

**О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДОКЛАД НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА РАО 27.01.10 Г.)**

**ON THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ART EDUCATION
(REPORT AT A MEETING OF THE PRESIDIUM OF RAO 27.01.10.)**

Дёмин В.П.

Академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО,
доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент РАО

E-mail: obrik_rao@mail.ru

Demin V.P.

Academician-secretary of the Department of Education and Culture of Russian Academy of Education,
Doctor of Science (Art), professor, associate member of Russian Academy of Education

Аннотация. Дается целостное представление о цели, содержании, структуре и системе современного художественного образования. На основе государственных документов в сфере образования выделяются нерешённые проблемы художественного образования. Определяются пути согласованных действий между всеми органами государственной власти и местного самоуправления для осуществления организационно-управленческих действий по совершенствованию художественного образования.

Annotation. Article gives a holistic view of the objectives, content, structure and system of contemporary art education. On the basis of government documents in education sector the unresolved problems of art education are highlighted. Ways to concerted action among all government and local authorities to implement the organizational and managerial operations to improve arts education are identified.

Ключевые слова. Художественное образование, политика в сфере образования, учреждения дополнительного образования, эстетическая среда.

Keywords. Art education, education policy, establishment of additional education, aesthetic environment.

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и всего человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства.

Художественное образование включает в себя:

- формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов;
- формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами художественной выразительности различных видов искусства;
- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов.

Россия в сфере культуры и искусства признана во всём мире. Высокие достижения в этой области обусловлены уникальной системой художественного образования, сложившейся в нашей стране. Эффективность этой системы подтверждается показателями трудоустройства по специальности молодых специалистов – выпускников высших и средних специальных учебных заведений искусства, признанием мировым сообществом отечественной школы по подготовке творческих кадров в различных видах искусства, а также востребованностью педагогов российских образовательных учреждений высшего профессионального образования в сфере искусства за рубежом.

Структурно систему художественного образования составляют:

- образовательные учреждения дополнительного образования детей, в том числе детские школы искусства (по видам);
- образовательные учреждения для особо одарённых детей, интегрировано реализующие программы основного общего, среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования (пример – ЦМШ при Московской консерватории);
- средние специальные учебные заведения – художественные, музыкальные, хореографические, театральные, культурно-просветительские и другие училища (колледжи), нахо-

дящиеся либо в ведении Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по образованию, либо в ведении субъектов Российской Федерации;

- университеты, академии, институты, находящиеся в ведении Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по образованию, Российской академии художеств и органов местного самоуправления.

Кроме того, образовательные программы разных уровней по направлению «культура и искусство» реализуются в ряде непрофильных образовательных учреждений как в государственном и муниципальном, так и в негосударственном секторах.

Вопросы художественного образования отражены в законодательстве Российской Федерации.

Право на образование (в том числе художественное) – это конституционное право граждан России. Конституцией РФ каждому гарантируется свобода литературного, художественного и других видов творчества.

Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Право граждан на гуманитарное и художественное образование, на выбор его форм и способов гарантируется Основами законодательства РФ о культуре от 09.10.1992г. № 3612-1.

Отношения в области художественного образования регулируются также Законом РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» и Федеральным законом от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Направления государственной политики в сфере образования определены Концепцией модернизации Российского образования до 2010 года, в которой в том числе ставится задача сохранить лучшие традиции и отечественного художественного образования, опираясь на богатейший опыт российской и советской школы.

Министерство культуры РФ и Министерство образования РФ с участием заинтересованных организаций разработали «Концепцию художественного образования в Российской Федерации на 2008–2015 годы», одобренную Правительством РФ 25 августа 2008 г.

Сверхзадача государственной политики, обозначенная в Концепции, – духовное возрождение России, укрепление её статуса в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры и искусства, развитие человеческой индивидуальности. При этом практическая реализация этой сверхзадачи должна опираться на исторически сложившуюся в России систему художественного образования.

Хотел бы обратить Ваше внимание на тот раздел указанной Концепции, который связан с решением проблем общего художественного образования как условием развития образования в сфере культуры и искусства, и в котором подчёркнуто, что образование в сфере культуры и искусства есть составная часть системы художественного образования и зависит от его уровня и результативности.

