

Published in cooperation with the UNESCO Office in Moscow for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

МФГС Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ
IFESCO The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientific and Cultural Cooperation

ARTS EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: BUILDING CREATIVE CAPACITIES IN THE 21ST CENTURY

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

With the support of the UNESCO Office in Moscow
for Armenia, Azerbaijan, Belarus,
the Republic of Moldova and the Russian Federation

Russian Institute
for Cultural Research

ARTS EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: BUILDING CREATIVE CAPACITIES IN THE 21ST CENTURY

Analytical Paper

Moscow
2011

UDC 37.036(476)

Analytical Paper was prepared at the Russian Institute for Cultural Research
in collaboration with the Institute of Arts Education
with consultation of the Ministry of Culture of the Russian Federation
with the financial support of UNESCO and the Intergovernmental Foundation
for Educational, Scientific and Cultural Cooperation (IFESCCO)
within the UNESCO and IFESCCO Project

ARTS EDUCATION IN THE CIS COUNTRIES: BUILDING CREATIVE CAPACITIES FOR THE 21ST CENTURY

Authors of the Report:

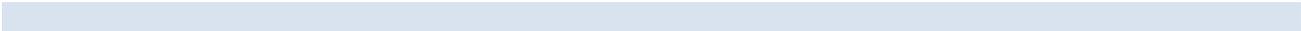
L.L. Alexeeva, I.M. Bykhovskaya, T.S. Fedorova, N.A. Kochelyaeva,
V.V. Martynova, E.P. Olesina, L.V. Shkolyar

Edited by Kirill Razlogov

The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this publication and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization.

ISBN 978-5-93719-069-7

© UNESCO Office in Moscow, 2011
© Authors, 2011
© Russian Institute for Cultural Research, 2011
© Elena Gudkevich, cover photo, 2011

CONTENTS

INTRODUCTION	5
1 RUSSIAN ARTS EDUCATION IN RETROSPECT	
1.1 BIRTH OF THE ARTS EDUCATION SYSTEM	7
1.2 ARTS AND AESTHETIC EDUCATION IN THE SOVIET PERIOD	9
1.3 POST-SOVIET TRENDS	10
2 OBJECTIVES OF ARTS EDUCATION AND STATE POLICIES IN THE RUSSIAN FEDERATION	
2.1 LEGAL FOUNDATIONS FOR ARTS EDUCATION POLICIES	11
2.2 OBJECTIVES OF ARTS EDUCATION	14
3 ARTS EDUCATION SYSTEM	
3.1 NOTIONS RELATED TO ARTS EDUCATION	22
3.2 FUNCTIONS OF ARTS EDUCATION	26
3.3 APPROACHES TO ARTS EDUCATION. EDUCATION THROUGH ARTS	28
3.4 FORMS OF LEARNING THE ARTS	29
4 PRINCIPAL STRATEGIES FOR EFFECTIVE ARTS EDUCATION	
4.1 TRAINING ARTISTS AND TEACHERS	40
4.2 COLLABORATIONS AND PARTNERSHIPS	48

5 RESEARCH IN ARTS EDUCATION AND KNOWLEDGE SHARING	
5.1 RESEARCH AND PUBLICATIONS	57
5.2 KNOWLEDGE AND EXPERIENCE SHARING	60
5.3 SPECIALISED PERIODICALS ON ARTS AND AESTHETIC EDUCATION	62
RECOMMENDATIONS	65

INTRODUCTION

The presented Analytical Report on “Arts Education in the Russian Federation: Building Creative Capacities in the 21st Century” is based on the analysis of the Russian education in the field of culture and the arts. It is based on the National Educational Doctrine of the Russian Federation (2000), the Arts Education Concept of the Russian Federation (2001) and the lately adopted Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015 (2008), in which the objectives of creative personal development, preservation and support of Russian culture, fostering respective attitudes towards and concern of historical and cultural heritage were formulated.

The arts education as the foundation of Russian culture translates related values, norms, ethical and aesthetic ideals, and contributes to creative mastering dynamic, multicultural world around and achieving social and cultural well-being. In accord with the ideas and the spirit of UNESCO programmes, the education in the field of culture and arts is regarded “as the foundation for balanced creative, cognitive, emotional, aesthetic and social development of children, youth and life-long learners”.¹ These tasks are fulfilled by the unique historically established and permanently evolving system of Russian arts education that has no analogues in the world. The core structure of the system that embraces the entire educational vertical from pre-schools educational settings to institutions for training specialists of the highest qualifications is presented by the three-level organization for training professionals for the sector of culture and the arts.

The authors of the Report also considered the international experience and provisions of the standard setting UNESCO’s documents.² Furthermore, the *Road Map for Arts Education* that was adopted by the First World Conference on Arts Education and contributed to a broader understanding of the arts education role in contemporary world, establishing general principles

¹ The Second UNESCO World Conference on Arts Education. *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*, Seoul, 2010.

² Namely, the Universal Declaration on Cultural Diversity (2001), the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003), the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005), recommendations and final documents of the First (Lisbon, 2006) and the Second (Seoul, 2010) UNESCO World Conferences on Arts Education.

and approaches to the arts education analysis, as well as defining possibilities for its improvements has influenced the method used to analyse Russian arts education.

The principle issues related to the arts education underwent examination that also considered recent steps taken in defining the subject matter and related notions at the policy-making level. In 2010, the renewed definitions were proposed by the Ministry of Culture of the Russian Federation for the new draft of the *Law on Culture* as follows:

Arts Education is a process of developing skills to master and represent the world using images that contributes to development of individual's creative potential, advance to integrity and spiritual and emotional wealth;

Education in the Field of Culture and Arts is a process of learning cultural heritage of mankind, history of national and world culture and arts, which is aimed to develop both creative approaches and professional skills through methodical educational programmes;

Artistic and Creative Activities are the acts of creating and interpreting artistic images, the results of which are innovative, unique, novel, original, and socially meaningful;

Aesthetic Education is a process of developing abilities of beauty perception, of aesthetically oriented understanding actuality and artistic values;

Arts Education System is a synergy of related institutions, programmes, methods and technologies that ensures the continuity of learning practices within the educational institutions of various types aimed at emotional, cognitive, social, and cultural development of a human, at artistic making of an individual.

The authors of the Report share the conviction of participants in the Second UNESCO World Conference on Arts Education “that arts education has an important role to play in the constructive transformation of educational systems”. They are certain that the access to education in the field of culture and the arts is prerequisite to building creatively adjusted and educated society and that intensive partnerships of all the stakeholders are needed to achieve crucial social and cultural objectives in arts education “and ultimately to benefit children, youth and life-long learners of all ages”.³

³ *Seoul Agenda...*

1 RUSSIAN ARTS EDUCATION IN RETROSPECT

The present-day Russian arts education has a solid historical tradition. The interest in the study of its main stages, specific features, finds and losses of the long and eventful “prehistory” of the modern arts education system provides for a deeper understanding of the actual situation and can serve a major resource for searching the present day solutions, though it may seem paradoxical at first glance.

1.1 BIRTH OF THE ARTS EDUCATION SYSTEM

Development of the arts education system starts in the 18th century when, in the spirit of the Enlightenment, education became secular, arts were introduced into the general education curricula, and professional training of actors and artists was transferred from workshops and studios to specialized educational institutions. Since that time, the Russian arts education moved towards consistency, institutionalisation, and professionalism.

Beginning from the 18th century, the prestige of cultural leisure and artistic practices, arts and cultural education was growing while all these activities acquired a clear social bias and elitism. Vasily Tatishchev, in his proposal on a system of academic subjects (1733), listed drawing, music, dancing, and literature as “entertaining” disciplines, which “occasionally might be useful and necessary.” Education of the nobility, both home and formal schooling, comprised the teaching of music-making and creative writing, painting and drawing, ball dancing and the like.

After joining the university students received a sword and nobleness; they were also taught drawing, music, dancing, and fencing; aesthetics and arts theory were made part of the university course. The Gymnasium Charter for those within the universities’ jurisdiction (1804) also included a basic course of fine arts and drawing in their syllabus, but teachers of dancing and music were to be hired at the gymnasium’s expense. Later on the possibility of teaching arts and aesthetics at the secondary schools also depended on institutions’ own resources; that was basically the reason why teaching music and drawing remained informal for a long time and was offered privately.

The new stage of vocational arts training also began in the 18th century when formal educational institutions were established. The arts practitioners were to serve up practical needs of the State and to impart the European Enlightenment glamour to the Russian court. For instance, printing of books with engraved pictures led to the appearance of a drawing school by the printing house in Saint Petersburg; the faculty and graduates of the arts department of Peter the Great's brainchild – the Saint Petersburg Academy of Sciences where painting and sculpture began to be taught for the first time – were engaged in decorating the court festivities, creating decorations, fireworks, theatrical scenery, etc.

In 1757, the Imperial Academy of Arts was founded, which, according to one of its founders Count Ivan Shuvalov, was to bring European glory to Russia; its school was accorded the status of a higher educational institution in the field of painting, sculpture, and architecture. The imperial theatres in Saint Petersburg and Moscow set up acting schools with the ballet and drama departments. However, professional actors and artists were usually either foreigners or people of low social status due to their low origin.

In the end of the 18th century, Nikolay Karamzin has published his *Letters of a Russian Traveller*, in which he highlighted aesthetics or “a science of taste” that “teaches one to enjoy beauty”. Ever since, the arts were introduced in wider public discourse that focused on the arts' educational, ethical, humanistic, and civil influence, as well as the educational potential of artistic and aesthetic subjects. Debates on those issues, which were sometimes held on a very large scale, affected both the development of education (including its home types) and the appearance of private and public initiatives, innovative projects in the field of arts education, upbringing, and cultural enlightenment.

