В.Ф. ЗИВА

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой дополнительного образования МГХПА им. С.Г. Строганова, Председатель федерального УМО
e-mail: ziva@mghpu.ru

V.F. ZIVA

Doctor of pedagogical sciences, professor head of the department of additional education of the Stroganov Academy (MGHPA), Chairman of the Federal educational and methodological association
e-mail: ziva@mghpu.ru

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВУЗЫ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И КЛАСТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. К КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

ART UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF CULTURE AND CLUSTER TECHNOLOGIES. TOWARDS THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN THE XXI CENTURY

Автор анализирует современную ситуацию в художественном и дизайнерском образовании в контексте новых целей и требований XXI века, идей полиструктурности искусства и потенциала кластерных технологий в объединении творческого и научного потенциала художественных вузов и университетов России. Рассматривается предложение использовать опыт комплексной художественно-архитектурной школы 1920-х гг. ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа.

The author analyzes the contemporary situation in art and design education in the context of the new goals and demands of the 21st century, the idea of multi-structural nature of art and the potential of the cluster technologies in the formation of the association of art and industry universities in Russia. A proposal to use the experience of the complex art and architectural school of the 1920s, Moscow VKHUTEMAS–VKHUTEIN is examined.

Ключевые слова: художественное и художественно-промышленное образование, МГХПА им. С.Г.Строганова, кластерные технологии, учебно-методический опыт ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа.
Keywords: art and design education, Moscow Stroganov Academy, cluster technologies, VKHUTEMAS-VKHUTEIN educational experience.

Искусство, обладающее мощным потенциалом эстетического освоения мира во всем его богатстве и сложности, играет существенную роль в формировании общечеловеческих духовных ценностей. В связи с этим на художественное образование возлагается особая ответственность. Подготовка специалистов в области искусства связана с многообразием его видов — пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура); временные (музыка, словесное искусство); синтетические, пространственно-временные (театр, кино, хореография). Их отличает видовая многомерность и внутренняя полиструктурность.

Место и роль художественного образования для формирования духовных, культурных и гуманитарных ценностей неоценимы. В этой связи стратегия его развития, раскрытие ценностно-смыслового обновления содержания, обоснование ориентации на новый тип образованности и профессиональной компетентности для всех творческих вузов носит принципиальный и актуальный характер. В настоящее время подготовка кадров для всех отраслей и искусства в частности тесным образом связана с конкурентоспособностью родственных профильных учебных заведений. При этом, принимая во внимание многомерность и полиструктурность подготовки кадров, показатели конкурентности и рейтинга творческих вузов, в сравнении с вузами научно-технической направленности, национальными университетами, не могут быть общими. С этой точки зрения, необходимо консолидировать научно-педагогические силы различных творческих вузов для разработки Концепции развития конкурентоспособности художественных вузов (далее — Концепция).

Учитывая сформулированную выше задачу, мы можем сформулировать и цель разработки концепции: консолидировать научно-педагогические силы творческих вузов при разработке Концепции, направленной на прогнозирование перспектив современного роста конкурентоспособности творческих вузов, учитывающих:

— качество подготовки творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры;

— качество педагогических кадров для системы художественного образования;

— сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного профессионального образования в области искусства;

— формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;

— создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества.

Естественно, что в круг задач предлагаемой к разработке концепции войдут следующие:

— выявление ключевых факторов конкурентного превосходства в сфере художественного образования;

— определение системы показателей, применяемых для характеристики конкурентоспособности творческих вузов;

— установление методологического инструментария моделирования конкурентно-способной системы творческих учебных заведений;

— выявление основных отличий в специфике подготовки специалистов в области искусства;

— формирование системы ключевых критериев и сбалансированных показателей оценки, отражающей целевые значения основных параметров развития творческих учебных заведений и определяющей их стратегические конкурентные преимущества.

