существенному изменению всей его жизни. Важнейшая идея гуманитаризации образования – «очеловечивание» процесса обучения, перенос акцента с накопления знаний и умений на осмысление происходящего, формирование и развитие коммуникативных и творческих способностей, расширение познавательного пространства; передача знаний через призму понимания их значения для духовного и культурного развития человека. «Интеграция в обучении – это комплексное взаимодействие всех изучаемых дисциплин, сотрудничество педагогов, рассмотрение образовательного процесса как целостного явления; опора на принципы педагогической поддержки, педагогики успеха, отказ от эксплуатации авторитарных и репродуктивных форм обучения» [7, с. 10].

В институтах культуры и искусства, по сравнению с другими образовательными учреждениями, гуманитаризация образования имеет ряд

особенностей. Прежде всего, это связано со спецификой подготовки специалистов в области искусства, играющей ключевую роль в формировании творческой личности, способной к самостоятельной деятельности. Обучение в таких вузах направлено на формирование профессиональных навыков (хореография, вокал, живопись, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, театр, музыка, медиа и др.), которые сочетаются с гуманитарными знаниями. Учебные планы и междисциплинарные курсы разработаны с акцентом на культурологию, этику, историю искусства, направлены на профессиональное изучение искусства и творческую деятельность, в т. ч. через исследовательские проекты.

Отсюда следует, что особенность внедрения гуманитаризации в таких вузах прежде всего связана с функцией вуза как «социального института», обеспечивающего трансляцию базовых приоритетов российской культуры, формирование у будущих специалистов уважения к истинным общечеловеческим и духовным ценностям, а также развитие когнитивных функций и необходимых социокультурных компетенций, направленных на адекватное восприятие новых условий жизни и умение креативно функционировать в различных сферах культурной деятельности. Важно выделить следующие позиции, характерные для вузов культуры и искусств:

- ценностно-смысловой компонент — направленность обучения не столько на передачу знаний, сколько на развитие мировоззрения, на понимание национальных ценностей и формирование самостоятельного мышления;
- интеграция художественного и общего гуманитарного образования;
- акцент на межкультурный диалог, изучение культурных традиций;
- развитие творческих и коммуникативных способностей, творческого сознания, навыков творческого мышления, умения работать в междисциплинарных командах;
- развитие индивидуальных особенностей каждого обучающегося (личные качества, нравственные установки, стремление к освоению духовного наследия);
- сохранение и адаптация культурных особенностей через освоение национальной культуры;
- опора в обучении на междисциплинарность (междисциплинарные курсы);
- активная взаимосвязь базового и дополнительного образования.

Основы такого обучения заложены в теоретических трудах великих педагогов: К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, С. Френе, В.А. Сухомлинского; философов и культурологов — М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана.

Остановимся подробнее на позиции «взаимодействие базового и дополнительного образования». Отметим очень важный факт: 1 июля 2025 г. опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации № 1745-р «О внесении изменений в Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 г.» и предложен план мероприятий по ее реализации. В рамках указанного распоряжения предлагается разработать и внедрить в практику

образования новую форму освоения предметов «изобразительное искусство» и «музыка» в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Данный процесс предполагает разработку и научное обоснование педагогических условий его внедрения в образовательные учреждения, составляющими которых могут быть: эстетическая предметно-пространственная среда; культура взаимоотношений между педагогами и обучающимися, учащимися в группе, педагогами в коллективе, обучающимися, родителями и педагогами; организация всей школьной жизни в здоровой атмосфере взаимоуважения – сотворчества – сотрудничества.

Причиной создания новой педагогической модели образования специалистов в области культуры является стремление преодолеть формальный, абстрактный характер обучения, вводя образование на всех его уровнях в широкое поликультурное пространство. Это предполагает разнообразие технологий организации образовательного процесса, форм и методов обучения, исследовательской и проектной работы, видов художественно-творческой деятельности, а также сотворчество педагогов в коллективе и комплексный характер организации образовательного процесса в целом. Это необходимо для того, чтобы планируемый перенос направлений работы в области искусства в систему дополнительного образования не только не сократил количество часов на его освоение, а, наоборот, стал условием активного внедрения художественного творчества в жизнь каждого обучающегося с первого по одиннадцатый класс.

Такая ситуация предусматривает также, что и высшим образовательным организациям необходимо найти для себя новые формы образовательной деятельности. Особенно это касается институтов культуры и искусств, которым в условиях происходящих изменений необходимо взять на себя ответственность за гуманитарно-художественное воспитание детей и молодежи ближайшего региона. Вузам следует активнее взаимодействовать с образовательными организациями ближайшего окружения (школами, детскими школами искусств, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, промышленными объектами), создать на базе вуза свой научный культурно-образовательный центр, направленный на работу с населением в области культуры и искусства.

