

Система художественного образования Сибирского региона: традиции, проблемы и развитие (методический аспект)

Тимохов Сергей Владимирович

доцент, профессор, Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского
timohov_s@mail.ru

Timokhov Sergey Vladimirovich

Docent, Professor, Dmitry Hvorostovsky Siberian
State Academy of Arts
timohov_s@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена особенностям формирования художественного образования в Сибирском регионе как системы непрерывного образования. Основная задача исследования – проанализировать базовые формы взаимодействия звеньев художественного образования, выявить актуальные проблемы, мешающие развитию системы, и рассмотреть возможные варианты их решения. В статье затрагиваются вопросы анализа научно-практической и методической работы в художественных учебных заведениях региона, разработки и внедрения новых методик в образовательный процесс сферы художественного образования, подготовки обучающегося контингента и формирования кадрового потенциала. Актуальность темы обусловлена требованиями научно-технического прогресса, социально-экономическими и социокультурными изменениями в обществе, потребностью человека в пожизненном качественном профессиональном образовании. Развитие системы художественного образования, как следствие, – сохранение и развитие культуры общества Сибирского региона.

Ключевые слова: художественное образование, методика, профессиональная компетентность, современные технологии, образовательные кадры, этнокультурная среда, национальные традиции, Сибирский регион.

The System of Art Education in the Siberian Region: Traditions, Problems and Development (Methodological Aspect)

Abstract

This article is devoted to the features of the formation of art education in the Siberian region as a system of continuing education. The main objective of the study is to analyze the basic forms of interaction between the units of art education, identify urgent problems that impede the development of the system, and consider possible solutions to them. The article deals with the analysis of scientific, practical and methodological work in art educational institutions in the region, the development and implementation of new methods in the educational process in the field of art education, training of students and the formation of human resources. The relevance of the topic is due to the requirements of scientific and technological progress, socio-economic and sociocultural changes in society, the human need for quality professional education for life. The development of the system of art education, as a result, the preservation and development of the culture of society in the Siberian region.

Key words: Art Education, Methods, Professional Competence, Modern Technologies, Educational Personnel, Ethno-Cultural Environment, National Traditions, Siberian Region.

Введение

Процессы, проходящие в социальной и духовной деятельности современного общества Сибирского региона, напрямую отражаются в сфере художественного образования и подготовки специалистов в этой области, остро ставя вопрос, какие кадры будут нужны сегодня и будут востребованы на рынке труда завтра. Параллельно с этим встает вопрос, как выстроить методику и систему художественного образования, способные решить данную проблему. С одной стороны, система художественного образования в России имеет собственные богатые традиции и многогранную культурную платформу, с другой стороны, развитие современных технологий и потенциал эстетического освоения мировых культурных ценностей направляют вектор развития к новым ориентирам образования и профессиональной компетентности.

Традиции системы художественного образования Сибирского региона

Система художественного образования, сложившаяся в Сибирском регионе, от детской художественной школы до стажировки в Российской академии художеств, в основе своей опирается на сложившийся опыт и традиции российских «школ» художественного образования городов Санкт-Петербурга и Москвы. Этот факт повлиял на формирование системы художественного образования в Сибири и выстраивание методической образовательной основы.

К преподаванию в средние и высшие учебные заведения были привлечены как известные региональные художники, так и выпускники различных вузов страны. Эта коллаборация позволила сформировать методическую систему подготовки обучающихся, которая вбирает в себя опыт разных художественных учебных заведений и региональный компонент, основанный на принципе включения обучающихся в родную этнокультурную среду и национальные традиции.

Однако неоспоримый факт социальных изменений в обществе, изменение общественно-политической формации, развитие науки требуют постоянного обновления методик подготовки специалиста в системе профессионального образования.

В связи с этим возникают проблемы: сохранение традиций, поиск новых форм и, самая главная проблема, сбалансированное соотношение фундаментальных художественно-культурных традиций и новых художественных форм, способствующих дальнейшему развитию культуры и художественного образования.

В Сибирском регионе организованы и функционируют все звенья художественного образования, которые выстроены в систему, формирующую среду для развития духовного и творческого потенциала региона, повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников художественного профиля (рис. 1).