In 1802, Russia's oldest Saint Petersburg Philharmonic Society was founded, members of which arranged concerts and carried out educative activities. Russia's first concept of an open-to-public fine arts museum was published in 1831. It belonged to Princess Zinaida Volkonskaya, who wanted “fine arts not to be confined to artists' studios only, but to enter directly the public educational sector and to generate aesthetic feelings in the people.” In 1832, the Moscow Artistic Society was established, its principal task being to support the painting and sculpture school that was organised on the base of the former fine arts classes.

The situation of social revival of the 1860s, propagation of populism, folklorism, and national ideas, developmental pedagogy and the elementary school reforms immediately influenced the theory of arts education. The idea of “popular education” was fundamental in the works of Konstantin Ushinsky and presupposed the use of folk arts, games, choir singing and drawing for teaching purposes; he also proposed “teaching through arts” as he believed that “every science comprises an aesthetic element to some extent.” Folk arts, national games, choir singing, and drawing became widely used for artistic and creative development of child, including the pre-school education system. Leo Tolstoy's name is linked to the theory of the free and all-accessible aesthetic upbringing, teaching “arts” rather than artistic skills. In 1887, Anton Rubinstein presented a project of general music education for children.

In the 1860s, the first vocational music education institutions were established under the auspices of the Russian Musical Society namely the Conservatoires in Saint Petersburg and Moscow, which presupposed education since childhood, and music colleges were opened in many

Russian cities. The Music and Drama School (1883) with a conservatoire status was set up by the Moscow Philharmonic Society. Professional organizations and associations related to the arts such as the Russian Music Society (1859), the Moscow Architectural Society (1867), the Society of Travelling Arts Exhibitions (1870), the Imperial Society for Arts Promotion (1875), the Russian Choir Society (1878) and the others were established in this period of public revival; they all became pro-actively engaged in mass arts education and enlightenment, set up open public museums and free schools, “popular conservatoires,” evening and Sunday arts classes, etc.

Education for adults was arranged on the basis of courses and self-study groups, public reading rooms and free excursions, “people’s houses”, and amateur people’s theatres in villages, at factories, etc.; “rational cinematography” was developed for that purpose. Such campaigns were funded in part by the state; they were also supported by country councils, public agencies, and arts patrons. Starting from the 1880s, educative trips and excursions gained an increasing popularity (Nikolai Geineke); in the 1910s guided tours of the Hermitage began backed up by the culture and enlightenment movement of Saint Petersburg University’s students; in 1913, royal palaces began to admit public free of charge.

The innovative approach to children’s arts fostering was an element of Alexander Zelenko’s project well-known under the name of *Settlement* (1905–1908), which in terms of aesthetics was aimed at nurturing individual sensation of pupils and its creative implementation. Following this method, by the early 20th century an independent system of pre-school education had been established in Russia, in which the arts played a prominent role.

1.2 ARTS AND AESTHETIC EDUCATION IN THE SOVIET PERIOD

After the revolution of 1917, the renewal of education as well as the mass enlightenment in the field of culture and art gained a new impetus; in many respects, all that was based on theoretical ideas and experimental projects made in pre-revolutionary decades. The Resolution of the 1st All-Russian Congress on Education (1918) stated that “overall personal development makes it necessary to ensure people’s advancement in the arts”; the People’s Commissariat of Education set up special departments engaged in arts and aesthetic teaching. Since 1921, the provinces set up “arts bureaus”, and later – “focal points of artistic enlightenment” performing methodological guidance for music, visual arts, theatre, library and club activities in school.

Stanislav Shatsky advocated the aesthetic orientation of the educational process as well as other innovations and founded “experimental stations” for testing new pedagogical ideas. It was everywhere, including the sphere of arts training that new experimental platforms were opening and new didactic principles were being developed with the aim to encourage students’ creative activity, to formulate the principles of aesthetic environment. The elaboration of government programmes for arts education and aesthetic development involved prominent Soviet composers, artists, film directors, museum workers, etc. namely Boris Asafiev and Reinhold Glière, Eugenia Gnesina and Vsevolod Meyerhold, Anatoly Bakushinsky and Igor Grabar, and many others. The *Arts in School* journal was launched in 1927 (issued till 1932).

Since autumn 1917, the Proletkult began its enlightening and educative activities, which were aimed at creating new “proletarian intelligentsia.” Its work reached the peak in 1919–1922

and included compulsory lectures on the history of literature and arts, establishment of art studios and workshops that practiced education along four main lines – theatre arts, literature, visual arts and music. An access to theatre studios was open to all those wishing to partake; the so-called “neighbour theatres” organized mass performances and festivities involving urban dwellers.

New professional educational establishments were emerging: Higher Institute of Photography and Photo Equipment (1918, now – Saint Petersburg State University of Cinema and Television), the first in the world State Cinema School (1919, today Gerasimov All-Russian State University of Cinematography), Higher Art and Technical Workshops (VKHUTEMAS, 1920–1926), Institute of Artistic Culture (INHUK, 1920–1924).

A large network of educational and children’s museums was opened; museum guiding was becoming a profession; museums developed contacts with schools; the right to visit museums free of charge was introduced. It was at that time that the first children’s theatres came into existence initiating the tradition of feedback relationship with the target audience. The “most important of all the arts” or the cinema gave birth to educational productions, the “artistic broadcasting” bearing an outright educational character was launched.

Since the end of the 1920s, the educational sector was re-oriented towards professionalisation and the arts education was proposed mainly for the gifted children and youth. The multilevel system of vocational education in the arts oriented towards discovering talented children and their early professionalising developed since the 1930s and lately was internationally acclaimed.

In the early 1970s, an important step in development of the mass aesthetic development was made when the decision was taken to work out a programme of aesthetic education. Under Dmitry Kabalevsky’s guidance a new music programme was developed for general schools (approved in 1981); Boris Nemensky worked out the *Visual Arts and Artistic Manual Work* programme for general schools jointly with the Artists’ Union; the school programme on “World Artistic Culture” was developed by Liya Predtechenskaya in Leningrad and training of teachers in this subject was started in the Herzen Leningrad Pedagogical Institute (now University). The 1980s were the years of elaboration and discussion of the *All-Union Complex Programme for Aesthetic Education*; new Centres for aesthetic edification, arts schools, and other educational settings were emerging around the country in that period.

1.3 POST-SOVIET TRENDS

The restructuring of Russian education, which followed the political change and started in the early 1990s, gave birth to new trends and initiatives in the field of arts education, but at the same time it brought about a decline in demand for traditional education services in this field. The *Law on Education* (1992), on the one hand, opened up new prospects in the field through setting up private and commercial educational facilities in the arts and promoting auctorial projects and programmes. On the other hand, the negative effects of educational sector unification came out: for example, professional art schools and their graduates were deprived of their special status. However the three tier system of Russian arts education was preserved within the Ministry of Culture institutional structure.

“Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015” (2008) emphasizes the need to improve the legal and regulatory framework of education in the field of arts and culture, to preserve the multi-tier system of education in individual arts, to enhance the practical aspects of professional training, and to promote the identification of artistically gifted children and youth as a necessary precondition for promoting the arts and culture sector as a whole.

2 OBJECTIVES OF ARTS EDUCATION AND STATE POLICIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

The process of human civilization progress is inextricably connected with a search for optimal mechanisms to improve education as a social institute. Development of an intelligent and creative individual is one of the modern educational priorities irrespective of the future professional activity of a young person; it calls for strengthening the humanities component in education at all levels including the amendments in arts education.

The Russian Federation effectuates targeted public policies oriented towards efficient support and development of education in the field of culture and the arts. These policies manifest e.g. in the interministerial activities at the federal level, organisation of various events and meetings to discuss issues related to the role of culture and education in development of creative abilities of children and youth. Legislation in the field is being continually improved with regard to the ongoing change in understanding social role of arts education, its significance for development of human potential and challenges that Russia's cultures currently meet.

2.1 LEGAL FOUNDATIONS FOR ARTS EDUCATION POLICIES

The main Russian legal documents that regulate the arts education sector are as follows:

- ◆ Constitution of the Russian Federation (1993);¹
- ◆ Law of the Russian Federation on Education (1992);²
- ◆ Federal Law on Higher and Postgraduate Professional Education (1996);³
- ◆ Law of the Russian Federation on Fundamentals of Legislation on Culture (1992);⁴

¹ See www.constitution.ru .

² See <http://www.consultant.ru/popular/edu/> .

³ See <http://www.consultant.ru/popular/education/> .

- ◆ Family Code of the Russian Federation (1995);⁵
- ◆ Federal Law on Basic Guarantees of the Rights of the Child in the Russian Federation (1998).⁶

The state developmental concepts and the national doctrines are of particular importance for the advancements in the arts and culture education namely:

- ◆ Concept of the Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the Period Until 2020 (2008);⁷
- ◆ National Educational Doctrine of the Russian Federation (2000);⁸
- ◆ Modernization of Russian Education Concept for the Period Until 2010 (2002);⁹
- ◆ Arts Education Concept of the Russian Federation (2001);¹⁰
- ◆ Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015 (2008).¹¹

The above stated documents reflect the links between the objectives of arts education and the main lines of state policies in the field.

The widely accepted standard setting international legal acts that have formulated the principle approaches to arts education are also important in shaping related state policy priorities and actions. These are:

- ◆ Universal Declaration of Human Rights (1948);¹²
- ◆ European Cultural Convention (1954);¹³
- ◆ Declaration of Principles of International Cultural Cooperation (1966);¹⁴
- ◆ Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972);¹⁵
- ◆ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966);¹⁶
- ◆ Convention on the Rights of the Child (1989);¹⁷
- ◆ UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001);¹⁸

⁴ See <http://pravo.roskultura.ru/law/zakrf/09/10/1992/1/text/380.html> .

⁵ See <http://www.consultant.ru/popular/family/> .

⁶ See <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95046;fld=134;dst=4294967295> .

⁷ See <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=82134> .

⁸ See <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97368> .

⁹ See http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html .

¹⁰ See <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84924> .

¹¹ See <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661> .

¹² See <http://www.un.org/en/documents/udhr/> .

¹³ See <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/018.htm> .