Развитию образования в сфере культуры и искусства, как сказано в Концепции, мешают следующие нерешённые проблемы художественного образования:

- недооценка в социальной практике роли художественной культуры как влиятельного фактора развития общества;
- второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического профиля в общем образовании на всех его ступенях;
- имеющая место платная форма обучения в системе дополнительного образования детей;
- не отвечающая современным требованиям материально-техническая и кадровая обеспеченность художественного образования в рамках общеобразовательного процесса.

Решение проблем художественного образования в целом требует согласованных действий между всеми органами государственной власти и местного самоуправления организационно-управленческих действий, основными из которых являются:

- формирование на государственном уровне отношения к художественному образованию как особо значимой сфере человеческой деятельности, крайне необходимой для развития российского общества;
- усиление роли предметов художественно-эстетического профиля на всех ступенях общего образования, увеличение количества часов и перечня образовательных программ по видам искусств;

- восстановление, сохранение и развитие национальных хоровых традиций и других форм приобщения к искусству в общеобразовательных учреждениях;
- непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений;
- активное участие средств массовой информации в художественно-просветительской деятельности;
- развитие системы подготовки и переподготовки педагогических кадров и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Приветствуя наличие такой Концепции и стремления её реализовать, хотел бы сделать одно замечание, касающееся написания диссертаций в сфере искусства. Утверждение, что в искусстве диссертации возможны лишь в сфере истории и теории искусств, спорно, так как есть ещё область, где успешно создаются кандидатские и докторские диссертации в такой важной области как педагогика искусства.

Художественное образование сегодня – это разветвленная сеть образовательных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня государственного и негосударственного статуса.

По данным Минобразования РФ, в стране осуществляется подготовка профессиональных кадров по 16 направлениям подготовки бакалавров и магистров и 44 специальностям (в том числе на художественно-графических и музыкально-педагогических факультетах) в высшем образовании, по 18 специальностям в среднем профессиональном образовании и 19 профессиям начального профессионального образования.

Укрупненные группы специальностей, в которые входят художественные специальности:

- 03.0000 – гуманитарные науки,
- 05.0000 – образование и педагогика,
- 07.0000 – культура и искусство.

Осуществляют подготовку кадров в рамках этих групп:

- а) высшие учебные заведения – 320 (государственные – 232, негосударственные – 88),
- б) филиалы вузов – 84 (государственных – 52, негосударственных – 32),
- в) средние профессиональные учебные заведения – 425 (государственные – 383, негосударственные – 42).

В эти данные включены и образовательные учреждения, находящиеся в ведении Минкультуры РФ.

Примеров активного и разнообразного развития художественного образования за пределами сферы культуры и искусства в России много.

Так, на базе Сибирского и Южного федеральных университетов, Астраханского, Дальневосточного, Омского государственных университетов осуществляется подготовка кадров по трём укрупненным группам специальностей (группа 03 – гуманитарные науки; группа 05 – образование и педагогика; группа 07 – культура и искусство). Следует заметить, что в Астрахани, Владивостоке, Красноярске и Ростове работают и высшие учебные заведения культуры и искусства, подведомственные Министерству культуры РФ. Давно и прочно заняли свое место художественно-графические и музыкально-педагогические факультеты педагогических вузов.

Примечательно, что более 80 негосударственных вузов имеют дело с подготовкой художественных кадров, в том числе и в городах, где неплохо обстоит дело с этими профилями в государственных вузах (33 негосударственных вуза в одной только Москве занимаются отдельными художественными специальностями, более 10 – в С.-Петербурге, 5 – в Краснодарском крае). Абсолютное большинство этих вузов аккредитовано Рособрнадзором.

Примечательно и то, что отдельные виды художественного образования существуют в негосударственных вузах маркетинга, социально-информационных и коммуникационных технологий, экономики, права, бизнеса, управления, финансов, экологии, политики, не говоря уже о моде.

Художественное образование в структуре общего и профессионального образования – давняя и плодотворная традиция. К примеру, Российская академия художеств родилась в недрах Москов-

ского университета, а Санкт-Петербургская и Московская консерватории были созданы на базе детских музыкальных школ.

Профессиональное художественное образование растёт и вширь и вглубь.

