

Л.Р.Золотарева, М.С.Калмаханов

*Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова
(E-mail: zolotareva-larisa@yandex.ru)*

Приоритетные направления художественного образования в Казахстане

В статье рассмотрены приоритетные направления в художественном образовании Казахстана в формате Программы ЮНЕСКО. Акцентируется, что художественное образование — универсальное человеческое право для всех обучающихся. Качественное художественное образование требует высококвалифицированных профессиональных преподавателей искусства, а также преподавателей-универсалов; его усилит сотрудничество между системой образования, с одной стороны, и культурой и художниками — с другой.

Ключевые слова: художественное образование, обучающийся, профессиональное образование, искусство, сотрудничество, система образования, культура, гуманитарное образование.

Современное гуманитарное образование понимается как процесс приобщения индивида к культурному опыту человечества, средство социализации и инкультурации личности, формирования ее индивидуальной гуманитарной культуры — неотъемлемой части общей культуры. В содержании гуманитарного образования воспроизводятся фрагменты культуры прошлого и настоящего, для него характерно творческое развитие в условиях быстрого и масштабного преобразования мира и человека.

Специфическим компонентом гуманитарного образования является образование художественное. Под художественным образованием подразумевается не только образование методами искусства, но в это понятие вкладывается более широкий гуманитарно-культурологический смысл. Оно нацелено на формирование гуманитарной и личностной культуры: интеллектуальной, эстетико-художественной, этико-мировоззренческой. Художественное образование содействует получению такого образования, которое объединяет интеллектуальные и творческие способности и позволяет сделать взаимосвязь между образованием, культурой и искусством более динамичной и плодотворной; оно призвано уравновесить познавательные и эмоциональные факторы развития личности и тем самым способствовать построению культуры мира. Это обуславливает несомненную актуальность настоящего исследования.

Цель научной статьи — определить приоритетные направления художественного образования в Казахстане в формате Программы ЮНЕСКО. В рамках программы были проведены Первая и Вторая Всемирные конференции по образованию в области искусств «Развитие творческого потенциала в XXI веке», представляющие собой совместную инициативу секторов культуры и образования (6–9 марта 2006 г., Лиссабон, Португалия; 25–28 мая, 2010 г., Сеул, Республика Корея). Цель конференций — добиться признания значимости художественного образования для развития творческого духа, просвещения и культурного разнообразия. Творческий дух — основа природы человека: именно он имеет решающее значение для нашего интеллекта и эмоционального состояния [1].

Секторы культуры и образования ЮНЕСКО делают все для того, чтобы добиться признания важности художественного образования в плане развития творчества, просвещения и культурного разнообразия в мире. Культура и искусство — неотъемлемые компоненты общего образования, ведущего к всестороннему развитию человека, поэтому художественное образование — универсальное человеческое право для всех обучающихся. Обучение искусству и через искусство (художественное образование и искусство в образовании) может дать хорошие результаты в повышении динамичности обучения, способствовать совершенствованию профессиональной подготовки и мотивации преподавательского состава [1].

Существует два главных подхода к художественному образованию, которые должны осуществляться одновременно: предметы искусства можно преподавать как самостоятельные учебные предметы; а также включая их во все предметы учебного плана [2]. Методы применения искусства в образовании (AiE): искусство используется (методы и культурные традиции, которые связаны с этими искусствами) как среда для того, чтобы изучать предметы, включенные в общий учебный план и как способ углубления понимания изучаемых предметов. Например, использование цвета, формы и объ-

ектов, полученных при изучении изобразительного искусства и архитектуры, чтобы преподавать такие предметы, как физика, биология и геометрия; или вводя драму или музыку как метод, чтобы преподавать языки, рисование по теории многосторонних способностей, — цели, которые поставили АiE, вводя в системе образования изучение искусства всеми учащимися и по всем предметам для усиления эффекта обучения.

Для своей эффективности этот междисциплинарный подход требует изменения методов обучения и подготовки преподавателей.

