

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ И ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В РАКУРСЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЗНАНИЯ

FEATURES ARTS AND CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY AND MODERN EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE

ОЛЕСИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
OLESINA ELENA PETROVNA

кандидат педагогических наук, магистр гуманитарных знаний, заместитель директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)

candidate of pedagogical sciences, master of humanitarian knowledge, deputy director of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: социализация, инкультурация, непрерывность и доступность образования, самоорганизация, ориентация на личность, социокультурная среда города.

Keywords: socialization, enculturation, continuity and accessibility of education, self-organization, the personality orientation, socio-cultural environment of the city.

Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы современного состояния информационного общества, выделяются его базовые признаки. Принимая во внимание то, что сегодня получает подкрепление представление об обучении через жизнь и для жизни, в рамках которого роль учебного заведения все заметнее становится сервисной, то есть, среди его задач наряду с проведением основного учебного процесса, создающими базу для адаптации в социокультурной практике, все более заметной становится задача оказывать консультационные сопровождающие услуги, происходит и переосмысление форм и сущности художественного образования. Рассматриваются такие процессы, как рост феноменов субкультуры и контркультуры и тревожные данные о психическом и физическом здоровье детей, а также распад сюжетно-ролевой игры и детских сообществ. Зачастую в научно-практической литературе вышеперечисленные изменения характеризуются как негативные, которые необходимо изменять. Однако становится все более очевидным, что их стоит принимать как существующую реальность и учитывать в построении современных образовательных стратегий.

Annotation. This paper raises issues of the current state of the information society, highlighted its basic characteristics. Taking into account the fact that today is perpetuated idea of learning through life and for life, in which the role of the institution all the more noticeable it becomes a service, that is, among its objectives, together with carrying out the basic educational process, creating the basis for adaptation to the social and cultural practices, all the more noticeable it becomes the task of providing consulting related services, and there is a rethinking of forms and essence of art education. We consider processes such as the growth of subcultures and counterculture phenomena and alarming data on the mental and physical health of children, as well as the collapse of the plot-role-playing games and children's communities. Often, in the above-mentioned changes are characterized by scientific and practical literature as negative, which must be changed. But it is becoming increasingly clear that they should be taken as the existing reality and take into account in the construction of modern educational strategies.

Продолжение. Начало см. в журнале «Учитель музыки» № 2 за 2020 г.

© Олесина Е. П., 2020

III. Интеграция искусств как основа образования

В конце XX века талантливый ученый Б. П. Юсов ввел понятие *полихудожественное воспитание* как комплексное взаимодействие различных видов искусств, психолого-педагогических средств и особенностей с целью формирования всесторонне развитой творческой личности. В основе его теории лежат четыре аспекта взаимодействия искусств в творческой деятельности школьников — это выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения искусства на творческое проявление самих детей, обращение к региональной художественной культуре [32, с. 78].

Сегодня научная школа Б. П. Юсова активно развивается, и идеи полихудожественного образования и воспитания превратились в **интеграцию искусств** в образовательной деятельности.

Л. Г. Савенкова активно разрабатывает динамические модели интеграции (взаимопроникновения) различных элементов педагогического и образовательного процесса — *комплексные блоки*, позволяющие использовать в учебном процессе разнообразные формы интеграции (гуманитарно-художественного и естественнонаучного циклов, основного и дополнительного образования; образовательной и социокультурной среды). Исследование процессов *обобщения и переноса* информации проводит Е. П. Кабкова. Она рассматривает интеграционные процессы в художественном образовании через *резонанс* то есть развернутую во времени модель закономерных связей информации, поступающей к ребенку извне, и информации, накапливающейся в процессе развития его личности. О. В. Стукалова изучает *диалоговое образовательное пространство*, результатом которого является «событийная общность» субъектов при сохранении неповторимой индивидуальности каждого. Интеграцию *классического наследия и современного искусства* исследует Е. П. Олесина. *Развивающий потенциал* интеграции общего образования и социокультурной среды города как фактор социализации ребенка изучает О. И. Радомская.

На наш взгляд преподавание дисциплин художественно-эстетической направленности должно основываться на интеграции культурологических и художественно-эстетических подходов в обучении. Культурологическая составляющая лежит в основе культурного самоопределения, т. е. процесса созда-

ния и реализации системы представлений индивида о культурном пространстве, о своем месте в культурном содержании общения в этом пространстве. Художественно-эстетический подход способствует развитию эмоционально-чувственного компонента творчества, основанного на синтезе эмоций и логики.

На практике интеграция подходов выражается в диалоге между культурой как общественным проявлением и личной культурой обучающихся, поэтому анализ художественного произведения должен строиться на двух основах: логической и эмоциональной. Так эмоциональный анализ произведения искусства включает в себя субъективные личностные особенности воспринимающего, его психологические и культурные особенности (определение чувств, которые вызывает произведение искусства; определение цветовых, звуковых и вкусовых ассоциаций, определение художественных особенностей, которые способствуют передаче эмоциональной атмосферы произведения).