Наряду с традиционными специальностями искусства получают свое развитие:

- а) такие профессии начального профессионального образования, как реставрация и изготовление архитектурных и лепных деталей, тканей, гобеленов, ковров, изделий из дерева, керамики, металлов, драгоценных и поделочных камней, художественная роспись по тканям и различным материалам – 19 профессий – от лепки из гипса до обработки алмазов;
- б) специальности среднего профессионального образования, связанные со всеми видами профессионального исполнительского искусства, декоративно-прикладным и дизайнерским творчеством, социально-культурной деятельностью, реставрацией, консервацией и хранением произведений искусства, художественным оформлением изделий легкой промышленности – а всего таких специальностей 18, и внутри их множество «подспециальностей» – в одном «инструментальном исполнительстве» их столько, сколько музыкальных инструментов и т.п.;
- в) 16 направлений подготовки бакалавров и магистров и 44 специальности отечественного высшего профессионального образования в следующих областях: музыкальное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство, реставрация, музейное дело и охрана памятников, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, изобразительное искусство, зодчество, литературное творчество, киноискусство, библиотечно-информационные ресурсы, народная художественная культура, социально-культурная деятельность, педагогическое художественное и музыкальное образование, теория, история искусств и гуманитарных наук и т.д.

Поэтому забота о художественном образовании – дело не только Министерства культуры России.

Особое место в российском художественном образовании принадлежит (должно принадлежать) детству.

Сеть учреждений дополнительного образования детей (а их в России 17,6 тысяч) сориентирована, естественно, на общеэстетическое развитие подрастающего поколения, и охватывает без малого 11 млн. детей. Подобную задачу выполняет и общеобразовательная школа, вводя в программы обучения предметы художественно-эстетической направленности (музыка, рисунок, мировая художественная культура).

Треть учреждений дополнительного образования составляют детские школы искусств, которые кроме общеэстетического развития подрастающих поколений занимаются выявлением одаренности ребенка к художественной деятельности и ранней профессионализации его и составляют важное и необходимое звено в триединой системе профессионального художественного образования – школа, училище, вуз.

Позволю себе напомнить, что выбор профессии в искусстве начинается, как правило, в 5–7 лет. Образовательный процесс у будущих музыкантов, художников, танцоров связан с сугубо практическим чувственным, физическим и интеллектуальным постижением осваиваемого вида искусства, раскрытием психофизических возможностей юной личности, тренировкой тела и психики, выработкой качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии. При этом обязательным условием формирования профессионала является наличие определённых способностей и специфической среды, в которой эти способности могли бы развиваться.

Специфика образования, например, в музыкальном искусстве такова, что для того, чтобы завтра появился ещё один симфонический оркестр в сто музыкантов, сегодня надо, чтобы в музыкальные школы пошли учиться тысячи ребятишек.

Никто не знает, сколько надо подготовить музыкантов, чтобы Россия стала развитой в музыкальном отношении страной. Одни скажут – тогда, когда запоет и заиграет вся страна, другим хватит Башмета и Спивакова для престижа, третьим много и мобильного телефона.

Художественное образование, несмотря на отчётливую специфику, обладает всеми признаками настоящего образования: оно опирается на крепкие дидактические основания, эвристично, психологично, высокотехнологично, требует концентрации воли и самопринуждения. Муки в искусс-

ве, – творческие, а не житейские, само содержание этого образования и применяемые методики основаны на постижении профессионального мастерства.

Великий Ян Коменский, называя методику формирования умений и навыков методом искусств, утверждал, что искусство наперёд требует трех вещей: а) образца или идеи, б) материи и в) инструментов, но обучение искусству (когда уже даны инструменты, материя и образец) требует ещё правильного употребления, разумного направления и частого упражнения.

«Это значит, чтобы ученика обучали, где и как нужно применить каждое из этих требований, а в процессе применения им бы руководили, чтобы он в работе не сбивался и исправлялся, если сбивается; наконец, чтобы, даже делая ошибки и отклонения, он снова бы принимался за работу до тех пор, пока не научится производить работу без ошибок, уверенно и легко» – написал он в своей работе «Великая дидактика» более 400 лет тому назад.

Поверьте, эти убеждения веками подтверждаются художественным образованием.

Что касается того, как избавиться от трудностей в развитии художественного образования, то не стоит указывать скрипачу как учить будущего скрипача, лучше попытаться на законодательном и исполнительном уровне создавать условия для нормального существования образовательной деятельности и, прежде всего, в общеобразовательной школе.

