В.Ф. Зива

ИННОВАЦИОННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИИ

В публикации рассматриваются проблемы инновационного художественного образования, которое тесно связано с социально-культурными переменами в общественной жизни России. Обосновывается необходимость трансформации традиционного художественно-промышленного образования в связи с требованиями рынка труда, предъявляемыми к современному выпускнику. Выдвигается тезис о необходимости подготовки специалистов новой формации, которая связана с формированием личностных качеств как у обучающихся, так и педагогов.

The article deals with the problems of innovative art education, which is closely connected with social and cultural changes in the social life of Russia. The necessity of transformation of traditional art and industrial education in connection with the requirements of the labor market for modern graduates. The thesis about the need to train specialists of the new formation, which is associated with the formation of personal qualities, both in students and teachers, is put forward.

Ключевые слова: инновационное художественное образование, воспитание, творческая личность, работодатель, рынок труда, личностные качества, талант.

Keywords: innovative art education, education, creative personality, employer, labor market, personal qualities, talent.

В результате возникновения социально-экономического ракурса развития системы образования и вовлечения ее в рыночные отношения, для художественных вузов менеджмент образования, маркетинг рынка обра-

зовательных услуг, внимание к персонал-технологиям стали важной основой реализации инновационной образовательной стратегии. Понятие конкурентоспособности напрямую связывается с современным уровнем развития компетентностного подхода в подготовке кадров всех уровней. У учебных заведений возникла необходимость своевременно реагировать на запросы общества и личности, самостоятельно определять новые направления деятельности в дополнение к существующим, а иногда, в качестве адекватной замены, некоторых из них.

Произошли серьезные перемены и в области высшего художественно-промышленного образования, поэтому инновационные процессы понимаются нами как средство преодоления последствий различных кризисов, деструктивных явлений в области управления образованием, переходом его на новые методы и принципы развития. Инновационное художественное образование понимается нами как образование, направленное на подготовку специалистов новой формации (выделено мною — В.З.). Кардинально новые обстоятельства деятельности художественно-промышленных вузов, а также конкретных организаций, учреждений, коллективов, для которых учебные заведения готовят кадры, предполагают формирование нового контекста профессиональной деятельности выпускников учебных заведений художественного профиля. Следовательно, трансформация системы художественного профессионального образования должна быть направлена на инновационную подготовку и переподготовку кадрового и творческого потенциала таких отраслей, как образование и культура. Инновационное художественно-промышленное образование, на наш взгляд, представляет собой расширенную модель образовательной системы, которая базируется на сложившихся традициях и на совокупности идей многоступенчатости и многоуровневости образования, на модульных принципах организации обучения, разработанных для каждого уровня и ступени.

Солидарны с позицией ученых, рассматривающих инновационное образование как образование, основанное на новых научных знаниях, новой научной методологии и инновационной динамике. В этом случае целями инновационного образования является обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития обучающегося на основе технологий, формирующих самостоятельное мышление,

стремление к познанию нового, овладение практическими навыками и умениями. Инновационное художественное образование предполагает обязательное воспитание целостной, духовно-нравственной и творческой личности на основе использования традиционных основополагающих форм и методов обучения и современных образовательных технологий, позволяющих готовить современные кадры, способных интегрироваться не только в региональную и всероссийскую, но и мировую сферу культуры и экономики, быть конкурентоспособными на рынке труда.

Задачей современного художественно-промышленного образования является также формирование у студентов личностных качеств, которые позволяют ему проявлять готовность к освоению теоретических знаний, развитию природных дарований, приобретению практики по продвижению результатов собственного творческого труда в каждом конкретном случае.

Качество выпускника, наряду с талантом, должно определяться его умением рассчитывать собственные интеллектуальные, творческие и организационные ресурсы. Эти навыки позволят выпускникам быстрее адаптироваться к рынку творческих профессий, требованиям, предъявляемые работодателем, проектированию траектории собственного творческого пути, на основе идеи — образование «через всю жизнь», которая является одним из основных постулатов инновационного образования.

Место вузов профессионального художественного образования в образовательной системе страны определяется объективной потребностью общества в расширении зоны гуманитарного образования. Учебные заведения художественного профиля выступают как учреждения, где производство, передача и воспроизводство художественных проектов и предметов гармонично взаимосвязаны. Вузы существенно влияют на роль и функции культуры в жизни государства и его граждан, а само художественное образование ориентировано на сохранение и развитие культурно-исторических и национальных традиций, на инновационные процессы обучения.