¹⁴ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

¹⁵ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

¹⁶ See <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm> .

¹⁷ See <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm> .

- ◆ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003);¹⁹
- ◆ Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005).²⁰

The main documents of advisory nature are the UNESCO's:

- ◆ Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It (1976);²¹
- ◆ Recommendation concerning the Status of the Artist (1980);²²
- ◆ Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (1989).²³

Recalling the Preamble to the UNESCO's Constitution that affirms "that the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man"²⁴, starting from understanding culture "as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group, and that it encompasses, in addition to art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs",²⁵ and being mindful of the Road Map for Arts Education, which states that "culture and the arts are essential components of a comprehensive education leading to the full development of the individual", one can list the most important objectives of arts education in the Russian Federation as follows:

- ◆ to uphold the human right to education and cultural participation;
- ◆ to develop individual capabilities;
- ◆ to improve the quality of education;
- ◆ to support cultural diversity.

Along with the above-mentioned lines, political acts of the Russian Federation also state the objectives that reflect historical specificity, actual situation, and pressing issues of arts education that is to meet challenges of today. The Arts Education Concept of the Russian Federation (2001) underlines importance of:

- ◆ implementing the National Educational Doctrine of the Russian Federation;
- ◆ enhancing significance of education in arts and culture for general educational standards;
- ◆ preserving and to promoting the unique system of arts education that has been established in Russia.

A more in-depth analysis of the arts education objectives is needed to analyse and evaluate

¹⁸ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

¹⁹ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²⁰ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²¹ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²² See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²³ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²⁴ See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .

²⁵ See Preamble to the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity.

recent advancement vectors in the field of teaching and learning the arts.

2.2 OBJECTIVES OF ARTS EDUCATION

The objectives of education in general and of the arts education in particular are inextricably linked to the fundamentals of human development, and the first of the universal arts education goals relates to human rights.

Upholding the Human Right to Education and Cultural Participation

This goal of paramount importance was formulated on the basis of international declarations and conventions that aim at securing for every child and adult the right to education, opportunities ensuring full and harmonious development, cultural and artistic participation and is set to implement the basic human rights affirmed by a number of international legal documents concerning the human rights and rights of the child.²⁶

Russian legal acts also stipulate the human right to education and cultural participation. The Article 43, Para 1 of the Chapter 2 in the Russian Constitution reads: “Everyone has the right to education” while the Article 44 therein guarantees the rights and freedoms of cultural participation for the Russian citizens: “Everyone is guaranteed the freedom of literary, artistic, scientific, technical and other types of creative activity, and teaching... Everyone has the right to participate in cultural life and to employ cultural settings, to access cultural values.”

These rights of the Russian citizens are reflected in greater detail in the Russian Federation Law on Fundamentals of Legislation on Culture. The Article 13 on the Right to Education in Humanities and the Arts is included in the Section II of the law on Human Rights and Freedoms in the Field of Culture. It reads: “Everyone, irrespective of their age, has the right to education in the field of humanities and arts, to the choice of its forms and means in accordance with the legislation of the Russian Federation on education.” The right of every citizen to cultural participation is also stated in other articles of the same Section. The Article 8 on the Inalienable Right of Every Citizen to Cultural Activity reads: “The cultural activity is an inalienable right of every citizen in the Russian Federation, irrespective of his ethnic and social origin, language, gender, political, religious or any other attitudes, residence, property status, education, occupation or other circumstances.” The Article 10 on the Right to Creativity guarantees Russian citizens “the right to any kind of creative activity in accordance with his interests and capabilities. The human right to creative activity may be exercised both on the professional and non-professional (amateur) basis”. The Article 12 states the Right to Enjoy Cultural Values and reads: “Everyone has the right to enjoy cultural values, to access public libraries, museums, archives, and other collections in all fields of cultural activities.”

Thus, the primary goal of arts education to establish the human right to education and cultural participation corresponds to the fundamental human rights stated in international and Russian legal acts.

²⁶ In particular, the Road Map for Arts Education makes references to Articles 22, 26 and 27 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Articles 29 and 31 of the Convention on the Rights of the Child (1990).

Developing Individual Capabilities

Education in the field of culture and arts or the process of cognition, assimilation and internalisation of artistic culture values by an individual is one of the most important means to shape integrity, creative individuality, intellectual, emotional and cultural wealth.

According to the Road Map for Arts Education, “humans all have creative potential. The arts provide an environment and practice where the learner is actively engaged in creative experiences, processes, and development... Education in and through the arts also stimulates cognitive development and can make how and what learners learn more relevant to the needs of the modern societies in which they live.”

The arts education is the important component of general education owing to the fact that it allows learners to discover gradually the entire range of diverse cultural phenomena and teaches to understand and appreciate them. The arts education is very instrumental in equipping learners with skills that enable them to express themselves and to participate actively in human activities in various fields. It is an important mechanism of self-actualisation, which is particularly significant in the context of increasing rationalisation and pragmatism of the present-day social reality and meets the challenge of the declining emotional constituent of the educational process. To achieve this objective, interests in artistic activity are to be fostered from the earliest age, encouraged and strengthened.

The official acts adopted by the Russian Government recognise the high value of an individual and his development for modernisation of Russian society, of the humane capital and to this end acknowledge the role of the cultural sector for personal development. The Long-Term Social and Economic Development Concept of the Russian Federation for the Period until 2020 points out that “rapid economic growth and structural economic changes related to transition to the innovative type of development enhance the role of human capital in the social and economic process. The leading role in the formation of human capital which creates the knowledge economy is to be played by *the cultural sector*.”

These are requirements of the situation characterised by “the transition to the innovative type of economic growth that calls for a higher professional level of the human resources, including a higher level of intellectual and cultural development, which can be made possible only in a cultural environment allowing awareness of the goals of and moral guidelines for society’s development”, as the Concept points out.

Hence, “development and realisation of cultural and spiritual potential of the society as a whole and of each of its members” grow to be the goals of the state policy in the cultural sector. The Concept named above underlines that “in the period of the Russian economy transition to the pioneering path the achievement of these objectives is particularly important.” That is why between the state cultural policy priorities one can find those immediately related to the arts education:

- ◆ improvements in the system supporting artistic activities of children and young people;
- ◆ promotion of the continuing vocational education system in the field of culture and arts;
- ◆ advancements in the study of culture and the arts through modernisation of research centres and institutes;

- ◆ ensuring personnel training in arts history and criticism, cultural studies and intercultural communication at the leading higher educational settings in the field.

Arts education is regarded as an important means to develop modern cultural industries. According to the Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015, it is to accomplishing the following tasks:

- ◆ to identify artistically gifted children and young people and to provide the right conditions for their education and artistic development;
- ◆ to train artists and teachers in the field of culture and arts and teachers for the arts education system;
- ◆ to preserve and transmit traditions of Russian professional training in the field of culture and arts to new generations;
- ◆ to provide for aesthetic education of new generations;
- ◆ to build up the audiences;
- ◆ to acquaint Russian citizens with cultural values of Russia and the world, with folk, classical and contemporary arts;
- ◆ to use the arts potential as a means of profiling and promoting norms of both individual and social behaviour and morality.

The accomplishment of the above mentioned tasks is generally meant to promote the realisation of individual capabilities and interests, and to achieve the principle goals of the Russian public policy that is aimed to improve the social situation in Russia in the 21st century. Modern Russian society increasingly demands workforces that have greater competences in various fields and capable of mastering innovative technologies. Arts education essentials while integrated into general education curricula equip learners with ground-breaking skills, enable participation in various fields of creative activity, introduce cultural diversity values, cultivate responsiveness to arts and artistic taste, establish capacity for critical reflection and helps to shape individual attitudes to cultural or anti-cultural phenomena.

Improving the Quality of Education

As mentioned in the “Road Map for Arts Education”, the quality education can be defined by the three principles namely of:

- ◆ being both appropriate to the student’s needs and interests and promoting universal values;
- ◆ ensuring equality of access and providing for social inclusion rather than exclusion;
- ◆ reflecting and fulfilling individual rights.

The primary task for Russian educational policies is to ensure the up-to-date quality of education via preservation of its academic character and cultivating awareness of existing challenges and prospects, responsiveness to the needs of individual and society. The National Educational Doctrine of the Russian Federation proclaims education a priority sector that accumulates knowledge and develops skills, provides for the most favourable opportunities to identify and cultivate creative capabilities of each Russian citizen, and fosters diligence and

morals. The education in the field of culture and arts together with enhancement of its role in general education curricula are of particular significance within this context.

Promoting Cultural Diversity

According to Koichiro Matsuura, the UNESCO Director-General in 1999–2009, “cultural diversity is a living and thus renewable treasure that must not be perceived as being unchanging heritage but as a process that guarantees survival of humanity”.²⁷ Each culture demonstrates its variability in time and space that underpin manifestations of identities of peoples and cultural communities that make up humanity. Each culture has unique ways and means of artistic expression and knowledge which contribute to the heritage of humanity.

The arts are both a manifestation of culture and an important means of communicating cultural knowledge. Therefore arts education is of paramount importance for promotion of the diversity of cultural expression. Acquaintance with achievements of different cultures and study of traditional knowledge and art forms help to widen one’s horizons and develop individual capabilities. The Article 3 of the Universal Declaration on Cultural Diversity affirms that “Cultural diversity widens the range of options open to everyone; it is one of the roots of development, understood not simply in terms of economic growth, but also as a means to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence.” The education in the field of culture and arts plays a special role in this connection. It is both a means of obtaining information about cultural development and a means of transmitting knowledge and conceptions including those of traditional cultures from one generation to another.

The current situation of globalization combines two complimentary tendencies. On the one hand, expansion of information and communication technologies provides ample possibilities for learning, exchange and broad interaction of cultures. On the other hand, there is a danger of extinction for the cultures of smaller ethnic groups or cultural minorities. In this situation, education in the field of culture and arts can be very instrumental in preserving and passing on knowledge about cultures and forms of their expression to future generations, thus promoting cultural diversity.