Художественное образование структурировано через три дополнительных педагогических потока: *исследование художественных работ; прямой контакт с творческими работами* (выставки, концерты, фильмы); *вовлечение в творческую деятельность*. Таким образом, есть три измерения художественного образования: обучающиеся получают знания, взаимодействуя с объектами искусства, художниками или преподавателем; обучающийся получает знания через свою собственную творческую деятельность; обучающийся приобретает знания через исследование и изучение художественной формы, истории искусства.

Качественное художественное образование требует высококвалифицированных профессиональных преподавателей искусства, а также преподавателей-универсалов; его усилит сотрудничество между преподавателями и художниками. В пределах этой структуры нужно обратить внимание на две главные задачи: дать преподавателям и художникам доступ к материалам по образованию, которые им необходимы; творческое изучение нуждается в творческом обучении; поддержка творческого сотрудничества на всех уровнях: Министерства, школы, преподавателей, искусства, науки и общественных организаций. Основой для будущего сотрудничества между педагогами и художниками являются профессиональные знания, с которыми как педагоги, так и художники вступают в профессию, деятельность которой должна быть включена в различные области образования, и взаимный интерес к педагогике. Программы по образованию для преподавателей и художников должны быть пересмотрены, чтобы снабдить их необходимыми знаниями и опытом для облегчения процесса обучения и получения преимущества от результатов совместного профессионального сотрудничества. Обеспечение такого сотрудничества влечет за собой определенные меры, которые представляют новое изменение общества [1].

Декларация Первой Всемирной конференции ЮНЕСКО, «Дорожная карта художественного образования» как главный итог этой конференции, Сеульская программа являются важной источниковой базой нашего исследования. В связи с этим интерпретируем положения данных документов, определяющие стратегическое направление научного изыскания.

- В названных материалах рассматриваются государственная и социально-общественная значимость художественного образования: признать, что в современном обществе наблюдается потребность в развитии образовательных и культурных стратегий и политики, которые сохраняют и развивают культурные и эстетические ценности; обратить внимание, что среди самых важных проблем XXI столетия является увеличивающаяся потребность в творческом потенциале в обществах с разными культурами: «Применять принципы и практику художественного образования для содействия решению социальных и культурных задач, стоящих перед современным миром; использовать художественное образование для увеличения творческого и инновационного потенциала общества..., личности и воспитания нового поколения творческих граждан... Поддерживать и повышать роль художественного образования в утверждении принципов социальной ответственности, социальной сплоченности, культурного разнообразия и межкультурного диалога» [3; 3 а, с].

- Систематизированы рекомендации для педагогов искусства, художников и директоров школ и учреждений образования.

Защита, поддержка и образование: признать значение художественного образования в подготовке групп людей, которые смогут оценить проявления искусства; информировать общество о ценности и социальном воздействии художественного образования, повысить спрос на художественное образование и квалифицированных педагогов искусства.

Взаимодействие и сотрудничество: внедрять активное и жизнеспособное сотрудничество между учреждениями образования (формальное и неформальное); облегчить участие в образовательном процессе деятелей искусства для включения форм и методов искусства в обучение.

- Определены целевые положения в области исследования, оценки и обмена знаниями: вносить личный вклад в работу региональных систем по сбору, распространению информации относительно художественного образования; осуществлять обмен знаниями и передачу их через учреждения обра-

зования и искусства, информационные центры представителей ЮНЕСКО и сети UNITWIN; способствовать исследовательской деятельности в области искусств с целью информирования и развития в этой расширенной области; исследовать пути и средства составления программ художественного образования, основанных на местных ценностях и традициях; создать международную базу данных исследований для обеспечения научно подтверждённого значения (в индивидуальном и общественном планах) художественного образования и творческого влияния, включая такие области человеческого бытия, как социальное единство, решение конфликтов, здравоохранение и использование новых технологий в творческом процессе в школах; изучать исследования комиссий, которые могут быть использованы как пособия в дальнейшей практической деятельности. Социологические исследования могут привести к развитию международной сети исследователей, разделяющих методологии и строящих лучшие модели оценки в сотрудничестве со студентами, художниками, преподавателями и родителями как активными участниками; поощрять исследование и традиционное использование искусства в обучении и повседневной жизни; производить отбор библиографических и других источников информации о художественном образовании в целях их анализа и распространения; систематизировать существенные события, которые могут быть применены в подготовке качественных индикаторов для художественного образования и способствовать обмену данными; облегчить подготовку и выполнение программ регионального и международного образования, научно-исследовательских работ; поощрять создание собраний и материальных запасов произведений искусства, которые обогащают художественное образование; размещать информацию в международной сети, чтобы облегчить региональное сотрудничество и обмен лучших методов осуществления политики художественного образования.