Если заглянуть в историю мировой педагогики, подобные организации, так называемые культурные поселки (культурные центры для окружающего населения, как для детей, так и взрослых), создавались в начале XX в. (1905–1908 гг.). Первооткрывателем в этом направлении была Америка, где появились Сеттльменты, в которых проводилась культурно-просветительская работа с детским и взрослым населением. Опыт данного проекта в 1906 г. был внедрен в Москве в районе Марьиной Рощи силами А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого и Л.Н. Шлегерна, где специалисты занимались вопросами социального воспитания детей, организацией детских сообществ и воспитательных учреждений нового типа. В 1908 г. учреждение было закрыто, а в 1909 г. вновь открыто под названием «Детский труд и отдых» [5].

Для того чтобы подобный новый современный опыт приобщения молодого поколения к культуре был реализован повсеместно в России, необходимо максимально стимулировать к этому студентов вузов культуры и искусств через постепенное погружение в разные виды художественно-творческой деятельности и ее организацию непосредственно в реальной практике. С другой стороны, в таких институтах важно дополнительно ввести специальные занятия для студентов по «педагогике искусства» и разным видам художественно-творческой деятельности. Сказанное обосновано тем, что нередко выпускники творческих вузов связывают свое профессиональное будущее с обучением детей и молодежи в области искусства. А это требует знаний природы и психолого-педагогических особенностей детей разного возраста, а также умения грамотно организовать образовательный процесс. Такое новое направление работы в институтах культуры и искусств не покажется необычным в связи с современными национальными проектами «Культура» и «Творческие люди» (2017–2024), задачи которых предусматривали: сделать богатейшую культуру страны более доступной для российских граждан (планировалось реконструировать объекты культуры, провести их техническое переоснащение, создать условия для раскрытия творческого потенциала людей, в том числе в области цифровизации); обеспечить поддержку добровольческих движений по сохранению культурного наследия народов Российской Федерации. Из сказанного можно сделать вывод о прямой ориентации институтов культуры и искусств на позиционирование в качестве «центров культуры и творчества».

Вышеизложенное позволяет обосновать важность и значимость выстраиваемого развивающего интегрированного обучения для создания в высшей образовательной организации особой предметно-пространственной среды, способствующей включению студентов в творческий активный процесс освоения культуры и искусства. Такой подход адекватен концепции «экологии культуры» – сохранению культуры (Д.С. Лихачев) как полноценного «очеловеченного» процесса, осваиваемого через практические умения и навыки в тесной связи с жизнью. Данный подход является важнейшим педагогическим условием вхождения современного человека в жизнь через приобщение к культуре при опоре на психические процессы (память, воображение, ощущение, интуиция, ассоциации) и эмоционально-чувственную сферу, где художественное слово, визуальные образы, звуки, цвет, свет, движения, действия являются основой развития эмоциональной, сенсорной и умственной деятельности.

Выделим главные позиции в освоении культуры и искусства. Прежде всего, это окружающая среда: природная, социокультурная, художественная, региональная. О важности этого хорошо сказал С.С. Аверинцев: «Мы не поймем явления <...>, если не будем исходить из исторического момента и из социальных условий, при которых общество развивается» [1, с. 27]. Исходя из этого, главным выступает процесс освоения пространства – и ощущения себя в нем. В данном случае пространство рассматривается как главный признак любого искусства – говоря словами П.А. Флоренского, как разнообразные

способы его организации. «Несмотря на коренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают от одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство выступает все более убедительным. Это есть организация пространства» [7, с. 61]. О значимости роли пространства в искусстве писали А.В. Бакушинский: «Искусство в детском и школьном возрасте должно осваиваться в активном творческом действии, в разнообразных проявлениях ребенка в творчестве, в ощущении окружающего пространства жизни и себя в этом пространстве» [2, с. 156]; В.А. Фаворский: «Всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную форму понимания действительности, в которой выражается мировоззрение художника» [6, с. 146]; В.В. Давыдов: «Предметно-преобразующая деятельность с реальным пространством является исходной формой всех видов деятельности ребенка: игровой, учебной, трудовой» [4, с. 4-6].

Обобщая сказанное, выделим сферу предметно-пространственной деятельности и живое активное действие в реальном пространстве. Такой подход к преподаванию искусства не является новаторским, а предлагаемые направления развития не возникли спонтанно. Яркий пример этому (как уже было сказано ранее) – 1920-е гг., связанные с творческой деятельностью художников: А. Родченко, Л. Поповой, П. Филонова, К. Малевича, В. Кандинского; педагогов: А.В. Бакушинского, В.Г. Брюсовой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной, В.Н. Шацкой; философов: А.А. Богданова, Б.И. Арватова и др.

Исследования в области «педагогике искусства» уже неоднократно доказывали, что основой постижения культуры и искусства в современной школе является предметно-пространственная деятельность [5]. Постепенно это приближает нас к пониманию того, что современные школы и вузы культуры – это образовательные лаборатории, где каждый обучающийся – экспериментатор, а каждый педагог – исследователь, сочетающий функции учёного и творца, который активно взаимодействует с окружающей природой, историей культуры того региона, где находится образовательная организация. Результатом обучения искусству является формирование представления о способах и средствах художественной организации пространства и среды в полной гармонии с конкретным человеком. Внедрение данного подхода в структуру высшего образования предполагает развитие творческих возможностей студентов в процессе освоения разных видов художественно-творческой деятельности при условии, что приоритетным направлением всей работы является взаимосвязь: человек – природа – искусство – среда, а в основе обучения лежит внедрение в практику стиля творческого общения по поводу искусства. Другими словами, преследуется цель – развитие способности обучающихся понимать, осваивать и воссоздавать свой предметно-пространственный художественный образ в разных видах искусства.