Логический анализ включает в себя определение произведения искусства как факта культуры конкретной эпохи, отражающий, прежде всего, культурную специфику (краткий обзор и анализ социально-исторических событий эпохи; осмысление культурных ценностей рассматриваемой эпохи (философских, религиозных, нравственных, этических и т. д.); исследование конкретных проблем и идей своего времени, изложенных в анализируемом первоисточнике; моменты творческой биографии автора, повлиявшие на художественные образы произведения; анализ элементов художественного произведения и символов как знаковой системы эпохи).

Такое сочетание логического и эмоционального анализа позволяет не просто закрепить знания о культурной эпохе, о произведении искусства как «зеркале культуры» (М. С. Каган), о его художественных особенностях, но и прочувствовать произведение искусства, понять какое место оно может занять в личной культурной ориентации, как может соотноситься с духовными потребностями человека.

Одним из вариантов выхода из проблемы становится создание социокультурной образовательной среды учебного заведения. В данном контексте под «адаптивной образовательной средой» мы понимаем социально-педагогическую систему, приспособляющуюся к условиям изменяющейся внешней среды, которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее индивидуальными особенностями, с другой — по возможности гибко реагировать на собственные социокультурные

изменения [4]. Проблемы создания адаптивной образовательной среды изучались такими исследователями, как М. Р. Битянова, Д. Б. Беляев, А. С. Границкая, Т. М. Давыденко, Н. П. Капустин, С. В. Красиков, Н. А. Рогачева, П. И. Рокитинский, И. Б. Сенновский, П. И. Третьяков, Т. Н. Шамова, И. С. Якиманская, Е. А. Ламбург и др.

Актуальность подобного подхода к образованию определяется тем, что механизм адаптации основывается на деятельностной природе личности, что полностью соответствует требованиям последних государственных стандартов общего образования, акцентирующих внимание на системно-деятельностном подходе к обучению. В современном обществе под влиянием различных факторов происходит разрыв между требованиями социальной ситуации и психофизиологическим состоянием личности. Следовательно, построение адаптивной образовательной и социокультурной среды школы быть определено как система формирования компетенций личности, которые позволили бы молодому человеку использовать свои внутренние потенциалы в максимальном формате актуализации.

IV. Принципы создания социокультурной среды образовательной организации

Наиболее оптимальной для современного социума и системы образования является педагогическая модель создания образовательной среды в процессе взаимодействия учреждений образования и культуры.

Данная модель предполагает гармоническое взаимодействие следующих сфер:

1. **Духовной сферы**, которая заключается в создании особой эмоционально-интеллектуальной атмосферы, способствующей более глубокому постижению темы, связанной с художественной культурой, являющейся ключевой для того или иного мероприятия, цикла занятий и др.;

2. **Материально-предметной сферы**, то есть насыщение пространственной среды произведениями разных видов искусства, предметами, отражающими или быт эпохи, которая описывается в изучаемом произведении, или жизнь писателя, чье творчество изучается в данный момент, играет важную роль в создании приподнятого настроения, атмосферы необычности.

3. Интегрированной сферы, включающей:

а) *Сферу творческого взаимодействия* (педагога и учащихся, самих учащихся, учащихся и сотрудников предприятия и т.д.). Актуальность этой сферы особо подчеркивается гуманитарной педагогикой (А. Маслоу, В. Франкл, М. Мерфи, Ф. Е. Василюк, А. М. Эткинд).

б) *Сферу развития творческой активности учащихся и их эстетико-коммуникативной деятельности*. Создание преподавателем условий для пробуждения и развития творческой активности учащихся в эстетико-коммуникативной деятельности является отражением высокого уровня педагогического мастерства. Все формы занятий должны способствовать творческому развитию учащихся, вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению инициативы.

Желание высказать свои мысли и чувства не может появиться у учащихся, если нет интереса к занятию вообще. Педагог должен создать атмосферу доверия, доброжелательности — беседы и дискуссии по инициативе самих учащихся возникают на занятиях тогда, когда у них пробуждается желание высказаться, когда они чувствуют необходимость общения с преподавателем.

в) *Сферу межличностного общения*, прежде всего взаимодействие преподавателя и учащихся, имеющее особую эмоционально-содержательную окраску. Общение можно определить и как совместную творческую деятельность, направленную на раскрытие жизненного содержания изучаемой темы, опыта нравственных отношений, заложенного в ней.