- Акцентируется роль художественного образования в развитии личности: каждый ребенок или подросток имеет право на развитие эстетического, творческого потенциала и способности критического мышления, индивидуальных особенностей через художественное образование.

Теоретическое и практическое значение имеют положения, которые нами объединены единой рубрикой «Подготовка кадров в сфере художественного образования»: поддерживать профессиональное развитие преподавателей, художников и работников в сфере культуры, которое позволит им вырабатывать творческий потенциал у учащихся; предоставить необходимые средства и учебные материалы, чтобы помочь педагогам развивать и использовать педагогику искусства; обеспечивать необходимую поддержку и помощь для того, чтобы «преподавать и учиться через искусство»; дать возможность деятелям в сфере художественного образования использовать инновационные технологии, которые позволят получать художественное образование и облегчат создание современных методов обучения, предоставят возможность обмениваться полученным опытом; поощрять и развивать художественные методы через СМИ. Важно подчеркнуть следующее положение Сеульской конференции: «Обеспечить педагогам, творческим работникам и сообществам постоянную профессиональную подготовку по вопросам образования в области искусств» [3; 2 б].

Улучшить качество художественного образования, поставить образование преподавателей искусства новым приоритетом в системе образования, давая им возможность внести более эффективный вклад в процесс изучения и культурного развития, и активизировать изучение искусства как части обучения всех преподавателей; подготавливать преподавателей и художников, способных работать в образовательных учреждениях и неформальных организациях, чтобы способствовать росту, расширению пределов художественного образования; реализовывать искусство в школах по учебному плану и во внешкольных учреждениях; признать конвергенции между традиционной концепцией искусства в обществе и новым пониманием того, что обучение через искусство может привести к более качественному изучению материала и развитию компетенций; признать значение художественного образования в подготовке групп людей, которые смогут оценить проявления искусства (арт-критиков).

- Обучение и поддержка преподавателей, школ и художников сводится к следующим задачам: облегчить обучение преподавателей по теории и практике художественного образования; оказывать международную поддержку по обучению преподавателей и развитию учебных планов для расширения и улучшения качества художественного образования, особенно в развивающихся странах; поощрять создание программ для исследования и постоянного обучения профессионалов (художников, преподавателей, менеджеров, планировщиков и т.д.), связанных с художественным образованием; поощрять создание статей о художественном образовании, материалов, методологий, учебников и справочников; способствовать объединению новых информационных и коммуникационных техноло-

гий в программе обучения преподавателей и в процессе формального и неформального образования, как средства создания художественного выражения, отражения и критического размышления; обеспечить все школы и библиотеки материальными ресурсами, необходимыми для эффективной демонстрации искусства, включая СМИ, книги, художественные материалы и инструменты.

▪ Методологически важными для научного направления данной работы являются тезисы Декларации Первой Всемирной конференции о взаимовлиянии художественного образования и культуры, культурной традиции, культурном наследии общества, нации, о культурном разнообразии, региональной политике:

- включить художественное образование в уставы по культуре, принятые на международном уровне; интегрировать сотрудничество между школами, художниками и культурными учреждениями в ядро образовательного процесса;
- принять во внимание, что у многих народов мира в основе лежат относящиеся к разным культурам традиции, где слияние культур привело к уникальной комбинации общества, нации и языка; культурная сложность создала творческие возможности, новые перспективы и методы в образовании, которые являются определяющими для этих наций; богатое культурное наследие, как материальное, так и духовное, находится под угрозой многочисленных и сложных социокультурных, экономических и экологических изменений; культурное разнообразие в связи с глобализацией и увеличивающейся потребностью выражения творческого потенциала и сотрудничества художественной общественности; принимать региональную политику применительно к художественному образованию во всех странах и регионах; способствовать региональному сотрудничеству в области художественного образования в плане укрепления региональной интеграции.