Активную роль в развитии модели непрерывного художественного образования играют все звенья художественного образования Сибири, имеющие профессиональный потенциал. Благодаря активному взаимодействию в различных сферах деятельности, методической, творческой, научной, проектной, профориентационной, в подготовке и переподготовке педагогических кадров выстраиваются новые перспективы развития возможности результативно решать возникающие проблемы и задачи, стоящие перед художественным образованием.

В результате решения общих задач каждое из звеньев вносит серьезный вклад в процессы сохранения и развития уникальной системы художественного образования в области культуры и искусства, сложившейся в России на основе традиций академической школы, инициирует меры по сохранению и развитию системы непрерывного художественного образования в Сибирском регионе.

Значимая роль во взаимодействии всех звеньев художественного образования в Сибири отводится вузам, которые при своей активности и научном потенциале способны выстроить общую стратегию развития, скоординировав действия всех звеньев, укрепить сотрудничество с учреждениями начального и среднего профессионального художественного образования, совместную методическую, творческую, научную и другие виды деятельности.

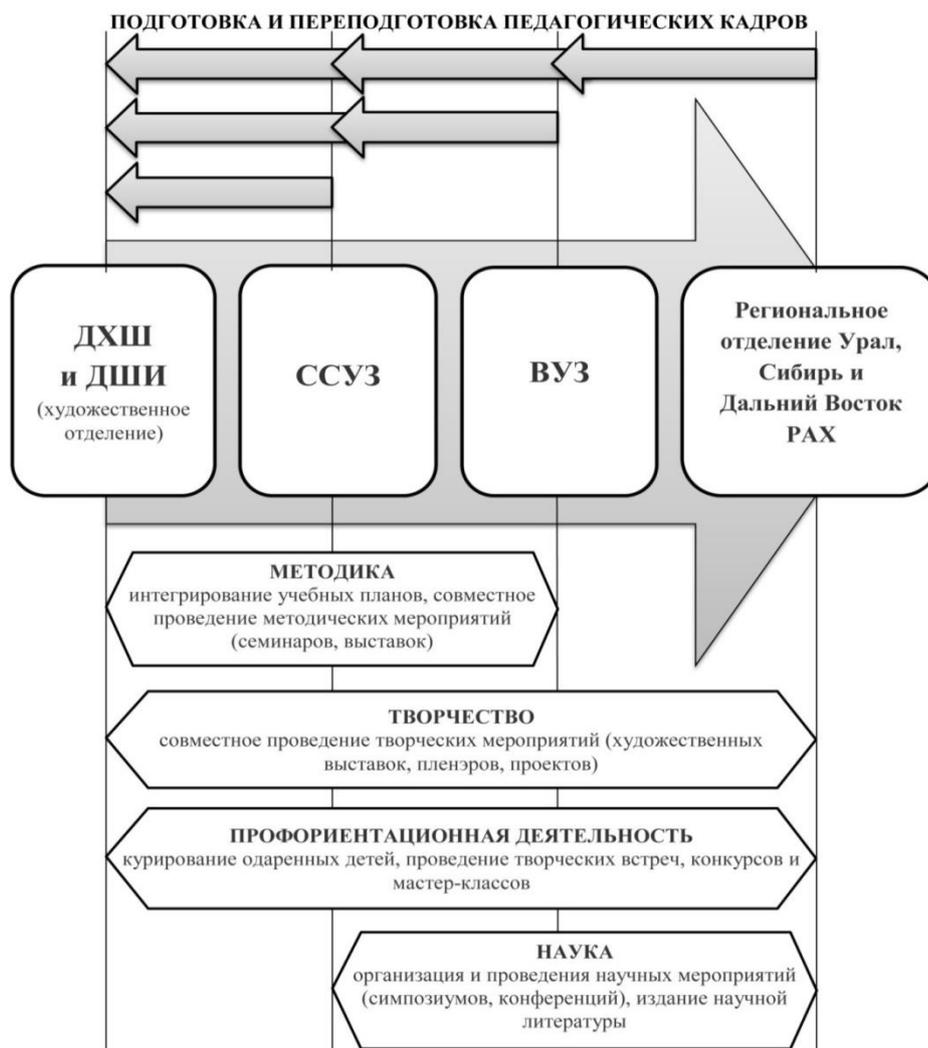

Рис. 1. Подготовка и переподготовка педагогических кадров
Источник: разработка автора

Научно-методическая деятельность в формировании системы непрерывного художественного образования

Основной вид деятельности всех звеньев художественного образования – учебная, поэтому в связи с быстро меняющимся миром вопросы методики всегда актуальны и требуют серьезного анализа и научно-практической работы.