Поэтому одной из наиболее актуальных форм освоения художественной культуры становится создание **социокультурной среды школы**, которая включает в себя: интегрированный подход к организации образовательного процесса; эффективные модели взаимодействия школы и учреждений культуры; повышение квалификации и условия профессионального роста учителей. В данном контексте целостность педагогической системы освоения художественной культуры достигается за счет интеграции: учебных предметов разных образовательных областей; базового и дополнительного образования; учебного заведения и социокультурной среды региона, города; коллективной и индивидуальной траекторий образования; традиционных и современных форм обучения и развития; разновозрастных групп; привлечения семьи.

Мы основываемся на теории Б. П. Юсова, так как полагаем, что художественная культура как особая сфера духовной жизни человечества может осваиваться только в интегративных формах. Интеграция понимается как:

1. Интеграция как целостность — взгляд на другие искусства с позиций одного искусства.
2. Интеграция как взаимосвязь, взаимодействие искусства с окружающей жизнью, природой, историей культуры.
3. Интеграция как системность художественного мышления, выражение искусства через символ, знак.

Социокультурная среда школы — это интеграция школы и социокультурной среды города (региона) на основе художественной культуры, охватывающая для образовательных, воспитательных и развивающих целей учреждения культуры города. Подобная образовательная среда основывается на взаимодействии и взаимосвязи подсистем: «школа — театр/концертный зал»; «школа — музей», «школа — учреждение дополнительного образования»; «школа — промышленное предприятие». Выстраивание тесных и устойчивых взаимоотношений между образовательной системой и социокультурной средой города (региона) по логике «от ближнего к дальнему», то есть сначала связи с театрами/концертными залами и музеями района, округа того или иного города, создание условий для профессионального (педагогического), межпрофессионального (деятели искусства, музейные работники, педагоги) сотрудничества способствуют созданию уникальной модели каждого образовательного учреждения.

Важнейшими условиями организации оптимального освоения художественной культуры можно назвать следующие условия:

- 1) интегрированный с искусством характер учебных тем и проблематики уроков;
- 2) сотворческий характер интегрированной деятельности учителя и учащихся на уроке, предполагающий активизацию проблемно-поисковой и творческой деятельности обеих сторон, совместное и взаимосвязанное решение любой учебной проблемы с использованием произведений искусства;
- 3) постоянное расширение культурологического контекста в процессе интегрированного освоения

искусства, что позволяет сопоставлять классические и современные формы искусства;

4) углубление практико-ориентированного характера деятельности учащихся на уроках, закрепляющей интегрированное теоретическое его освоение, духовное постижение, в том числе с использованием средств и форм информационных технологий, театрализованных технологий и др.

5) разработка индивидуального образовательного маршрута учащегося на основе его возможностей и склонностей;

6) открытый характер учебных материалов, то есть быстрая замена устаревающей информации, оптимальное сочетание свободы педагога и учащегося с регламентацией образовательного процесса;

7) избыточность информации, необходимой для организации образовательного процесса, что позволяет педагогу и учащимся самостоятельно осуществлять выбор необходимых сведений.

Взаимодействие основного и дополнительного образования способствует повышению мотивации к обучению не только в школе, но и за рамками основного образования, позволяет растущему человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределившись предметно, социально, профессионально, личностно. Тесный контакт школы в учреждениях дополнительного образования создает условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления художественного развития).

Важным фактором тесного взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования является обеспечение адресной помощи в организации культурного досуга детям и подросткам с ограниченными возможностями, нуждающимся в социальной защите, а также поддержка форм досуговой деятельности, связанной с реализацией программ для одаренных детей и подростков.

Технологии управления образовательной организацией должны быть направлены на создание единого образовательного социокультурного пространства, включающее в себя: единую установку на общее культурное развитие; создание и сохранение индивидуальности школы; научно-обоснованную опору на возрастные особенности (представления, предпочтения) на всех этапах развития со-

временного школьника; интенсификацию научной, социокультурной и образовательной деятельности за счет инновационных педагогических технологий; многообразие форм интеграции социокультурной среды города в образовательный процесс; создание психолого-педагогических условий для непрерывного развития всех субъектов образовательного пространства.

V. Вариативные модели практической реализации создания социокультурной образовательной среды школы

Приведем примеры создания вариативных моделей практической реализации создания социокультурной образовательной среды школы на примере проекта ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» «Реализация образовательного комплекса гуманитаризации учебно-воспитательного процесса школы в социокультурной среде города» (2014–16 гг) [19].

Модель интеграции образовательных учреждений с развернутой сетью социокультурных учреждений города состоит из трехкомпонентного взаимодействия: взаимодействие образовательных учреждений с театрами и музеями города и/или региона (Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска, Таганрога, Арзамаса). В ходе реализации модели происходит органичное вхождение школьников в социокультурную среду города.