The Russian Federation attaches great importance to preservation and promotion of cultural diversity while various educational practices are used as the means to achieve that goal. The Modernization of Russian Education Concept for the Period until 2010 states that “the potential of education should be used in full to consolidate society, to preserve the country’s common social and cultural space, to relieve ethnic tension and social conflicts on the basis of the human rights priority, equality of ethnic and religious cultures, elimination of social inequality”. This statement indicates importance of developing positive attitudes to different ethnic and religious cultures for the state cultural policy. Education serves as an important vehicle to foster respect for different ethnic and religious groups, study their cultures, and build up tolerance. Arts education including its components that are incorporated in the general education curricula provide for learning and assimilating traditions and achievements of different cultures and is the most effective means to attain the goals stated in the above Concept.

²⁷ See <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf> .

The Road Map for Arts Education highlights the Action Lines 6, 7, and 8 of the Main Lines of Action for the implementation of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, which are concerned with linguistic and cultural diversity, and traditional pedagogy and have direct bearing on the advancement of arts education.²⁸ The National Educational Doctrine of the Russian Federation states the main objectives of education in Russia as follows:

- ◆ to harmonise national and inter-ethnic cultural relations;
- ◆ to preserve and maintain the uniqueness of ethnic and national cultures of Russia's peoples and the humanistic traditions of their cultures;
- ◆ to preserve languages and cultures of all peoples living in the Russian Federation;
- ◆ to promote education and culture among the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East;
- ◆ to preserve and enhance significance of the Russian language as the unifying factors in the multiethnic Russian state;
- ◆ to develop higher education settings as centres of education, culture, science and new technologies.

Some of the preconditions for accomplishing these objectives are already in place while others are being created to allow for the safeguarding and supporting the country's cultural diversity.

The Article 5 of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity is of particular importance for securing human rights in the field of culture as it states that: "all persons have therefore the right to express themselves and to create and disseminate their work in the language of their choice, and particularly in their mother tongue; all persons are entitled to quality education and training that fully respect their cultural identity; and all persons have the right to participate in the cultural life of their choice and conduct their own cultural practices, subject to respect for human rights and fundamental freedoms". The education in the field of culture and arts is a way of exercising these rights and provides a means of achieving a twofold objective namely to develop and maintain a sense of being part of universal world culture and, at the same time, to realise and implement one's own ethnic, religious or any other cultural identity.

²⁸ The World Conference on Arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century. Lisbon, 6–9 March 2006. *The Road Map for Arts Education*, p. 6-7.

3 ARTS EDUCATION SYSTEM

Building up *Homo creans* is the central goal of contemporary arts education in Russia. That means to develop learners' independent thinking and creative approach to every type of activity, which are to be based on knowledge received and related practices. In Russian pedagogy, the notions of "creative work" and "creativity" do interweave but do not coincide. While creative work is understood as a sort of specific process that leads to creation of the new; creativity is regarded as a potential, an inner resource of the individual, his or her ability to renounce stereotypes in thinking and acting, to find new solution and answers. Creativity can be also defined as a human capability of constructive, inventive thinking and behaviour, perceptive analysis and improvement of his or her experience.

Historical traditions of arts education both make up a significant part of the national cultural heritage and have practical impact upon inward development of an individual. Furthermore, both practices and research demonstrate that address to cultural and historical values within the educational and enlightening activities can serve an efficient means of influencing the younger generations, shaping their identity, responsibility for the promising future of the native country, and patterns of intercultural communication and tolerance. The arts education can be also regarded as a specific vehicle to transmit human values and to preserve and reproduce cultural tradition.

3.1 NOTIONS RELATED TO ARTS EDUCATION

The Arts Education Concept of the Russian Federation (2001) suggests an explicit definition of arts education as the process of mastering artistic culture of his or her people and of the mankind on the whole. It is regarded as one of the most influential stimulus tools that develop and shape the integral personality, his or her inward creative individuality, intellectual and emotional wealth. Today's related policy documents also propose to entrench understanding of the arts education as the process of developing skills to master and represent the world using images and individual's creative potential.

Arts Fields

The art is a particular type of reflecting reality, its inherent structure and integrity. Throughout the entire history of human civilization, the arts have been the distinct tool to transmit inward experience of generations and are still indispensable and influential means of socialisation. The art as a form of social consciousness, a component of the mankind's culture and a specific way of practical and emotional mastering the world bases on creative activity (producing works of art). That is why within the educational context the very process of creative activity and its results become the major criterions.

According to the pragmatic categorisation for educational purposes one can distinguish the following arts fields:

- ◆ literature (poetry, prose; epics, lyrics, drama);
- ◆ plastic and visual arts (fine arts, sculpture, architecture, design, applied decorative arts);
- ◆ music (vocal, instrumental, vocal-instrumental);
- ◆ choreography (folk, classical, modern, ball dancing);
- ◆ theatre (music, drama, puppet, etc.);
- ◆ photography;
- ◆ cinematography (feature, documentary, animated cartoons, etc.);
- ◆ folk arts (music and oral folklore, rites, artistic crafts, etc.).

Recently new art forms that are based on information and communication technologies – computer animation, computer design, electronic music (composition, improvisation, computer arrangement, etc.) and others swiftly develop and change educative practices.

Action Oriented Approach

Within the current system of arts education a growing individual develops from being an art consumer into an art practitioner, who participates in the making of contemporary Russian culture and arts. The *action oriented approach* to mastering the arts is a basic principle of the actual arts education system that advocates priority of the educational process over its results. It is fully approved in teaching arts according the principles of *evolutive education* that were suggested by the academicians Daniil Elkonin and Vasily Davydov (evolutive arts education). This approach is based on developing children through the *live arts* (live sound, live paints, movement, children's live speech, playing instruments, etc.) and immediate creation with own eyes, hands, voice, motion, etc., while equipment and printed materials (audio and video records, screen modelling facilities and others) are only to intensify the educational process.

The core component of developmental arts education is the *image creation* being the conceptual and psychological foundation of art; the image in its essential unity of process and result, form and contents, general and individual acts both as a “shaping tool” of culture and its universal language. Accordingly, during the lessons the emphasis is to shift from arts history studies (in terms of approaches, skills, and notions used) to immediate developmental artistic practices and various types thereof.

Artistic creation is a particular kind of socio-cultural creativity that is aimed at producing cultural values and their interpretations. In the 21st century, development of human artistic faculties is linked to productive activities that are based on symbolic nature of the arts, specificity of artistic work, and genuine human ability to master creatively the world. Recent political documents also stress the significance of artistic creation for contemporary world and propose to entrench understanding it as a type of activity aimed at both production and interpretation of artistic images, the results of which are innovative, unique, original, and socially meaningful.

Aesthetic Education

The arts education is closely linked to aesthetic development of the new generations. The latter builds up individual preparedness to appreciate beauty and to apply aesthetically oriented understanding of reality. The aesthetic education shapes universal components of individual culture and frames his or her attitude towards surrounding world, which entails aesthetic, emotional, and value oriented conscience and relevant activities. The equilibrium and interactions between emotional, sensual and value oriented components within the individual aesthetic conscience advance aesthetic perception, empathy, and feeling of beauty that shape individual's culture and result in harmonisation of relations between a human being and society.

Within the action oriented approach, the aesthetic experience, perception and attitude to the world obtain particular importance. In this context, the aesthetic experience is basically shaped within the traditionally established and appropriated systems of aesthetic knowledge and skills; the aesthetic perception is a human ability to identify the processes, qualities, and features that produce aesthetic response both in reality and the arts; the aesthetic attitude to the world presupposes emotional, spiritual, creative, and artistic sensitivity that is expressed by means of artistic activities.

Actually, the aesthetic education of children and young people is implemented at all levels through the general organization of children's, teenagers' and young people's life, in the course of curricular and extra-curricular events, cultural and enlightening activities that are carried out by various institutions (social, cultural, educational, etc.). The fundamentals of related activities were laid down in the second half of the 20th century by composer Dmitry Kabalevsky who was a prominent figure in Russian culture and arts.

At present, the aesthetic education in Russia is investigated along the following lines:

- ◆ aesthetic education in the general school, its links to general sociocultural development and levels of emotional and ethical culture;
- ◆ coordination of efforts made by educational and cultural administrations, specialised higher educational institutions, and artists' unions to elaborate and put into wider practice the cohesive system for aesthetic education;
- ◆ teaching arts in school (literature, visual arts, music, history of the world artistic culture) as the most important component in the system of aesthetic development;
- ◆ teaching and in-service training of teachers of the arts related disciplines and supplying schools with related professional staff;

- ◆ facilities needed to build up contemporary environment for teaching the arts and aesthetical subjects;
- ◆ aesthetical education within the extracurricular and out-of-school activities;
- ◆ using mass media in aesthetic education.

Pedagogy of Arts

The *pedagogy of arts* emerged in Russia as a new direction in humanities and within the arts education theory and practices. It is understood as evolutive pedagogy embracing theory and practice of aesthetic development and arts education. The pedagogy of arts as an independent field of pedagogy has been shaped throughout the 20th century by the efforts of researchers and arts practitioners who put forward humanistic ideas of “development through arts”, “shaping culture of creative individual”, “awakening human in a human being”, “involvement in the arts that makes up a feature of inward culture” and others.

Without denouncing significance of general didactics that regulates teaching and education, the pedagogy of arts’ founders suggested the principles of:

- ◆ associativity that proceeds from the ability of art – inherent therein as a whole – to give rise to phenomena in a person’s conscience derived from ideas, images, and words perceived;
- ◆ improvisationality as an unexpected and creatively transforming part of the teaching process in which both the traditional and unpredicted are subjected to the study of diverse issues related to arts;
- ◆ imaginativeness that helps to disclose arts realities “one through the other” in their entire depth and integrity, diversity and interaction with each other, dramatic collisions and harmony;
- ◆ variability as a consecutive modification – structural, thematic, textual, stylistic and others – of the original concept when embodying art images in order to bring into play essentially human forces and artistic nature.