Надо, чтобы не только разработчики образовательных стандартов нового поколения учитывали специфику художественного образования, но и организаторы школьного образования понимали, **что** есть художественное образование.

Ещё в средневековье традиционными искусствами назывались геометрия, астрономия, диалектика и другие науки, и образование человека считалось искусством из искусств, и психология звалась душесловием.

Школа немыслима без всеобъемлющей эстетической среды.

Чувствовать прекрасное (а «прекрасное есть жизнь» по Н.Г. Чернышевскому) – одно из важных качеств преподавания любого школьного предмета. Изящное решение математических задач, «волшебность» физического явления, тайна химического превращения, захватывающая страница истории и т.п. не только формируют знание, но и чувства школьника, рождают в нём желание видеть образную и эмоциональную стороны окружающей действительности. В общеобразовательных предметах школы заложен громадный духовно-нравственный и эстетический потенциал, который необходимо выявлять и обогащать им ученика. Важно только, чтобы будущие учителя ещё в вузе постигали нравственную и эстетическую сущность тех учебных предметов, которые они будут преподавать. И верить, что истинно художественное педагогично всегда.

«Мир спасется красотой» – твердое убеждение великого русского писателя стало истиной, ибо сохраняя и спасая красоту, люди обретают и своё спасение. Важно только, чтобы спасение мира красотой начиналось со школьной (а лучше – с дошкольной) скамьи.

Школьное обучение способно формировать в душе ребёнка веру. Постигание культуры верований – помогать духовно-нравственному совершенствованию подрастающих поколений. Воспитательная значимость, просветительская ценность, нравственная необходимость «Основ православной культуры», к примеру, очевидны, т.к. они вберут в свое содержание обычаи, нравы, патриархальные традиции россиян, праздники и памятные даты на Руси, культуру, рожденную Крещением Руси, возникновением письменности и книгопечатания, включая бытование народной культуры, искусств, промыслов и ремесел. Это безусловно относится и к другим верованиям, живущим в многонациональной и многоконфессиональной России.

Говоря о поддержке талантливых детей, следует осознать, что по природе своей неталантливых детей не бывает. Создание *государственной* системы выявления, развития и поддержки детской одарённости – насущнейшая необходимость. Сегодня же это, главным образом, сосредоточено в сфере дополнительного образования, т.е. не обязательного и не основного.

Решить эту проблему в Новой школе можно (это моё личное мнение), составив каждодневный учебный график в школе по простому принципу: первую половину школьного дня заполнить занятиями по тем школьным предметам, которые требуют усвоения знаний от всех учеников и в классе. Вторая половина дня школьника должна быть занята тем, что его увлекает, что ему интересно,

в чем ему хочется совершенствоваться, чему будут посвящены все формы и направления занятий искусствами, наукой, техникой, трудом, спортом и другими увлечениями.

Скажут, это трудно материально, психологически и организационно, но не случайно ведь Ф.М. Достоевский считал, что «воспитание детей есть *труд и долг*, для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей – это *самый гнетущий труд и самый тяжёлый долг*». И общество и государство должны нести на себе эту тяжесть.

Новая школа, о которой говорит президент Д.А. Медведев – это новая идеология, новая социальная практика, новая материальная база, и, конечно, новый учитель.

Чтобы удовлетворить требования новой школы в новых учителях, следует набирать в педагогические вузы будущих учителей *по таланту и призванию*. Можно и нужно разработать профессиональные требования к отбору в эту деятельность, и уже на стадии приёма в вуз отбирать способных к педагогической деятельности. Учитель – уникальная профессия, но генетически живущая в каждом человеке. Особенно если учесть, что учитель – это не только тот, кто учит, но и тот, у кого учатся. И поэтому уже на студенческой скамье надо преподавать основы педагогического мастерства, как это делается в профессиональном образовании искусства.

Трудности художественного образования в определённой степени проявляются и в том, что в России проживают 142 национальности и 40 входящих в них этнических групп. 80% населения страны – русские, но в 10 национальных территориях русских менее половины, а в Чечне, Дагестане и Ингушетии русских менее 5%.

75% татар и мордвы, до 50% карел, марийцев, чувашей, до 40% башкир, бурят и коми проживают за пределами своих территорий. Растет количество и разнообразие диаспор, особенно из ближнего зарубежья.