Художественное образование, выполняя охранную функцию традиционной национальной культуры, одновременно является участником и создателем современного культурного контекста. По сути, художественное образование — это «генофонд» культуры, ее базовая платформа, направленная на воспроизводство самой культуры на каждом историческом отрезке. Стратегия построения конкурентоспособной системы художественного образования базируется на организационно-управленческом, педагогическом, содержательном и творческом уровнях и направлена на улучшение качества художественного образования с учетом конкурентоспособности выпускников в области искусства и потребностей рынка труда. Изменение профессиональной деятельности в сфере обучения искусству связана с необходимостью ее инновационной

переориентации на профессиональную компетентность, стремление выпускника к созданию авторского художественного образа, произведения искусства, способность самостоятельно развивать талант и природную одаренность. Изменения в подготовке к профессиональной деятельности в системе художественного образования направлены на формирование нового типа образованности, который трактуется как повышение способности творческой личности адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям жизни, следуя традиционным, укоренившимся морально-нравственным нормам и духовным идеалам, присущим отечественной культуре; профессиональной компетентности, способностью самостоятельно развивать талант и природную одаренность.

Методологические принципы прогнозирования роста конкурентоспособности творческих вузов определяются следующими позициями:

— трансформацией учебного заведения на основе анализа имеющихся и привлеченных воспроизводимых ресурсов (кадровый потенциал, концепция развития, образовательная среда, рейтинг учебного заведения, спрос на рынке труда на специалистов в области искусства, социальное партнерство);

— внедрением стратегического менеджмента в управление вузом;

— конкретизацией планирования, управления инновационными процессами;

— созданием условий для обучения и воспитания студентов творческого вуза, ориентированных на непрерывное творческое их саморазвитие и осознание того, что художник в ответственности за созданный художественный продукт.

Примером воплощения подобной концепции развития системы художественного и художественно-промышленного образования в России может стать принцип формирования кластера.

В условиях перехода России на инновационный путь развития вопросы соответствия рынка образования и рынка труда приобретают приоритетное значение. Повышение качества образования, в том числе художественного, его связь с промышленным производством и наукой — необходимое условие перехода экономики на инновационные рельсы.

Кластерная политика стала одним из главных направлений государственной политики по повышению национальной и региональной конкурентоспособности. Неслучайно эти вопросы стали предметом заботы руководства нашей страны. Правовой основой создания кластера

являются следующие нормативные правовые акты: Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна». Для реализации плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, в первую очередь, необходимо подготовить современных специалистов. На профильный инновационно-творческий кластер «ВХУТЕМАС XXI века» и ложится эта задача.

В 20-х годах прошлого века ВХУТЕМАС, созданный в Москве на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Училища живописи ваяния и зодчества, стал выдающимся явлением в сфере художественного образования, давший мощный толчок рождению свежих идей в искусстве, архитектуре и дизайне. 12 июля 1918 года декретом Совета Народных Комисаров РСФСР училище объединено с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества с последующим преобразованием в «Свободные государственные художественные мастерские».

В 1920 году с целью подготовки «художников-мастеров высшей квалификации для промышленности» и педагогов для художественно-технического образования Свободные мастерские были преобразованы во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

В 1927-м году ВХУТЕМАС был реорганизован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), где наибольшее внимание уделялось архитектурному и производственным факультетам. За десять лет ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа была разработана оригинальная отечественная методика подготовки дизайнеров для промышленности. В 1930 году ВХУТЕИН был расформирован на ряд самостоятельных специальных высших учебных заведений: Московский архитектурный институт, Московский художественный институт имени В.И.Сурикова, Московский полиграфический институт, Московский текстильный институт.

Начало XXI века требует нового отношения к качеству образования в области дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, полиграфии, цифрового искусства и пр. Следуя вызовам времени, МГХПА им. С.Г.Строганова предлагает создать

профильный инновационно-творческий кластер «ВХУТЕМАС XXI века», способный решить задачи подготовки специалистов новой генерации. Цель кластера — привлечение профильных образовательных учреждений, представителей промышленности и бизнеса, творческих объединений для создания новых условий подготовки дизайнеров, архитекторов, художников и реставраторов с учетом современных технических, художественных, технологических, информационных, социальных, экономических и организационных составляющих.

