

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Реализация культурного и творческого потенциала личности

в художественном образовании

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 521 группы
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Мировая художественная культура»
философского факультета
Живоленко Анастасии Сергеевны

Научный руководитель

профессор, д.филол.н.

С.М. Фролова

Зав. кафедрой

зав.каф., д.филол.н., профессор

Е.В. Листвина

Саратов 2018

На протяжении последних десятилетий претерпевает изменения не только школа искусств как образовательное учреждение, но и сама парадигма художественного образования, что, несомненно, является существенным фактором, определяющим культурную ситуацию в целом. Меняется главная задача художественного образования. Теперь важным является личностно ориентированный подход к ребенку как к активному субъекту культуротворчества, а не просто обучение основам искусства с последующей функцией ретрансляции произведений художественной культуры.

Современная ситуация в России во многом определяется кризисом всех сфер жизнедеятельности общества и попытками реформирования социальных институтов. Серьезные изменения происходят в сфере образования, в том числе и в области художественного образования. Эти изменения связаны во многом с активной заботой государства и церкви об инкультурации личности. В связи с этим возникают учебные заведения нового типа, обновляются учебные планы и программы, реформируются теоретические и методические основы преподавания.

Не отрицая того, что в советский период была создана и успешно функционировала общая система художественного воспитания и образования, которая имела серьезные успехи и достижения, надо признать, что у нее были свои слабые места, требовавшие серьезного реформирования. Не случайно с середины восьмидесятых годов в печати все чаще стали появляться публикации видных деятелей культуры и искусства, концертирующих артистов, педагогов, руководителей учебных заведений культуры с критикой существующей практики преподавания, равно как и организации всей системы художественного воспитания и образования в стране. На рубеже девяностых годов стала очевидной необходимость серьезной реорганизации существующей практики образования в сфере культуры и искусства, связанной с активизацией процесса усвоения индивидуумом изменившихся

норм общественной жизни и культуры. В начале нулевых стала очевидной необходимость организационно-административных реформ и научно-методических мер, которые бы позволили существенно улучшить качество современного художественного воспитания и образования.

Актуальность темы исследования связана с необходимостью научной рефлексии и анализа современного состояния культурного развития общества. Перед молодым поколением стоит сложная проблема самоидентификации в радикально новых условиях, при многообразии новых культурных ценностей, идей, форм. В связи с этим процесс художественного образования больше не может ограничиваться передачей традиционных культурных знаний и ценностей от одного поколения к другому. Новое его назначение – воспитание творческой личности через формирование собственной системы культурных ценностей, создание среды в которой личность сможет творчески воспринимать искусство в контексте культуры как единую систему, развитие умения ориентироваться в современном сложном культурном пространстве.

Степень разработанности проблемы

В ходе исследования темы художественного образования и воспитания творческой личности были изучены общепедагогические, педагогические, культурологические, искусствоведческие и социологические работы. При рассмотрении культуры как системного явления существенными оказались работы М. С. Кагана, А. Я. Флиера, В. М. Розина. Феномен творчества человека в культуре как свободной и ответственной личности глубоко рассматривается в работах М. М. Бахтина, В. С. Библера, В. А. Возчикова. Культурологический подход к художественному образованию и воспитанию представлен в трудах Ю. М. Лотмана, О. В. Гусевой, А. С. Запесоцкого и других.

Общие психолого-педагогические аспекты образования как явления культуры рассматриваются в работах Б. С. Гершунского, Ю. П. Азарова,

В. Г. Давыдова, И. С. Якиманской и других. Практические вопросы творческого развития личности рассматриваются в трудах ведущих педагогов-исполнителей, композиторов, в методических разработках преподавателей училищ и ВУЗов таких, как Г. М. Цыпин, Б. М. Теплов, В. И. Горлинский и др. Вопрос о полихудожественной концепции обучения и воспитания поднимается в трудах Л. Г. Савенкова, Б. М. Юсов, Е. Г. Прасолова и др. Психология творчества рассматривается в работах Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, Д. К. Кирнарской и др. Проблемы деятельности образовательных учреждений и институциональные аспекты организации художественного образования рассматриваются в работах Л. Г. Арчажниковой, Т. А. Артеменковой, Е. А. Александровой и других.

Объектом исследования является художественное образование как явление культуры и как культурный процесс, формирующий личность.

Предметом исследования является реализации культурного и творческого потенциала личности в системе художественного образования.

Цель данного исследования состоит в анализе возможностей и способов художественного образования реализовывать культурный и творческий потенциал личности. Достижение поставленной цели исследования предполагает решение следующих **задач**:

- выявить исторический и социокультурный аспект и особенности развития системы художественного образования в России;
- проанализировать теоретико-методологические основы развития творческого потенциала личности в условиях кризисной современности;
- рассмотреть функцию культурно-образовательной среды в раскрытии творческого потенциала личности;
- определить значение полихудожественной концепции художественного образования как основы для развития у личности целостного восприятия культуры;

Методология исследования

При теоретическом рассмотрении вопросов развития личности как субъекта культуры, создании культурной среды, сущности художественного образования как культуротворческого процесса был применен *культурологический подход*. Исследование процесса обучения и воспитания на основе восприятия образов и ценностей национальной и мировой культуры основывалось на *аксиологическом подходе*. *Исторический подход* применялся при установлении этапов становления художественного образования в России. *Сравнительно-исторический подход* позволил выявить специфику отечественного и зарубежного художественного образования, его роли в развитии творческого потенциала личности. Эмпирический аспект исследования базировался на конкретно-эмпирических методах: *наблюдение, анализ документов*.