Первый компонент «интегрированная образовательная среда»:

— создание комплексов программ, реализующих новые образовательные стандарты с учетом запросов социума, а также повышения воспитательного значения предметного содержания;

— разработка вариативного тематического планирования образовательных программ в процессе переструктурирования базового содержания в связи с социально-культурными запросами общества;

— проблематизация и актуализации предметного содержания образования;

— программы развития интегративных связей на полипредметной основе, программы разработки метапредметных направлений работы.

— апробация современных педагогических технологий, соответствующих новым дидактическим и воспитательным задачам образования;

— внедрение модели организации инновационной образовательной деятельности по взаимодействию базового и дополнительного образования.

Второй компонент «школа-театр»:

— посещение школьниками спектаклей по запросам образовательного учреждения на основе репертуара театра;

— проведение экскурсий, обзорных лекций с целью знакомства с историей и деятельностью театра, с актерами, режиссерами и другими театральными профессиями;

— участие школьников в работе театральной студии;

— образовательные программы по театральным технологиям для школьников и педагогов на базе школы;

— проведение лекций, бесед, творческих выступлений деятелей культуры в школе.

Третий компонент «школа-музей»:

— посещение школьниками музейных экскурсий и лектория по запросам образовательного учреждения на основе существующих в музее программ;

— проведение экскурсий, обзорных лекций с целью знакомства с историей и деятельностью музея;

— охват школьников студиями, кружками при музее;

— приход деятелей культуры в образовательное учреждение с целью ознакомления с возможностями музея в развитии и образовании школьников;

— образовательные программы по технологиям музейной педагогики для школьников и педагогов на базе школы;

— проведение лекций, бесед, творческих выступлений сотрудников музея в школе;

— выездные экскурсии и консультации работников музея в образовательных учреждениях.

При подобном подходе к построению социокультурной образовательной среда планируемые результаты образовательного процесса представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.

В результате практико-ориентированного исследования были выявлены стержневые **компоненты реализации принципа взаимодействия** в художественном образовании:

— опора педагога на природные особенности ребенка, закономерности психического развития, ведущий вид деятельности, возрастные интересы и потребности;

— обогащение эмоционально-ценностного, содержательного, практического опыта художественного творчества детей;

— адаптация художественного творчества к природе ребенка;

— разработка специальных программ художественного образования для детей различных возрастных групп, а также для работы в разносоставных и разновозрастных группах.

Процесс создания и апробирования модели взаимодействия школ с развернутой сетью социокультурных учреждений города оптимален, если основывается на следующих **принципах**:

Самоорганизация. Инновационная модель основывается на взаимодействии и взаимосвязи компонентов: школа — театр; школа — музей, школа — промышленное предприятие, способствует повышению творческого потенциала школьников, их успешному саморазвитию.

Вариативность. В процессе создания модели взаимодействия учреждений образования и культуры наиболее важным является выстраивание индивидуальной траектории образования в социокультурной среде города. Вариативность образовательных программ, используемых технологий, способов коммуникации, образовательных практик обеспечивает максимальный учет индивидуальных особенностей личности и формирует наиболее благоприятные условия для ее развития.

Преимственность. Социализация и инкультурация подрастающего поколения в условиях социокультурной среды города основывается в первую очередь на исторически сформированных социокультурных традициях.

Непрерывность и доступность образования. Основным фактором результативности инновационной модели становится непрерывность и доступность художественной культуры и производства.

Социокультурная среда города. Выстраивание тесных и устойчивых связей между образовательной системой и социокультурной средой города.

Ориентация на личность. Образовательные и развивающие стратегии обеспечиваются государственным заказом, а также заказом родителей и учащихся.

Здоровьесбережение. Сохранение здоровья детей, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития учащихся за счет уменьшения учебной нагрузки через учреждения культуры (музеи, театры, парки и пр.).

Таким образом, важной чертой концепции социокультурной образовательной среды является то, что процесс освоения культуры в образовательном учреждении рассматривается через сферу предметно-пространственной деятельности, через живое освоение культурного пространства и действие в нем в условиях активного взаимодействия образовательных и социокультурных учреждений, непрерывного взаимодействия объектов культуры, живой природы и человека. По этой причине можно считать, что создание адаптивной образовательной и социокультурной среды школы, по сути, является основой реализации современных идей гуманитарного и художественного обучения подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» / Б. П. Юсов. — М.: Компания Спутник, 2014. — 252 с.
2. Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл / сокращ. перев. Ю. В. Никуличева [Электронный ресурс] / Новая технократическая волна на Западе / под ред. П. С. Гуревича. URL: <http://iphras.ru/page46589323.htm>.
3. Олесина Е. П. Гуманитаризация образования — Социокультурная среда города — Развитие современных школьников. Монография / Е. П. Олесина, О. В. Стукалова, О. И. Радомская — М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. — 244 с.