В любой сфере подготовки кадров существует своя специфика, трудовая деятельность педагогов в сфере профессионального художественного образования направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области живописи, скульптуры, графики,

монументально-декоративного, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, дизайна и др. В области искусства от педагога зависит очень много. В широком смысле слова проблема одаренных, творческих людей в современной философии образования коррелирует с проблемами индивидуального и дифференцированного обучения вообще, нацеленностью на раскрытие самобытности, неповторимости личности. Для художественного образования данная проблема всегда была и остается сущностной, проявляющейся во всех общих и частных вопросах.

Ярким отличительным признаком художественного образования является ранняя профилизация детей. Наличие школ, студий, классов, художественных мастерских, лабораторий, кружков позволяет формировать социально-культурное пространство, а многообразие и оригинальность форм организации учебных процессов в этих образовательных учреждениях — создавать творческую среду. Важнейший педагогический метод — «погружение аудитории» — представляет собой в таких учебных заведениях своеобразный процесс сочетания теоретических и практических занятий, параллельное закрепление полученных знаний на примере создания конкретного произведения искусства. Обучение предусматривает методику проведения занятий, основанную на широком спектре проблемных, эвристических, игровых, креативных и других методов и форм. Такие продуктивные формы стимулируют творческие способности обучающегося через непосредственное вовлечение в художественно-творческую деятельность: восприятие, интерпретация, анализ структуры произведения искусства; практическое освоение художественными технологиями. В обобщенном виде весь цикл занятий в учебных заведениях искусств можно представить как выявление уровня художественного развития и восприятия обучающегося; передачу художественных знаний; передачу креативных умений на материале художественного творчества; развитие умений разбора художественного произведения. Весь цикл занятий должен способствовать формированию эстетического сознания, индивидуального творческого мышления, отвечающих показателям художественного развития личности. Все формы и методы обучения направлены на «поднятие» личности обучающегося до самого высокого уровня художественного

понимания и восприятия, показателями которого считаются эмоциональная активность суждений, образное мышление, оценочный подход к произведению и создание им художественного образа.

В силу многообразия художественного творчества невозможно вести речь о единой профессии педагога в области профессионального художественного образования. Но, при всем многообразии задач в сфере профессионального художественного образования, их решение невозможно без высокого уровня профессионализма педагогического и профессорско-преподавательского состава.

В высшей школе большое значение имеет научный статус педагога: наличие ученых степеней и ученых званий, объем научных и методических публикаций, участие в различных научных форумах (конференциях, симпозиумах, научных чтениях). Именно эти параметры в большей степени характеризуют вуз в целом как научный и образовательный центр, определяют его статус и место в рейтинге вузов страны. В тоже время, в учебных заведениях искусств имеется особая кадровая специфика педагогического состава, которая заключается в широком привлечении к учебному процессу народных и заслуженных художников, заслуженных деятелей искусств, членов творческих союзов, лауреатов конкурсов, ведущих дизайнеров и известных художников. Если раньше эта тенденция была характерна только для вузов, то сегодня она наблюдается во всей системе инновационного художественного образования.

Для художника-педагога важное значение имеет выставочная деятельность, которая позволяет ему демонстрировать высокий художественный уровень профессиональных умений и навыков. Особое место в учебном процессе последних лет занимает проведение маститыми художниками и дизайнерами «мастер-классов». Подобная творческая форма выполняет двуединую задачу — передача опыта обучающимся и знакомство педагогического состава учебного заведения с авторской методикой преподавания. Этот творческий метод в настоящее время широко внедряется в жизнь еще и потому, что у студентов появляется возможность практического общения с именитым специалистом, а у педагогов появляется возможность сопоставить свою методику преподавания и обсудить ее.

Необходимость привлечения деятелей искусств к преподавательской работе в сфере профессионального художественного образования и эф-

фективность этого процесса осознана на государственном уровне и закреплена в инструктивных документах, в частности, в «Положении о порядке присвоения учёных званий научно-педагогическим работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов».