Наряду с этим, кластер «ВХУТЕМАС XXI века» должен стать площадкой для практической реализации потенциала студентов и преподавателей всех структур кластера путем привлечения коммерческих заказов и осуществления их проектов за счет разного рода объединения ресурсов всех участников кластера, что позволит создать сетевую форму обучения, снижение затрат (производственных, финансовых, человеческих) коренного улучшения качества образования, получение коммерческого эффекта.

К участию в кластере «ВХУТЕМАС XXI века» должны быть привлечены образовательные организации, профильные предприятия, органы власти и управления, творческие сообщества, кредитно-финансовые организации, художественные галереи, музеи, архитектурные бюро и т.п. Определяя кластерную политику «ВХУТЕМАС XXI века», МГХПА им. С.Г.Строганова считает, что кластер призван сформировать следующие условия:

— расширить взаимосвязи между экономическими субъектами — участниками кластера;

— упростить доступ к новым технологиям;

— учесть распределение рисков в различных формах совместной экономической деятельности;

— организовать совместные научно-исследовательские работы, с использованием знаний и основных фондов участников проекта. Учреждение кластера «ВХУТЕМАС XXI века» позволит решить проблему формирования системы профильного сетевого художественно-промышленного образования, направленную на сохранение лучших традиций знаменитого ВХУТЕМАСа и реализацию сегодняшних запросов экономики, рынка труда, промышленности.

Цель кластера — создание новых или изменение существующих систем — технической, технологической, информационной, соци-

альной, экономической, организационной — и достижение в результате снижения затрат ресурсов (производственных, финансовых, человеческих) коренного улучшения качества продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта. Принцип — готовности к сотрудничеству, предполагающий готовность субъектов научно-образовательного кластера к формированию эффективных стратегических отношений, основанных на соглашении о государственно-корпоративном партнерстве в области подготовки квалифицированных кадров, подкрепленного нормативно-правовой базой, что, в свою очередь должно быть нацелено на конечный равновесно-значимый продукт, представляющий одинаковую ценность для всех заинтересованных сторон интеграционной системы «наука — образование — производство».

Задачи: процесс опережающего моделирования, базирующегося на принципах более творческого, развивающего образования, поэтому в современных условиях инновационного развития техники технологий в качестве необходимой функции научно-образовательного кластера мы выделяем прогностическую функцию, направленную на обновление философии технического образования, в связи с новым социальным заказом общества, определяющего новые требования к его структуре, содержанию, качеству, ориентированных на совершенствование профессиональной подготовки студентов, воспитание конкурентоспособной личности, готовой к непрерывному обновлению своих знаний. Данная функция также предполагает и реалистический прогноз параметров развития интеграционной системы «образование — наука — производство», наглядным примером которой служит оценка предстоящего снижения числа поступающих в вузы в силу демографического спада, которая требует поиска альтернативных источников сохранения контингента обучающихся и источников пополнения бюджета. Одним из таких источников может быть интеграционная система «СПО — ВО — Производство».

Список литературы:

1. *Зива В.Ф.* Принципы формирования информационно-инновационной среды в художественно-промышленном вузе // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова. — 2019. — № 1. Часть 1. — С. 39–46.

2. Первая Всероссийская научная конференция: Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности. Материалы научной конференции. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2017.

3. Пространство ВХУТЕМАС: Наследие. Традиции. Новации: материалы Всероссийской научной конференции. — Москва: МАРХИ, МГХПА им. С.Г.Строганова, 2010.

4. *Семыкина Е.Н.* Кластерный подход в образовании и воспитании. // Сибирский педагогический журнал. — 2010. — № 5. — С. 132–136.

5. Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повышение качества: сборник научных материалов по итогам международного научно-практического кластера «Теория и практика непрерывного художественного образования в современных социокультурных условиях» (ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 19–20 июня 2018 г.) / составитель О.В.Гальчук. — Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018.