3.2 FUNCTIONS OF ARTS EDUCATION

According the generally adopted definition, the arts education of children and young people is regarded as a process of learning and mastering artistic culture; it is targeted at the making and development of the integral, intelligent, and creative individual having an inner need of communicating with arts and artistic creativity. Within the Russian pedagogical tradition, the arts education is always linked to formation of personal attitudes towards the arts, namely love for arts, a need of enjoying arts, understanding the essence and mission of arts and ultimately, aspiration for acquiring knowledge of arts and having relevant practices and skills.

Arts education comprises development of:

- ◆ cultural and historical competences through the study of arts theory and history of diverse epochs and peoples;

- ◆ practical artistic competences, i.e. mastering the means of artistic expressiveness;
- ◆ artistic taste and related criteria in the context of human values and aesthetic ideals¹.

At present arts education in Russia performs a number of functions that are crucial not only for developing and educating creative individuals, but also for harmonising existence of the young people in the society. Some of these functions are to be specially addressed.

Raising Artistic Consciousness

Arts education is aimed at developing artistic thinking, arousing aesthetic feelings and emotional culture of the growing person. It is in the mastering artistic culture that both ethic experience of the previous generations and criteria for the beautiful and the ugly (in the widest possible sense) are being appropriated. Within the framework of arts education, the capabilities to orientate to the cultural space, evaluate it both aesthetically and ethically are being worked out in the creative atmosphere, steadily and consistently.

Development of Emotional Culture

The *emotional culture* is among the constituents of the harmoniously built individual, its development in a child can be regarded as the socially important task. An aptitude for compassion, the ability to feel grief and joy of other people and of the society as a whole is the essential human quality that is needed to understand one's own social role and place. It is teaching the culture of feelings, both emotional and rational attitudes to real life situations and circumstances that can provide for social cohesion.

Shaping Ethics and Morals

The arts represent ethical norms, ideals, and values of societies. That is why the study of high culture and art works involves a student into the active dialogue about the best qualities of the human nature, about decency and honour, dignity and mutual respect; diversity and controversy of human feelings, deeds, and destinies. This is a tactful, slow, contemplative, and wise instruction cultivating feelings of respect and love for culture and history of one's own country, of consideration for relatives, friends, and parents. Development of genuine patriotism is a very delicate, deep-laid sphere calling for a careful and wise approach, clear and sustainable landmarks (especially at the time when the latter have not been formulated for the society in general). Teaching patriotism is feasible solely in the context of cultural ties with prior generations.

Teaching Tolerance

Support for tolerance is also a very important function of arts education in modern Russia. It is arts education alone that provides a growing person with knowledge of cultural diversity, traditions, differences of people, religions and customs, throughout the entire period of education starting from pre-school learning. During the process of arts education an individual learns to treat another (foreign) culture with respect and care, to understand a different attitude to the world, to take in everything dissimilar and unusual peacefully and wisely, which is of utmost importance for

¹ See the Arts Education Concept of the Russian Federation (2001).

our multinational, multi-confessional, politically and socially diverse country. Guided by professional teachers, students do not only familiarise themselves with the best art works but gain knowledge of other cultures' important elements; they learn to treat phenomena that are unclear to them but important to other peoples and nations with respect and tact. It should be stressed that no other educational discipline is aimed at teaching tolerance in such a direct, immediate, and consistent manner.

Acquiring Communicative Skills

The arts produce powerful and universal tools for communication. The language of the arts elaborated in course of civilizations' history allows mankind to maintain common values, to become mutually empowered by achievements of different cultures, to communicate and reach mutual understanding. It is nonetheless evident that new generations starting their life are able to master this universal language only within the framework of a consistent system of education, particularly – arts education. Getting to know specific languages of music, dance, cinema art, literature and other arts forms, children do not only enter the world of established cultural values but get an opportunity of universal communication by extracting and offering information, acquire the basis for analysing and evaluating actions, events, and phenomena together with multifaceted world view. In the process of arts education, an individual does not only learn to express his or her moves and intentions but learns to distinguish gradation of meanings, intentions, and deeds; hence a human being is provided with an opportunity not only to get beyond the boundaries of biological existence but to appreciate oneself and own activities within the integral and harmonious world. It can hardly be denied that a problem of self-identification of a younger person in society is one of the most vital and acute questions of today. Equally, one can not neglect wider possibilities and solutions that are provided by the arts education.

Socialisation and Enculturation

Arts education provides an important framework for social inclusion, which is of the uttermost importance for cultural rehabilitation of disabled including children and youth. Within this framework, the evolutive arts education that is based on a wider use of artistic and creative activities (in the fields of visual arts, music and other performing arts, etc.) and implementation of computer technologies obtains priority.

The main objectives of arts education for disabled children and teenagers are to acquaint them with cultural, ethical and spiritual values, as well as to ensure their harmonious development in the world of culture and the arts and keen desire for creative expression and perfection. Sharing the arts provides for socialisation, development of cognitive skills and creativity, raising personal self-assessment and uniting individuals into communities. All those principles are implemented e.g. in activities of the State Specialised Institute of Arts (Moscow), which is the unique higher educational institution established for professional training in the arts of the physically handicapped young people. A variety of arts disciplines is taught at the Institute, its students and graduates participate in a number of domestic and international festivals and events on a regular basis, in particular those organised within the international "Very special Arts" Programme.

3.3 APPROACHES TO TEACHING THE ARTS. EDUCATION THROUGH ARTS

The UNESCO's Road Map for Arts Education points out several approaches to arts education, which correspond to those existing in Russia; development of those principles can be identified as the most important.

Mono-Art Approach

This method is based on the general or deeper learning of a particular art form (music, visual arts, choreography, etc.) within the compulsory curriculum or extracurricular artistic activities. This approach is implemented both within the general system of secondary education, in the establishments of the primary vocational education (music, arts, choreography schools, colleges, institutes, academies, conservatories, etc.), and in the institutions of the secondary and higher professional education.

The mono-art approach is exemplified by the courses of music, visual arts, and history of the world artistic culture that are included in the general curriculum of the secondary education. The intense or vocational training in music one can find at the *Elk Island School* No. 368, the *Balakirev Children's School of Arts*, and the *Music and Theatre College* No. 61 in the city of Moscow, the *Arts School* (lyceum) in the town of Taldom, the *Minor Academy of Music* (Children's Music School) in the city of Kazan, and others.

Poly-Art Approach

This integral approach to teaching the arts is centred not on the arts disciplines (music, fine arts, literature, etc.) but on a child and his or her 'poly-art nature', which is inherent to childhood. This method presupposes harmonious development of a growing person through various creative practices in music, fine arts, theatre, dancing, etc. It encourages development of children's creative imagination, which is regarded as the important prerequisite for the following successful learning activities. This approach is being widely used in the pre-school educational institutions and primary schools, e.g. at the *Preschool Educational Institution* No. 1951, the *Secondary Schools* No. 875 and 158 in Moscow; at the *Secondary School* No. 7 in the city of Abakan and the *Educational Complex* in the city of Arzamas that includes the *Rainbow Kindergarten* No. 18 and the *Secondary School* No.13, and others.

Arts as the Educational Method

The third approach to arts education that recently gains importance is based on the use of arts for teaching particular disciplines of the humanities, natural sciences, and mathematics. Applications of this method can be exemplified by special attention paid to some music pieces or fine arts works that are linked to biographies of prominent Russian and foreign scientists – physicists, biologists, physiologists and others who looked to arts as a means of support and inspiration, as a source of new ideas and brainwave.

The intonational method that originates from the intonation theory provides another illustration. It is widely used in teaching Russian and foreign languages though stems from music, recitation and motion arts, in which an intonation bears and articulates imaginal representation.

This approach becomes characteristic of the educational practices developed by the teachers-innovators and teachers-researchers while the outcomes of their pedagogical work resonate with wider professional audiences and receive recognition e.g. in the course of the national competition called *A Teacher of the Year*. This method is implemented at the *Ellada* Lyceum and *Tsarytsino* Educational Centre No. 548 in Moscow, the Lyceum in Arzamas, the Dyagilev School-Gymnasium No.11 in the city of Perm, and others.

‘School of the Future’ Universal Method

The most promising seems to be the fourth approach to arts education, the idea of which is to teach all the curricular subjects in a single cultural and historical context and to address the general features and similarity of scientific and artistic cognition. Then, arts are no longer used as a source of illustrations for other curricular disciplines; an art form becomes a means and an outcome of comprehension of a phenomenon and its nature that manifests itself in physical, chemical, biological and other patterns. This approach allows shaping a holistic worldview given its diversity and harmony. This method is being implemented in some innovative educational institutions and aimed at stimulating children’s creative potential; it opens the child prodigy and its high efficiency is being confirmed within the experimental and hands-on educational activities.

Within this approach, the leading principle for the successful and comprehensive arts education is that of *cultural responsiveness*. That notion implies:

- ◆ loading the general educational process with various cultural elements (the so-called *cultural capacity* of education);
- ◆ translation of cultural and historical traditions (generic and ethnically specific) through education;
- ◆ elaboration of curricular subjects with due regard to the history of culture (scientific, artistic, etc.);
- ◆ introducing the principles of the dialogue of cultures into the pedagogical process to provide for the multicultural character of education;
- ◆ presentation of culture as a set of social norms and patterns that each generation finds available and is to pass on via the system of education, etc.

Within the traditional understating of cultural responsiveness all that is to serve as a basement for shaping personal culture of a growing individual and his or her artistic background using particular culturally enriched settings (for example, aesthetically shaped milieus) created within the integral cultural and educational space.

This presupposes development of the *artistic thinking*, which demands a huge amount of students’ emotional and intellectual activity. It implies the ability to understand and value the beauty both in Nature and results of human physical, spiritual and artistic efforts. This capability is acquired in the process of value analysis applied to every type of human activity and carried out on the base of ethical notions and concepts. Such analysis allows penetration into the idea of an art work that is born as the author’s attitude towards the values universal for the humanity. Shifting from contents to a form, from a meaning to means of expression is the main law of the art works’ birth and cognition.