На территории России используется 239 языков, в т.ч. 39 – имеющих статус государственных (14 гос. языков в одном Дагестане). Обучение ведётся на 78 языках.

А учитывая, что в культуре и искусстве больших и малых народов не бывает, что каждый народ независимо от численности, велик в своём понимании жизни и способах выразить отношение к ней в художественном творчестве и культурной деятельности, следует поднять роль художественного образования и в формировании национального самосознания и интернационализма.

Кстати о языке. По недавно опубликованным данным ВЦИОМ опроса об отношении граждан к русскому языку, проведенного в 153 населенных пунктах с числом опрошенных в 2000 человек, на чистом русском языке разговаривают только 5% населения страны, правда ненормативную лексику использует 61% граждан. 78% опрошенных считают, что спасти русский язык можно более глубоким его изучением в школе, но лишь единицы предлагают больше читать русскую литературу.

На развитие художественного образования повлияет и то, что в современном информационном пространстве меняется сам характер общения человека с культурными ценностями. Доступность к культурным ценностям обретает иной смысл, непосредственность восприятия заменяется техникой и информационной технологией.

Экранное воздействие не предполагает взаимодействия, поэтому многие основополагающие принципы традиционных зрелищных искусств («сегодня, здесь, сейчас» – в театре, например) если не умрут в технологии создания произведения искусства, то не станут решающими в зрительском восприятии. Виртуальная возможность может заменить потребность пойти на концерт, в театр, в картинную галерею, а праздничное ощущение от живой встречи с искусством станет делом не обязательным. Может быть, поэтому сегодня преувеличенная праздничность, фейерверкность, громкость стала явлением, необходимым для большинства публичных акций. «Яростные» праздники по любому поводу и в неограниченном количестве словно говорят о том, что хочет общество отодвинуть грозное наступление всеобщей замкнутости, которую могут принести новые способы взаимоотношения с искусством.

Проходят серьёзную проверку критерии, по которым ценятся культура и искусство. Культурное пространство становится пространством рынка, на который выбрасывается всё. А что отбирает человек, для производителей культурного продукта остаётся в большинстве своем тайной. Хорошо, если исчезнет барьер между доступным и элитным. Плохо, если исчезнет разница между искусством и неискусством, и неискусство будет свободно гулять по информационному простран-

ству, тем более что создателей подлинного искусства всегда было меньше, чем подельщиков и подделщиков.

Отсюда и проблема: чем, кем и как будет формироваться культурная личность, **что** будет общество понимать под воспитанием, и каковым будет это самое воспитание.

Информационные технологии обеспечат высокий уровень подачи материала, будут очень притягательны, гипнотичны, эмоциональны. Но будут ли они хранителями душевного целомудрия, защитниками от культурного терроризма? Ханжество будет утончаться, лицемерие будет изощряться, а потому очень трудно будет разумному, доброму, вечному.

Не дай Бог, если человеку будущего необходимы будут только провиант, туалет и Интернет.

Представляется, что встать на защиту духовности может в первую очередь художественное образование во всём многообразии его проявлений, способное реально помочь и дошколятам и магистрам. Правда, если его перестанут считать малоценным придатком.

Нужны объединенные усилия всех, кто связан с художественным творчеством, научным его осмыслением, образованием.

Российской академии образования по плечу внести свой вклад в науку, методики и технологии художественного образования. В недрах её родились и живы сегодня научные школы Кабалевского, Бакушинского и Бутова, художественно-педагогическое творчество Сергея Михалкова и Владислава Соколова, сегодняшние усилия Бориса Неменского и Ирины Антоновой, Альберта Лиханова и Юрия Соломина и других замечательных мастеров культуры и педагогики – членов прошлой, настоящей и будущей нашей Академии.

Вступивший в девятый десяток своей жизни Институт художественного образования РАО способен, с моей точки зрения, возглавить в Академии исследования по проблемам художественного образования как важное и необходимое научное направление, объединить на этой благодатной ниве усилия учёных и научных коллективов, которые сегодня увлечены этими проблемами.

«Намёк о божественном, небесном рае заключён для человека в искусстве, и поэтому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордости страстей сатаны, – во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое создание искусства» – говорил Н.В. Гоголь.