Анализируя научно-методическую работу, проводимую в звеньях художественного образования Сибирского региона, можно озвучить ряд ключевых мероприятий:

- организация ежегодных краевых методических семинаров ДХШ и ДШИ Красноярского края;
- организация ежегодных межрегиональных научно-практических конференций директоров и преподавателей художественных училищ Сибири;
- организация всероссийских научно-практических конференций и симпозиумов по проблемам изобразительного искусства (учебные заведения и учебно-методические центры г. Красноярска, г. Новосибирска, г. Томска, г. Иркутска, г. Барнаула);
- организация систематических мастер-классов, курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов в области культуры и искусства.

По результатам семинаров и конференций изданы сборники статей с проблематикой, методическими нововведениями и результатами профессионального опыта в области развития и совершенствования художественного образования:

- Методика преподавания рисунка живописи, композиции на пятом курсе специальности «Станковая живопись» в художественном училище: материалы XXVII межрегиональной научно-практической конференции В. И. Сурикова. Красноярск, 2013;
- Изобразительное искусство в социокультурном пространстве современности: тенденции, педагогика, инновации: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 2014;
- Искусство и культура современной России: траектории творчества, науки, образования: материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 2015;
- Искусство графики в системе современного художественного образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 2016;
- Непрерывное образование в сфере культуры: сборник научно-методических работ. Красноярск, 2019. № 16.

Проблемы системы художественного образования Сибирского региона

Однако систематическая методическая работа вскрывает ряд нерешенных и вновь возникающих проблем, которые снижают эффективность подготовки специалистов в области художественного образования.

Основные составляющие образовательного процесса, где требуются необходимые действия для решения проблем:

- подготовка обучающего контингента;
- кадровый потенциал;
- разработка и внедрение новых методик в образовательный процесс;
- материально-техническая обеспеченность, организация и содержание методических, натурмортных и натуральных фондов.

Подготовка обучающего контингента

Поколение, выросшее в окружении всевозможных гаджетов, компьютеров и смартфонов («цифровое поколение»), получило от этого несколько проблем: неумение поиска необходимой и переизбыток ненужной информации, использование готовых предложенных ответов, снижение эмоциональной восприимчивости окружающего мира и человека. По мнению современных ученых (См: Делор Ж. Образование: скрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1996), в обществе развивается настораживающий феномен массового угасания у детей художественно-творческого воображения. Перечисленные проблемы противоречат сути развития творческого воображения в процессе обучения и мешают продуктивному освоению необходимых навыков в области художественного образования.

Имея подобную ситуацию, частичное решение данной проблемы в звеньях художественного образования – это собственная инициатива. Учебным заведениям приходится брать на себя усиление культурно-просветительской деятельности в рамках организации дополнительной работы с контингентом, поиска и внедрения новых, более эффективных методик обучения.

Кадровый потенциал

Особая роль в художественном образовании отводится квалифицированному обучению учащихся, основанному на культурных традициях, образном восприятии, художественно-творческом самовыражении.

Престиж педагогическо-творческих специальностей и оплата труда педагогов в сфере художественного образования на сегодняшний день низки. Подобная ситуация приводит к ряду проблем:

- сложность в привлечении перспективных молодых специалистов, способных работать и развиваться в двух профессиях одновременно – педагогике и изобразительном искусстве. Требование совмещать две профессии часто приводит к профессиональной разбалансировке, что напрямую влияет на качество процесса обучения, так как преподавание художественных дисциплин – это сочетание теоретической и практической деятельности;
- старение профессиональных педагогических кадров по причине проблем привлечения перспективных молодых специалистов и увеличения пенсионного возраста;
- низкая оплата труда преподавателей приводит к поиску источников дополнительной заработной платы.

Решение проблем престижа профессии преподавателя и оплаты труда находится в ведении государственных структур, органов власти и учредителя. Однако проблемы мотивации, привлечения и сохранения перспективных молодых специалистов приходится решать учебным заведениям самостоятельно, изыскивая внутренние резервы.