Genuine richness of the art works can be discovered only after students have mastered *general forms of intellectual activities* including logics of analytical thinking at the theoretical level. The most outstanding feature of the arts is that of involving students of any age into the full-fledged intellectual activity, though unobtrusively and unnoticeably that *culture cognising* process (the term used within the educational concept of cultural responsiveness) can be for a person. The learners' engagement in lively and independent practical activity aimed at producing works of art has proved to be the decisive factor for achieving arts education goals even on the initial stages of cognising artistic culture of the mankind.

Education through the Arts

The notion of "education through the arts" embodies the existing traditions in the sphere of aesthetic and arts education based on the rich pedagogical heritage and related research, original experience of the well-known Russian writers and artists, musicians and composers, choreographers and film directors, theatre and museum workers, etc.

Historically there were two basic approaches to educating children and youth through the arts in Russia. The first one presupposed acquaintance with arts and mastering some of art forms primarily within the framework of general preschool and school education. Today this type of education is compulsory and comprises music, visual arts, and dance in preschool institutions, while at school it covers fine arts, music, and the history of the world artistic culture.

The second approach to arts education presupposes involvement of children in artistic practices following their own choice (informal arts education). This type of voluntary learning is provided through a large network of educational and enlightening institutions such as *Arts Schools, Centres for Aesthetic Education*, etc.; it can be also linked to artistic amateur activities groups (choir singing, dancing, and other performing arts), circles and other educational bodies established by various learning institutions, museums' educational departments, etc. Children of various ages participate in those activities following own wishes, interests, and taste.

The new prospects of education through the arts oriented to reproduction of cultural traditions with the support of research and exploration of effective patterns that help introducing today's younger generation to the artistic heritage are opened by applications of information and communication technologies and electronic education resources, which produce principally new forms of artistic creation. Thus, for instance, today's schoolchildren have an undeniable interest in electronic music. Everything that is connected with the history of the rise of this music, electronic instruments, peculiarities of their sound and means of expression, electronic musical oeuvres and performing represents the sphere of creativity, which is of interest for the young people. In addition, the music art that has centuries-long history wins a young person again and remains relevant to the contemporary world he or she lives.

Computer design and computer graphics, artistic project making and printing, animation and special effects in cinematography, etc. make up a very special sphere of activities, where the visual arts' potential is revealed within the synthetic type of the artistic creativity. Modern (digital) technologies in photography art, cinematography, television, theatre, architecture, design, etc. represent the human artistic experience under a totally different angle and make it actual with the help of the latest computer technologies that are so familiar to modern children. The multimedia

arts that dispose of particular and diverse means of expression including sound, moving digital images, etc. are catching for the young. It is quite evident that the multiplicity of art forms existing today is the generally important factor, which calls for a serious updating of the contents of the arts education and enlightening.

3.4 FORMS OF THE ARTS EDUCATION

The arts education systemacity presupposes the multilevel integrated organisation of processes designed for knowledge acquiring and mastering artistic culture, which are generally aimed at aesthetic development of a person as the most important component in shaping artistic creativity. Evidently, this course of arts education has no time or age limits and can be life-long, it can acquire different forms and alter when moving from one level to another. The organisational structure of learning culture and the arts include general formal and informal institutions, establishments for pre-vocational, vocational and post-graduate arts education, and in-service training organisations. Continuity of arts education becomes one of its basic organisational principles, which corresponds to the new national educational paradigm targeted to establish the continuous education system in Russia.

Table 1

A system of continuous arts and aesthetic education

S O C I A L a n d C U L T U R A L S P A C E

theater cinema culture and recreation centers museums craft centers exhibitions festivals competitions

MASS MEDIA

HIGHER VOCATIONAL EDUCATION			
other than humanities	higher education in humanities	vocational education in culture and the arts	informal arts education
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION			
other than humanities	secondary education in humanities	vocational education in culture and the arts	informal arts education
SECONDARY (FULL) GENERAL EDUCATION (SCHOOLS)			
basic formal education: arts lessons	extracurricular activities		informal arts education
PRE-SCHOOL EDUCATION			
basic formal education in kindergartens, child development centres, non-governmental pre-school institutions		informal education in children's centres of aesthetic education, children's studios, clubs, etc.	

General Arts Education

The subjects related to the arts education are studied at all levels of existing educational system in Russia. Methodological principles realised in general arts education follow the Arts Education Concept of the Russian Federation (2001) and include:

- ◆ starting education from the early age, continuity and consistency of various levels in arts education;
- ◆ multicultural approach that presupposes introduction of the study into a wide range of artistic styles and world art traditions in the arts curricula with focusing on the national culture;
- ◆ due regard to main features of ethnic (local) cultures while elaborating arts curricula;
- ◆ multifaceted approach to teaching arts disciplines based on inter-actions of various arts forms;
- ◆ dissemination of variative educational programmes for different level students tailored in accordance with their capabilities and potential;
- ◆ introduction of personalised methods and individualised approaches both to especially gifted and other categories of students in arts educational activities.

Arts education being absolutely essential for the development of human individuality has its specific features in each phase of individual coming-of-age. *Pre-school time* is a period of early aesthetic development when the world of arts can be presented in all its diversity. It is where the first artistic manifestations in a drawing, motion, instrumental or voice sounding originate from and when children's emotional sensitivity to art works can be developed.

The curricular content familiarizing pre-school children with the arts comply with complexity requirements, i.e. related programmes include all basic areas of child development (physical and epistemic, social and personal, artistic and aesthetic), help to shape children's numerous capabilities (intellectual, communicative, regulatory, motor, creative) and make them master specific kinds of activities (handling and creating objects, playing, visualising, practicing music or acting, etc.).

The *early school age* marks acquiring primary knowledge about the arts, skills and habits of artistic and creative activities. At this stage, the educator's task is to introduce a pupil to the world of the beauty and joy most naturally and unintentionally in order he or she will have the benefit of leading a creative life.

Arts education of *teenagers* is to be delicate to preserve "a spark of fascination" with arts, to shape an intestinal necessity of "living with and endowing beauty" in schoolchildren. For children, this is the time of growing cognitive aspirations, diverse and independent artistic activities, and frequent changes in creative interest and dedication.

For high school students, it would be essential to offer various forms of arts education in the period of shaping their world-view and creative self-determination, regardless of whether young people are willing to become professionals in this field. That will enable high school pupils to participate in discussions and disputes, to show their creative aspirations, to look for possible

applications of their interests related to the arts, to suggest new brave ideas and, thus, *to assert themselves in the future* as free, resourceful personalities with individual mentality.

Within the general education system, the arts education is regulated by the “second generation” Federal State Educational Standard of the General Education (2009–2011) that contains norms and establishes requirements defining the structure of the basic general education and its curricula; the results achieved in mastering the basic general education curricula (the results of the general education), and conditions for implementing the basic general education curricula. The latter include the teaching staff requirements, financial provisions, description of the material and technical base, etc.

This State Standard is intended to provide for continuity of the basic general curricula for primary, secondary, and high school levels of general education and for continuity of the primary, secondary, and higher vocational education. The actual Standard presupposes teaching the arts at all the levels of general education.

In the primary school (1–4th grades), the arts are represented at the lessons of Literary Reading, Music, and Visual Arts. Pupils of the secondary school study Literature (5–9th grades), Music and Visual Arts (5–7th grades), and the Arts (8–9th grades). At the final stage of the general education (high school), Literature remains a compulsory subject while the History of the World Artistic Culture, Arts, Folk Arts and Crafts, Music are taught among the educational subjects chosen by school students.

As to secondary and higher vocational non-artistic education, the general training in the arts is optional and arts related subjects can be introduced into curricula as a matter of preference, e.g. *The Arts & Culture History* or *Contemporary Arts and Design*, etc. Although arts related courses are not among the major disciplines in most of the second and third level educational institutions, the arts may play important role in the educational process as at the Karbyshev General Secondary School No. 354 with profound learning in mathematics and biology, the *School of Health* Educational Centre No. 46 in Moscow, the General Secondary School No. 14 in the city of Taganrog, the Moscow State Pedagogical University and others.

Informal Arts Education

The education in arts and culture remains mass and popular among children and youth and holds the leading position within the informal sector. The informal educational institutions by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation count 8 million students, of which 2.1 million (27.8%) study the arts. Amateur artistic activities that are not age limited but oriented toward artistic practices also presuppose related training; in 2009, 3.7 million amateur artists were registered in clubs and cultural houses as practitioners in the field.

In Russia, one can find a diversified range of informal educational institutions in the arts, among which are the Houses (Centres) for children’s and youth creativity, Clubs of Interest within the Houses of Culture, Community Centres, ethnic clubs, Centres for Aesthetic Education in museums, educational centres in other cultural institutions, Sunday Schools; studios and circles at schools and pre-school institutions; Leisure Centres for children and youth, and so forth. Folk arts

and crafts centres, arts workshops and other entities promoting early occupational guidance are also very popular today.

The latter type of training children and youth in folk arts not only develops their creativity and artistic skills but helps to solve socially important problems of supporting family traditions, ensuring continuity of folk mastery and hereditary transmission of craft secrets, contributing to long-standing consistency of folk arts and preservation of Russia's cultural diversity. The well known institutions of this type are exemplified by the Children's School of Folk Crafts in Archangel, the Children's School of Traditional Folk Crafts in Kuban' (Mezmai settlement in the Krasnodarsky Krai), the *Mozart* Centre for Informal Education, the *Education and Culture* Humanitarian Club, the Artistic Design Workshop in Moscow, the Cultural and Educational Centre of Russia's Germans in the city of Nizhny Tagil, the *Ladybird*, *Glow-worm*, *Joy*, *Image*, *Hope* Sunday Schools at the Novospassky Monastery in Moscow, etc.