Научная новизна работы заключается в трех аспектах:

- основываясь на культурологическом подходе к художественному образованию, мы рассматриваем становление и развитие личности учащегося как многоэтапный процесс вовлечения человека в культуру, которая одновременно обогащает и развивает саму систему художественного образования и влияет на развитие участников этого процесса;
- обращаясь к полихудожественному обучению, основанному на синтезе выразительных возможностей различных видов искусства, мы рассматриваем влияние художественного образования на развитие навыков формирования синтетических художественных образов, необходимых в восприятии целостной картины мира;
- в работе представлена авторская концепция реализации культурного и творческого потенциала личности в художественном образовании.

Положения, выносимые на защиту:

1. Социокультурный аспект системы художественного образования проявлен в динамике от сущности художественного образования как трансляции культурных ценностей от поколения к поколению к сущности художественного образования как личностно-ориентированного образования, направленного на развитие культурного и творческого потенциала личности, процесса тесно связанного с потребностью самоидентификации;

2. В ситуации кризисной современности происходит смена «знаниевой парадигмы» на личностно-ориентированную, что позволяет художественному образованию выйти на современный уровень образовательных технологий и расширить систему ценностных ориентаций учащихся в процессе освоения современного культурного пространства.

Доминанты абстрактно-идеальной модели и её параметры не позволяют сводить современное художественное образование только к трансляции знаний, умений и навыков, но ориентируют на пластичность общечеловеческих ценностей, способность к творчеству, потребность в непрерывном образовании и показатели личностного развития учащегося: ориентацию на широкую эрудицию, нравственное самоопределение, ценностное восприятие произведений художественной культуры

3. Функция культурно-образовательной среды в процессе художественного образования обеспечивает реализацию творческого потенциала детей с разным уровнем способностей благодаря определению вида и уровня его природных особенностей, активизирует процесс инкультурации учащихся, формирует эмоциональное, поведенческое и когнитивное сродство с членами родной культуры, способствует формированию активной творческой позиции внутри культуры.

4. Концепция полихудожественного образования базируется на активной интеграции всех видов искусств и является основой воспитания личности как человека культуры. Значение полихудожественного подхода при обучении и воспитании заключается в том, что он, опираясь на природную полихудожественность ребенка, раскрывает перед личностью единую природу всех видов искусств, что позволяет ему, кроме доминантного вида

деятельности, осваивать разнообразные виды художественного творчества, постигать целостность культуры и многообразие творчества.

Апробация работы проходила во время выступления на семинарских занятиях, интерактивных лекциях, участия в коллоквиумах и обсуждения в студенческой и преподавательской среде.

Структура выпускной квалификационной работы введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, объясняется степень её разработанности, определяется предмет и объект исследования, задачи и цели; формируются теоретические и методологические основания ВКР; формулируются положения, выносимые на защиту.

Основное содержание работы

В главе первой «Генезис феномена российского культурно-образовательного пространства» рассматриваются исторические закономерности и особенности возникновения, формирования и развития культурно-образовательных тенденций и институций.

Параграф первый первой главы «Теоретико-методологические основы развития творческого потенциала личности в условиях современности» посвящен рассмотрению социокультурного аспекта системы художественного образования и его проявление в динамике от сущности художественного образования как трансляции культурных ценностей от поколения к поколению к сущности художественного образования как личностно-ориентированного образования, направленного на развитие культурного и творческого потенциала личности, процесса тесно связанного с потребностью самоидентификации.

Второй параграф первой главы «Особенности развития системы художественного образования в России: социокультурный аспект» обращен к анализу ситуации кризисной современности, где происходит смена «знаниевой парадигмы» на личностно-ориентированную, что позволяет художественному образованию выйти на современный уровень образовательных технологий и

расширить систему ценностных ориентаций учащихся в процессе освоения современного культурного пространства. Доминанты абстрактно-идеальной модели и её параметры не позволяют сводить современное художественное образование только к овладению знаниями, умениями и навыками, но ориентируют на пластичность общечеловеческих ценностей, способность к творчеству, потребность в непрерывном образовании и показатели личностного развития учащегося: ориентацию на широкую эрудицию, нравственное самоопределение, ценностное восприятие произведений художественной культуры.

В главе второй «Педагогическая модель процесса развития творческого потенциала личности» дается характеристика теоретико-методологических основ развития творческого потенциала личности в условиях кризисной современности.

Параграф первый второй главы «Функция культурно-образовательной среды в раскрытии творческого потенциала личности» посвящен анализу функций культурно-образовательной среды в процессе художественного образования, которые обеспечивают реализацию творческого потенциала детей с разным уровнем способностей благодаря определению вида и уровня его природных особенностей, активизируют процесс инкультурации учащихся, формирует эмоциональное, поведенческое и когнитивное сродство с членами родной культуры, способствуют формированию активной творческой позиции внутри культуры.

Второй параграф второй главы «Полихудожественная концепция художественного образования как основа развития целостного восприятия культуры» посвящен изучению концепции полихудожественного образования, базирующейся на активной интеграции всех видов искусств и является основой воспитания личности как человека культуры.

Значимость полихудожественного подхода при обучении и воспитании обуславливается тем, что, опираясь на природную полихудожественность ребенка, перед личностью раскрывается единая природа всех видов искусств,

это позволяет обучающемуся, кроме доминантного вида деятельности, осваивать разнообразные виды художественного творчества, постигать целостность культуры.

В *заключении* подводятся итоги бакалаврской выпускной квалификационной работы, формулируются основные выводы исследования. К основному из них можно отнести вывод о том, что определяющим моментом является то, что художественное образование включает в себя не только технологии и механизмы образовательной и просветительской деятельности, но и часть художественно-культурного пространства, которое формирует бытие личности и характер ее творческой деятельности.