Требования к кадровому потенциалу в сфере профессионального художественного образования, безусловно, базируются на общих требованиях к педагогу в любой сфере, предполагая те психологические характеристики, которые необходимы данному человеку для усвоения и эффективного выполнения труда. Сюда относится целый ряд профессионально-важных качеств: направленность личности, мотивы и цели включения человека в данную трудовую деятельность, потребность в творчестве, профессиональные притязания, удовлетворенность трудом, а также профессиональное самосознание, необходимые для осуществления педагогического труда.

В научной литературе для педагога выделяются следующие качества личности:

— устойчивая профессионально-педагогическая направленность, педагогическое призвание;

— педагогическое мышление, интуиция и предвидение;

— гуманистическая ориентация на развитие личности учащихся;

— педагогические способности; педагогическое самосознание;

— анализ собственной профессиональной деятельности;

— исследовательское педагогическое мышление, системность, выделение причинно-следственных связей, зависимостей между целями, способами, средствами, условиями и результатами обучения;

— индивидуальная самобытность в определении смысла, способов, результатов труда;

— адекватная профессиональная самооценка, устремленность на общие цели и задачи, готовность к взаимному приспособлению; позиция участника и субъекта педагогического сотрудничества;

— открытая позиция, демократический стиль, позитивная Я-концепция, доброжелательность, готовность к дифференцированной оценке своего труда и труда коллег.

Эти личностные качества должны быть присущи и педагогам сферы профессионального художественного образования. Прежде всего, педагог в сфере профессионального художественного образования должен быть зрелой личностью, способной сознательно ставить перед собой цели, выбирать средства, достигать и оценивать результат. Освоив нормы профессии, он должен выполнять их на высоком уровне, стремясь развивать себя средствами профессии. Следует различать профессиональную подготовку специалиста и его профессионализм. Первое понятие отражает процесс овладения необходимыми знаниями, а второе — результат этого процесса. Можно сказать, что профессионализм — это еще и некая перспектива, которая в той или иной мере доступна данному специалисту в силу его индивидуальных возможностей и творческих способностей. В художественном обучении важен процесс совместного творчества при создании студентами курсового или дипломного проекта. Ни студент, ни педагог не имеют готовых ответов и заданного образца, визуальное решение рождается в ходе совместного поиска. Профессиональная деятельность педагога заключается в том, чтобы поиски студента были нестандартны, оригинальны, а результаты не имели аналогов.

Среди личностных качеств педагогов сферы профессионального художественного образования особо выделяется такое качество как эмоциональность. Как правило, профессиональная педагогическая деятельность, особенно в высшей школе, предрасполагает к преобладанию в педагогической среде личностей с мыслительным типом высшей нервной деятельности, с ярко выраженной способностью к анализу и синтезу, теоретическому обобщению. Если эмоциональность как личностное качество педагога в системе образования рассматривается как желательное, но не обязательное, то для педагога сферы художественного образования оно, наряду с коммуникабельностью, способностью к эмпатии, сочувствию и сопереживанию, силе чувств, заразительности, умению по-детски просто и наивно смотреть на мир, является чертой художественного «пралогического» мышления.

Таким образом, формирование нового контекста профессиональной деятельности выпускников учебных заведений художественного профиля, подготовка специалистов новой формации связаны с креа-

тивными методиками обучения, личностным творческим потенциалом педагогов, обладающих «чувством нового», способностью сочетать усвоение знаний из сопредельных областей со своей предметной областью, реальным опытом, умением находить новое в старом, уже освоенном опыте, соединять традиции (в том числе региональные, местные, локальные) с нестандартным подходом к делу, к новым трактовкам художественных произведений.

Библиография:

1. *Зива В.Ф.* Современные технологии и инновационные модели художественного образования // Современные технологии в дизайн-образовании. Мат. V Всероссийской науч.-практ. конфер. Сочи, 6–12 октября 2008.

2. *Рылова Л.Б.* Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс (инновационная модель). — Ижевск, 2006. — 408 с.

3. *Савельев А.Д.* Инновационное образование и научные школы // Alma mater. Вестник высшей школы. — 2000. — № 5. — С. 15–18.

4. *Шукшунов В.В.* Инновационная деятельность в российском образовании / В.В.Шукшунов // Высшее образование в России. — 2001. — № 5. — С. 19–24.