At present, the informal and out-of-school institutions set up and develop both individual and group forms of activities in the following arts fields:

- ◆ visual arts (painting, graphics, sculpture, etc.);
- ◆ music (vocal, instrumental, jazz, electronic, etc.);
- ◆ choreography (ball dance, ballet, modern dance, etc.);
- ◆ applied and decorative arts (batik, graffiti, wood and ivory carving, etc.);
- ◆ folk arts (choir singing, folk ensembles, etc.);
- ◆ artistic crafts (knitting, lace making, Gzhel ceramics, Khokhloma wooden wares, Mstera lacquered boxes and others), and so forth.

Establishment and presentation of unique family collections of art works become more and more popular; furthermore children's works are being increasingly included in displays of professional art exhibitions.

Cultural and education activities for children and teenagers in museums that are based on the methodological approach of museum pedagogy are of particular interest. Related programmes for children and adult audiences are worked out in a number of Russian museums, by which new educational institutions are established including centres and clubs for children and families, etc. For example, the *Mouseion* Centre for Aesthetic Education of Children and Youth at the Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow) is very famous for related programmes. At the Russian State Museum, workers of the *Russian Centre for Museum Pedagogy and Children's Creativity* arrange specialised courses for children and youth, third level students, educators at pre-school institutions and museum employees; in addition, there are specialised classes by the *Aesthetic Education Department* of the museum and the Gymnasium established in 1989.

Professional arts education

The multilevel vocational arts education is targeted at training specialists and shaping the necessary competences for efficient practicing arts or assuming related position in the cultural sector. Teaching the future culture and arts professionals presupposes development of both personal artistic skills and aesthetic knowledge and understanding the social mission of culture

and arts professionals in preservation and augmentation of the national cultural assets and ensuring the spiritual and ethical progress of the society.

The Russian system of education in the field of culture and the arts² embraces a network of state and municipal educational establishments including:

- ◆ informal educational institutions for children or Children's Arts Schools (to study the main arts forms);
- ◆ educational institutions for gifted children implementing integrative programmes of the secondary general (full curriculum) and vocational education;
- ◆ specialised second level educational establishments (colleges) by the Russian Ministry of Culture and that of Education and Science for the visual arts, music, choreography, theatre, etc.;
- ◆ universities, academies, and institutes by the Government of the Russian Federation, the Ministry of Culture and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the Russian Academy of Fine Arts and local self-governing authorities.³

For the second and third level education there are 15 training specialisations that are clustered in the enlarged *Culture and Arts* group and included in the All-Russian Classification of Specialities regulating the educational sector in general.

Teaching educational programmes in the arts is mainly based on development of individual creative capabilities given to people by nature. Training musicians, dancers and artists most often starts in childhood and has to be continuous because it is not based on a gradual mastering of related disciplines but needs practical, sensual, material, and intellectual cognising the essence of arts and arts forms. That requires development of personal psychophysical possibilities, training body and mind, elaboration of particular psychophysical qualities of students helping their self-actualisation in a chosen profession.

The Russian system of vocational education in the field of culture and the arts generally has three training levels: primary (Children's Arts Schools⁴), secondary (Arts Colleges and other types of the second level educational institutions), and higher education (Arts Institutes, Conservatories, Academies). This ensures accessibility, high quality and effectiveness of vocational training.

The *first level* represented by Children's Arts Schools (to study different arts forms) is fundamental for both general arts education and enlightening, and for the professional training. Among the informal educational institutions for the arts, Arts Schools dispose of the greatest potential for providing favorable conditions and environment for comprehensive artistic development of a child. In the Arts Schools, teaching arts and related disciplines is built on the principle of individual approach to a student; the school infrastructure is flexible enough to readjust

² The cultural sector in Russia counts nearly 5.5 thousand Children's Arts Schools, 260 secondary vocational establishments and 68 institutions delivering third level professional education.

³ See the Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015 (2008).

⁴ Children's Arts Schools deliver vocational education of the first level, however it should be mentioned that they also represent the most efficient network of the mass informal education in culture and the arts.

and meet the challenges of time, needs and requirements of learners. For example one can list both the well known and traditionally established Richter Children's Arts School in Moscow, Plastov Karsun Children's Arts School in the Ulyanovsk Region, Glazunov Children's Music School No.1 in the city of Barnaul and schools specialising in film art and photography, theatre, circus, folk arts, etc.

The *second level* of vocational education is delivered by high schools or Arts Colleges. The graduates of these secondary educational institutions are proposed to alternate between working in the profession he or she has been trained for or continuing studies at the institution of higher education. The secondary vocational training constitutes *obligatory* level of education for those who devote themselves to music, choreography and visual arts.

In addition, children having evident capabilities in dance, music and visual arts can study continuously at the specialised educational institutions that deliver both primary and secondary vocational education. These are the Music, Choreography, and Visual Arts Schools (Colleges) delivering both the secondary general (according the full curriculum) and professional education. Those types of education are integrated e.g. at the Arts and Humanities College and the Variety and Jazz State Music College in Moscow, the Music College by the Sobinov State Conservatory in the city of Saratov, and others.

The third level professional training is delivered by the higher education institutions for the arts, where knowledge and skills obtained previously are developed up to the uttermost professionalisation. The post-graduate vocational education includes study for a Masters or Doctoral programme. The in-service training for those having a Bachelor or a Master degree as well as scholarships at the most renowned arts institutions remain crucially important for both arts practitioners and teachers.

4 BASIC STRATEGIES FOR EFFICIENT ARTS EDUCATION

Key efforts to enhance efficiency of the arts education in contemporary Russia are focused primarily on developing the main components of existing infrastructure, awaking wider interest in this type of education on behalf of the socially influential groups, and enriching the contents of artistic and creative activities within the arts learning process as a “basis for a balanced, creative, cognitive, emotional, aesthetic, and social development”.¹

The strategic issue of choosing ways and means to achieve higher quality training of professional staff for the arts education sector and to prepare them to meet requirements of today is one of the most important. Updating the educational patterns implies training the specialists of high qualifications who own moral and aesthetic culture and are able to adapt swiftly in a changing world. Therefore, pedagogical tools and technologies are actively sought within the present day vocational training system not only to provide for instructing a qualified professional but to support inspiration, need of innovation, and creative vision of the future vocation in all the trainees. This approach is strongly focused on employing education in the arts for effective socialisation and enculturation of students, development of their communicative skills adapted to contemporary multicultural world, professional and social competences, responsibility, preparedness to human oriented solutions and creative self-realisation.

Combining the best of traditions with the newest technologies available at the beginning of the 21st century is the basic element of contemporary arts education development in Russia. Today it is difficult to imagine a specialist or a teacher in particular who does not master the information technologies. Quite obviously, a drawing or painting class or a lesson in the history of the world artistic culture or another art-related discipline is more efficient when a teacher employs IT facilities and interactivity, which become particularly important if trainees have no opportunity to visit a museum, an exhibition, a theatre, etc. At all the levels of education and training, the extensive use of information technologies in implementation of educational programmes is a

¹ The Second UNESCO World Conference on Arts Education. *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*, Seoul, 2010.

requirement of time. New technologies allow students to gain “added” knowledge and to be better prepared to practical work.

The skills stated above along with the significant improvements in methodological and pedagogical skills of future teachers provide for better mutual understanding between educators and students and their closer communication, for speaking to younger audiences their language. This approach links directly to the ideas of necessarily enhancing experiences of interdisciplinarity including general use of digital and other modern technologies in both formal and informal arts education that were accented in the *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*. This strategic line interweaves with the need to intensify discourse and promotion of arts education via mass media that is also stated in the Seoul Agenda. Therefore, the special attention should be given to elaboration of an appropriate style in public communication and use of information technologies and virtual networks for coordination of national and regional initiatives in the field of arts education.

Developing partnerships between culture and education systems, cultural, artistic, educational communities and all the stakeholders is another basic strategy to improve arts education in Russia. This challenge was also outlined in the UNESCO *Road Map for Arts Education* as the most relevant together with the effective training of teachers and artists. Undoubtedly the issue of partnerships and interactions occupies an increasingly significant place among the policies aimed to advance the national system of arts education.

4.1 TRAINING ARTISTS AND TEACHERS

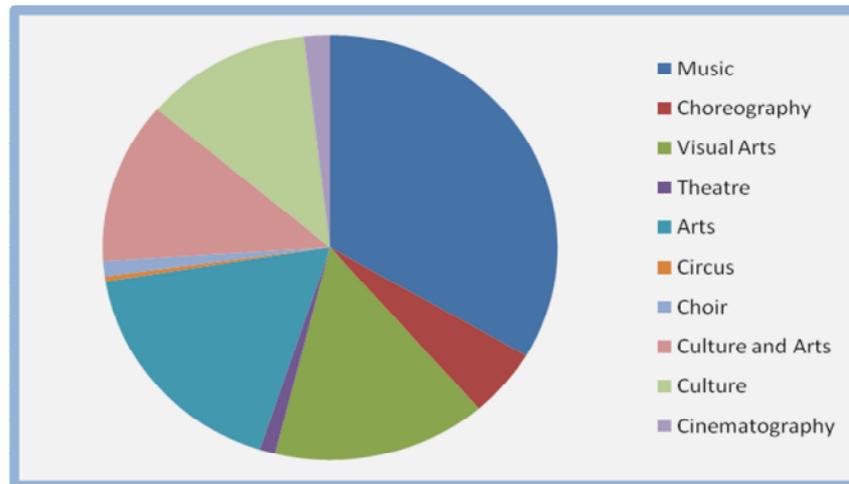
According to the *Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015* (2008), this educational sector is the fundamental part of the arts education in general that shapes the basis of the latter. The education in the field of culture and the arts is aimed at finding artistically gifted children and youth, professional training of arts practitioners, cultural workers, and arts teachers, and preservation of the unique national arts education system and passing its traditions on to new generations.