▪ Вместе с тем было выявлено множество претензий, которые можно резюмировать таким образом: во многих странах политика образования низко оценивает систему художественного образования, что отражено в изоляции и девальвации этой области знания; бюджет для развития художественного образования, который мог бы покрыть ежедневные расходы и потребности, либо недостаточен, либо не существует вовсе; проблемы культуры и системы образования часто разделяются на две отдельные программы; существуют неприемлемые (неприменяемые) программы обучения преподавателей по художественному образованию, а общеобразовательные программы для учителей не подходят для выявления роли искусства в обучении и изучении; роль художников и их участие в процессе развития художественного образования признается частично; существует обширный опыт работы исследователей в сфере художественного образования, который не исследуется и не систематизируется.

Таким образом, есть две главные существенные стратегии для того, чтобы достигнуть эффективного художественного образования: качественная подготовка преподавателей и художников, развитие сотрудничества между системой образования, с одной стороны, и культурой и художниками — с другой.

Построение творческой способности и культурного понимания в XXI в. является трудной и критической задачей, но той, от которой нельзя уклониться. Все силы общества должны быть сконцентрированы на попытке обеспечения нового поколения двадцать первого столетия необходимыми знаниями и, что еще более важно, ценностным отношением, этическими принципами и моралью, направленными на становление ответственных «граждан мира» и жизнеспособных гарантов будущего.

Необходимость качественного универсального образования очевидна. Однако образование может быть качественным только через художественное образование в контексте культуры, которое способствует развитию мышления, творческого потенциала, инициативы, профессиональных способностей, необходимых для жизни в новом столетии.

Список литературы

1 Бюро информации общественности memopri. Художественное образование. — [ЭР]. Режим доступа: unesco.org/culture/lea (дата обращения: 22.01.09).

2 Road Map for Arts Education. The World Conference on Art Education // UNESCO, 2006. (Декларация Первой Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию. — Лиссабон, 2006, 6–9 марта).

3 Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. — [ЭР]. Режим доступа: http://portal.unesco.org/culture/en/files/41357/12875695005Seoul_Agenda_Goals_for_the_Development_of_Arts_Education_Russian.pdf

Л.Р.Золотарева, М.С.Калмаханов

Қазақстандағы көркемдік білім берудің басым бағыттары

Мақалада Қазақстанның ЮНЕСКО бағдарламасы шеңберінде көркемдік білім берудегі бағыттар қарастырылған. Көркемдік білім беру барлық оқытындардың жалпылама адамилық құқығын ерекшелейді. Сапалы көркемдік білім беру өнер саласында кәсіби жоғары біліктілігі бар оқытушылармен қоса, әмбебап оқытушы (универсал); оларды білім беру жүйесімен, бір жағынан, мәдениет пен суретшілермен, екінші жағынан, ынтымақтастығын нығайта түседі.

L.R.Zolotareva, M.S.Kalmakhanov

Priority directions art education in Kazakhstan

In the article priority areas in art education of Kazakhstan have been considered in the format of the UNESCO program. Accented that art education is universal human right for all students. Quality art education required highly experienced professed art teachers and also all round teachers; from the one side it will be strengthened by cooperation between education system and by culture and artists from another side.

References

- 1 *Bureau of information of the public of memobpi. Art education*, [ER]. Access mode: unesco.org/culture/lea (date of the address: 22.01.09).
- 2 *UNESCO*, 2006. (Declaration of the First World conference of UNESCO on art education. — Lisbon, on March 6–9, 2006).
- 3 *The second World conference by training in the field of arts*, [ER]. Access mode: http://portal.unesco.org/culture/en/files/41357/12875695005Seoul_Agenda_Goals_for_the_Development_of_Arts_Education_Russian.pdf