Такой интегрированный подход к процессу организации и проведения занятий в области искусства предполагает создание эмоционального (образного, духовного, культурного, национального) мира обучающегося

с помощью взаимодействия разных видов искусства и различных областей наук; формирование оценочного, осмысленного отношения к искусству, направлениям творческой деятельности человека и выбору оптимального вида художественного творчества для самовыражения; развитие интереса к исследовательским работам; формирование представлений о взаимосвязи искусства, науки и человека как основе развития мира; развитие философского осмысления искусства, жизни, природы в процессе выполнения исследовательских работ; понимание художественного произведения как продукта осмысления художником (писателем, композитором, поэтом) своего представления о мире.

В современной ситуации усложнения экономики и политики, информационной среды и ее разнообразия, структурной перестройки всей хозяйственной жизни страны и общества отношение к образованию, культуре и науке, воспитанию и развитию человека активно меняется. В этих условиях гуманитаризация образования рассматривается как один из путей возвращения к истокам педагогической науки и традициям российского образования, основанного на представлениях о доминировании целей развития свободной, гуманной, духовной, творческой личности, способной к самоопределению и самореализации. В этом плане важно настроить институты культуры и искусств, весь педагогический коллектив и обучающихся на создание в вузе особой социокультурной среды, направленной на формирование творца. Данное положение подтверждается тем, что образование может быть продуктивным только тогда, когда обучающиеся приобщаются к науке и самостоятельным исследованиям как к творческой и продуктивной деятельности комплексно.

Литература

1. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья / С. С. Аверинцев // Античность и Византия : сборник / Академия наук СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького ; [ответственный редактор Л. А. Фрейберг]. – Москва : Наука, 1975. – С. 266-285. – EDN: VVLNET. – Текст : непосредственный.
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. – Москва : Новая Москва, 1925. – 240 с. – Текст : непосредственный.
3. Городская инновационная площадка «Гуманитаризация образования в условиях комплексного использования социокультурной среды города Москвы» 2012–2016 гг. : научно-методическое пособие / под общей редакцией Л. Г. Савенковой. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Интеллект-центр, 2014. – 384 с. – Текст : непосредственный.
4. Давыдов В. В. К исследованию предметной среды для детей / В. В. Давыдов, Л. Переверзев / Техническая эстетика. – 1976. – № 3-4. – С. 4-6. – Текст : непосредственный.
5. Савенкова Л. Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства / Л. Г. Савенкова. – Москва :

РАНХиГС, 2014. – 156 с. – ISBN: 978-5-98044-025-1. – EDN: QMGBJZ. – Текст : непосредственный.

6. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский ; [сост. и вступ. ст., с. 5-24 Е. С. Левитина]. – Москва : Книга, 1986. – 238 с.

7. Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм / П. А. Флоренский / Богословские труды. Вып. 24. – Москва : Московская патриархия, 1983. – 242 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Averincev S. S. Poryadok kosmosa i poryadok istorii v mirovozzrenii rannego srednevekov`ya / S. S. Averincev // Antichnost` i Vizantiya : sbornik / Akademiya nauk SSSR, Institut mirovoj literatury` im. A. M. Gor`kogo ; [otvetstvenny`j redaktor L. A. Frejberg]. – Moskva : Nauka, 1975. – S. 266-285. – EDN: VVLNET. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Bakushinskij A. V. Xudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie / A. V. Bakushinskij. – Moskva : Novaya Moskva, 1925. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Gorodskaya innovacionnaya ploshhadka «Gumanitarizaciya obrazovaniya v usloviyax kompleksnogo ispol`zovaniya sociokul`turnoj sredy` goroda Moskvy`» 2012–2016 gg. : nauchno-metodicheskoe posobie / pod obshhej redakciej L. G. Savenkovej. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Intellect-centr, 2014. – 384 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Davy`dov V. V. K issledovaniyu predmetnoj sredy` dlya detej / V. V. Davy`dov, L. Pereverzev / Texnicheskaya e`stetika. – 1976. – № 3-4. – S. 4-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Savenkova L. G. Vospitanie cheloveka v prostranstve mira i kul`tury` : integraciya v pedagogike iskusstva / L. G. Savenkova. – Moskva : RANXiGS, 2014. – 156 s. – ISBN: 978-5-98044-025-1. – EDN: QMGBJZ. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Favorskij V. A. Ob iskusstve, o knige, o gravyure / V. A. Favorskij ; [sost. i vstup. st., s. 5-24 E. S. Levitina]. – Moskva : Kniga, 1986. – 238 s.

7. Florenskij P. A. Makrokosm i mikrokosm / P. A. Florenskij / Bogoslovskie trudy`. Vy`p. 24. – Moskva : Moskovskaya patriarxiya, 1983. – 242 s. – Tekst : neposredstvenny`j.