Разработка и внедрение новых методик в образовательный процесс

Нельзя обойти вниманием еще один факт – быстро меняющийся мир, появление новых материалов и технологий, новых направлений в области дизайна. Изменение рынка труда требует совершенствования образовательного процесса, внедрения новых методик и технологий, активного включения преподавателей в процесс самообразования без отсутствия должной материальной мотивации.

Решение вопроса по разработке и внедрению новых методик в образовательный процесс требует от разработчика профессионального практического опыта работы, серьезной теоретической подготовки, знания педагогических и психологических основ, общего понимания проблем системы непрерывного образования и изменений, происходящих в обществе.

Процесс работы в этом направлении предполагает организацию как командной работы педагогического коллектива, так и квалифицированную работу опытных специалистов методических органов с четко сформулированной стратегией.

Для организации подобной работы необходимо четко понимать базовые принципы развития методики образовательного учреждения, сохраняющего основы традиций академического художественного образования.

«Весь совокупный культурный мир во всех его формах пришел из традиции» – Эдмунд Гуссерль.

Если взять за основу тот факт, что понятие школы, по своей сути, вещь традиционная и консервативная, то внедрение новых методик должно осуществляться дозированно, используя принцип синкретизма (построение новых методик на основе прошлого позитивного опыта) с применением обязательной практической апробации для получения результатов, позволяющих внедрить новую методику в образовательный процесс.

Материально-техническая обеспеченность, организация и содержание методических, натурмортных и натуральных фондов

Одним из условий получения качественного образования является материально-техническая обеспеченность учебного процесса. И сегодня решением этой проблемы озадачено каждое учебное заведение художественного образования индивидуально, не имея общей отраслевой стратегии развития и финансирования. Материально-техническая обеспеченность учебных заведений в регионе бывает диаметрально противоположна и зависит от предпринимательских качеств администрации и финансового благополучия учреждения. В результате этого малокомплектные художественные школы и художественные отделения в школах искусств имеют серьезные проблемы в комплектации и обновлении материально-технической базы.

Использование в учебном процессе качественного наглядного материала, сохранность выпускных квалификационных работ, которые в связи со спецификой практического характера обучения требуют определенный объем площадей и дополнительное оборудование для хранения, приводит к нехватке существующих средств и возможностей.

Особо остро в последнее время встает вопрос о пополнении и сохранении натюрмортных и натуральных фондов. В среднем и высшем учебных заведениях большая часть обучения по специальным дисциплинам выстроена, используя модель человека. Недостаток в финансировании натурального фонда учреждения не позволяет пригласить моделей, максимально соответствующих учебным требованиям, что отражается на качестве учебных работ. Решение данной проблемы при остром сокращении финансирования частично можно осуществить путем корректировки образовательных программ с учетом оптимизации, совершенствования методик и разработки новых.

Анализируя объем организационной, методической, научной и творческой работ, проводимых в Сибирском регионе, необходимо констатировать положительные тенденции развития с учетом сохранения академической школы и региональных традиций в развитии художественного образования. Методическая работа в регионе выстроена на традициях профессионального кураторства и взаимодействия всех звеньев художественного образования.

Организованные в рамках работы мероприятия говорят о конкретных действиях, способствующих формированию системы непрерывного художественного образования в Сибирском регионе. Решение основных задач в сфере этой деятельности позволит создать условия роста образовательного потенциала личности и адаптации к рыночным отношениям, а также среду, в которой наиболее эффективно формируются мастерство и сознательное участие человека в образовательном процессе в различные жизненные периоды.

Организованная методическая и научная работа по совершенствованию художественного образования в Сибирском регионе в звеньях художественного образования способствует:

- формированию понимания образовательной системы как целостности, включающей все ступени образования от дошкольного до послевузовского;
- прогнозированию и моделированию инновационных процессов в сфере художественного образования;
- проведению анализа уровня профессионального образования, выявлению проблем и нахождению способа их устранения;
- развитию интеграции между звеньями образования и взаимодействия между изучаемыми предметами и формами обучения;
- систематизации принципов для всего образовательного процесса, поиска новых форм, творческих и инновационных методик и путей их реализации.

Построение непрерывного образования сегодня – одна из проблем современной психолого-педагогической науки. Её основная функция – удовлетворить потребность человека в пожизненном образовании. Актуальность проблемы обусловлена требованиями научно-технического прогресса, социально-экономическими и социокультурными изменениями.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в Сибирском регионе есть условия и сформирована среда для развития системы непрерывного художественного образования и достижения цели всестороннего развития и саморазвития личности, ее становления как профессионала и человека культуры. Достижение этой цели, как следствие, – сохранение и развитие культуры общества Сибирского региона.

Список литературы

1. Зива В. Ф. Прогностическая модель и стратегия построения инновационной системы художественного образования в России: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2009. 46 с.
2. Каган М. С. Художественная культура как система // Вопросы социологии искусства: сб. науч. тр. / редкол.: В. В. Молчанов (отв. ред.) и др.: Л.: ГИТМК, 1980. С. 76–97.
3. Концепции непрерывного образования // Бюллетень Госкомобразования СССР. 1989. № 7.

4. Кудрявцев В. Т. Диалектика присвоения культуры человеком: универсальность и творчество // Философия человека: диалог с традицией и перспективы. М.: Педагогика, 1988. 117 с.
5. Курбатова Н. В. Профессиональное становление художников широкого профиля в современных социокультурных условиях // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2015. Т. 4. № 4. С. 440–448.
6. Лазарев М. А. Освоение художественной культуры в профессиональном становлении современного учителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 2013. 211 с.
7. Лазарев М. А., Курбатова Н. В., Темиров Т. В. Непрерывное художественное образование в России на современном этапе: проблемы и перспективы: в 2 т. Т. 1. М.: MAO, 2018. 124 с.
8. Тимохов С. В., Покровская Е. А., Ершова Е. А. Формирование кадрового обеспечения отрасли культуры и искусства Красноярского края // Искусство и культура современной России: траектории творчества, науки, образования: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Челябинск: Южно-Урал. гос. ин-т искусств им. П. И. Чайковского. 2015. С. 151–160.
9. Тимохов С. В., Форостовская Л. Г. Итоги работы краевого методического семинара преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ Красноярского края // Непрерывное образование в сфере культуры: сб. науч.-метод. работ. Красноярск, 2019. № 16. С. 4–11.
10. Ягодин Г. А. Перестройка высшей школы и непрерывное образование // Политическое самообразование. 1986. № 7. С. 37.

References

1. Ziva V. F. Prognostic Model and Strategy for Building an Innovative System of Art Education in Russia: Abstract of the Dissertation of the Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow, 2009: 46 p.
2. Kagan M. S. Art Culture as a System / Questions of the Sociology of Art. / Ed.: V. V. Molchanov (ed.) and others. Leningrad: GITMK, 1980: 76-97 pp.
3. Concepts of Continuous Education // Bulletin of State Education of the USSR. 1989. № 7.
4. Kudryavtsev V. T. Dialectics of Cultural Appropriation by Man: Universality and Creativity // Human Philosophy: Dialogue with Tradition and Perspectives. Moscow: Pedagogy, 1988. 117 p.
5. Kurbatova N. V. Professional Formation of Artists of a Wide Profile in Modern Socio-Cultural Conditions // Humanitarian Space. International Almanac. 2015. Vol. 4. No 4: 440-448 pp.
6. Lazarev M. A. Development of Artistic Culture in the Professional Formation of a Modern Teacher: Diss. of the Candidate of Pedagogical Sciences. Moscow, 2013. 211 p.
7. Lazarev M. A., Kurbatova N. V., Temirov T. V. Continuous Art Education in Russia at the Present Stage: Problems and Perspectives. Moscow: MAO, 2018. Vol. 1. 124 p.
8. Timokhov S. V., Pokrovskaya E. A. Yershova E. A. Formation of Personnel Support for the Branch of Culture and Art of the Krasnoyarsk Territory // Art and Culture of Modern Russia: Trajectories of Creativity, Science, Education: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Chelyabinsk: P. I. Tchaikovsky South Ural State Institute of Arts, 2015: 151–160 pp.
9. Timokhov S. V. Forostovskya L. G. The Results of the Regional Methodological Seminar of Teachers of the Higher School of Economics and Art Departments of the Krasnoyarsk Territory // Continuous Education in the Sphere of Culture: Collection of Scientific and Methodological Works. Krasnoyarsk, 2019. № 16: 4–11 pp.
10. Yagodin G. A. Perestroika of the Higher School and Continuing Education // Political Self-Education. 1986. № 7: 37 p.