Challenges confronting society inevitably affect the state of education. For the past decade the content of many professions has undergone fundamental changes: whilst some of the professions are no longer in demand, there emerged many new ones. To meet these challenges, training of artists and cultural workers is delivered within the systems of secondary and higher vocational education institutions specialised in different arts forms (theatre, music, visual arts, architecture, film, etc.) and also within the specialised departments at the technological, pedagogical and other second and third level educational establishments.

Actually there are about three thousand institutions providing the secondary vocational education in Russia, of which 275 belong to the Ministry of Culture of the Russian Federation. Training in music and visual arts within the secondary vocational education system is characterised by comprehensive targeting, which constantly evolves responding to the social need for well taught personnel ready to practice modern arts forms. The system is subject-oriented; its aggregative groups by specialisation can be listed as follows:

- ◆ music (folk, instrumental, electronic and other; singing);
- ◆ fine arts (painting, graphics, sculpture, decorative and applied arts, artistic design of books and periodicals, fashion design, etc.);
- ◆ synthetic arts forms (dance, theatre, film, photography, television; audiovisual, circus, variety arts, and others).

Table 2

Second Level Educational Institutions by the Ministry of Culture of the Russian Federation in 2009²

However, most of future artists and arts educators are trained within the institutions of the third educational level. The diversity and complexity of challenges arising at this level in the learning process determine the three-component structure of the latter, which includes classes, extramural learning activities, self-tuition and extra-curricular work. The efficient self-tuition and work on one's own are the objectives of education; the other two components can be regarded as the means of achieving them. The extramural learning activities solve a number of various problems including artistic, professional, aesthetical, and ethical ones.

According to the State Standard of Higher Professional Education, those awarded a Bachelor of Arts Education degree are prepared for the work at the educational institutions of various types according to the qualification received; they can also practice research, organisation and tutoring, teaching, correctional and evolutive activities; cultural enlightening and animation. As a Bachelor of Arts Education, the graduate is to be able:

- ◆ to deliver teaching, tutoring, and development of the students educated *through the arts*;
- ◆ to promote socialisation of an individual, to develop his or her general culture;
- ◆ to help a trainee in making a motivated choice and mastering related vocational curriculum;
- ◆ to implement various teaching methodologies, techniques, and means;

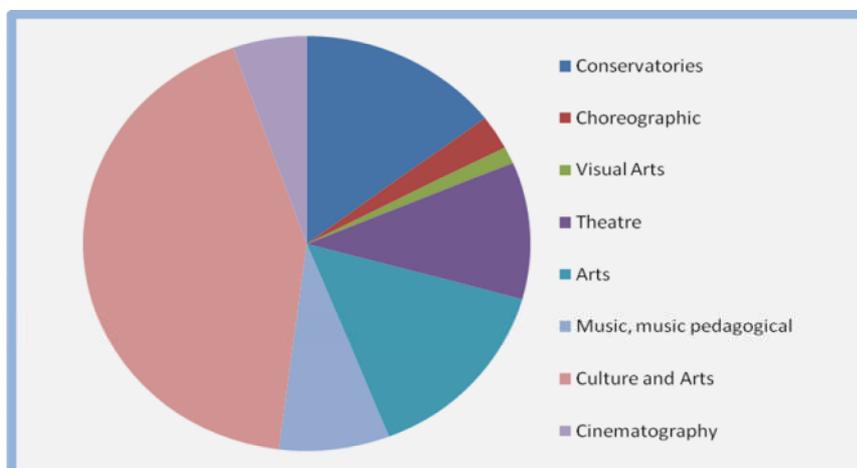
² Educational Institutions for Culture, Arts, and Cinematography in figures, 2009 (Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во культуры РФ. М., 2010. С. 13).

- ◆ to deliver consistent, quality education in accordance with the actual State Educational Standards.³

Each educational establishment has particular features in training future professionals that are primarily determined by the actual set of educative disciplines taught in the particular educational institution. Specificity of these institutions is predicated upon historical and pedagogical traditions, existing research and training schools, availability of highly qualified personnel and its structure, capacity and willingness of the institution to respond adequately to changing public needs, technological development, etc. All that establishes the type, directionality, outline, and sometimes uniqueness of the education delivered.

Table 3

Third Level Educational Institutions by the Ministry of Culture of the Russian Federation in 2009⁴

The higher educational institutions (Academies, Institutes, and Universities) deliver specialised training of the qualified professional arts workers; many of those establishments have made a long way in history, and extensively employ their rich traditions today. In Russia, a number of outstanding artistic educational institutions work and continue to develop; many of them are of high international report, though deeply rooted in the national culture. Some of these establishments presenting the most important actual trends in performance and development of the arts education system are briefly described as follows.

Surikov Moscow State Academic Arts Institute

The Institute comprises five Departments including those for Painting, Graphic Art, Sculpture, Architecture, and Arts Theory and History. The Institute proposes the following types of learning activities:

³ See the *State Standard of Higher Vocational Education for Specialisation 540700* adopted by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

⁴ Educational Institutions for Culture, Arts, and Cinematography in figures, 2009 (Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во культуры РФ. М., 2010. С. 13).

- ◆ lectures, workshops and seminars in classrooms and museums;
- ◆ laboratory practicals and hands-on courses in studios and workrooms;
- ◆ practices in studying, copying, and producing;
- ◆ progress tutorials and self-directed studies;
- ◆ term and graduate projecting (undergraduate's and graduation works).

For working practices, the students of the Institute travel all over the country and often find themselves in very picturesque places, where they fulfil academic and creative work en plein air under their teachers' guidance. Throughout the course of study, students have access to the world famous treasuries of fine arts such as the Tretyakov Art Gallery and the Pushkin State Museum of Fine Arts.

In fact, self-tuition and self-directed work occupy much of the students' time, making the range of their plastic search much wider because, if compared with the work in classes, as they are free to choose and invent new artistic media and solutions, and this freedom of self-expression does not deny the main principles of "academic" education.

Repin State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture in St. Petersburg

This Institute located in St. Petersburg comprises six Departments, namely for Painting, Graphic Arts, Sculpture, Arts Theory and History, Architecture, and Educators' In-service Training (advanced vocational training). The Institute employs all the achievements of "classical" training in the arts including the principle of the strict consistency in acquiring professional skills. Students are proposed a plastic anatomy course, mastering intricacies of techniques and technologies of the different arts forms, and studying properties of materials they use. This academic school attaches particular attention to the study of the composition laws, which students are introduced to during the lectures and hands-on courses in studios.

All the departments have professional workshops for the easel, monumental, religious and historical painting, theatre decorative works, restoration of art works, book and easel graphic works, easel sculpture and sculpture renovation, and others. Personal studios run by the renowned arts professionals function as "higher schools" of composition. Day by day, in these workshops future artists are provided with the opportunity to become acquainted with the methods of experienced artists' creative work, take their advice, and learn how to set and deal with complex professional tasks under professors' guidance.

The student's individuality is best demonstrated in the process of mastering composition work, which is taught in workshops following the traditions of the Russian realistic school of painting. A special feature of training in monumental painting is that students demonstrate their capability in making one-to-one rough drawing, thus moving towards fulfilling great-scale works in pertinent size and materials; they are taught to make maquettes, perspectives, scanning and to see the relationship of future murals and architecture. The entire final year, students of the Painting Department are provided with personal workshops; they can prime canvases at the Institute's priming shop, order canvas stretchers, and obtain a certain quantity of paints.

The range of special disciplines to be mastered by future architects is particularly wide – besides artistic courses, the Architecture Department curriculum includes many subjects of the engineering and technical cycle: mathematics and descriptive geometry, acoustical and sanitary engineering, etc. The general educational programme also comprises compulsory courses in World History, Literature, Arts History, Philosophy, Aesthetics, History of Religions, and Foreign Languages as providing with knowledge absolutely indispensable for an artist, not to mention an art critic.

Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry

The Stroganov Academy is one of Russia's oldest educational institutions in the field of industrial, monumental, decorative, interior, and applied arts. Education and training are delivered by four Departments, namely of Design, Interior Arts, Monumental Decorative and Applied Arts, and Restoration.

The Academy maintains educational links with the following French partner universities – *École nationale supérieure des Arts Décoratifs* (EnsAD) and *Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art* (Ensaama), which propose the EU-financed training programmes for Russian students within the *Erasmus Mundus* project and according the cooperation agreements on harmonisation of the educational milieu.

Russian Academy of Theatre Arts (RATA–GITIS)

There are eight Departments at the RATA–GITIS, which deliver training in the following specialisations:

- ◆ Acting (drama theatre and film actor, musical theatre actor, variety actor);
- ◆ Dance (teacher and ballet master, director-choreographer);
- ◆ Stage Directing (drama or musical theatre director, variety or mass show director, circus director);
- ◆ Sound Directing;
- ◆ Stage Design and Decorative Arts (art director);
- ◆ Theatre Criticism and Management of Stage Arts.

The omnitude of professional training is the original and intrinsic quality of education delivered by the Academy, which has always been focusing on the following three training directions basic for the theatre – drama, music, and dance. Today, alongside professional theatre arts training, Academy delivers educational programmes in the humanities of the universitarian type that give graduates a richer option to apply their professional knowledge and skills.

The most important artistic principle of training provided at the Academy is based on harmonious combination of teaching tradition and theatrical innovation. On the one hand, the Academy strictly keeps the precepts of its founding fathers Vladimir Nemirovich-Danchenko, Boris Sobinov, Vsevolod Meyerhold; on the other, it is opened to the wind of change in contemporary theatre arts.

A keystone for the traditions preservation lies in the continuity of creative principles followed by the Academy and supported via direct transfer of knowledge from master to disciple. Most of the Academy's teaching staff consists of its former graduates, who return to alma mater after making theatre career (as Meyerhold and many other prominent teachers did in their time) to keep up traditions of the school and to enrich the latter in the spirit of modernity.

The Academy comprises a Research Department, which was designed

- ◆ to provide academic back-up for the teaching process;
- ◆ to organize scientific and practical conferences and round tables including the interuniversity and international ones;
- ◆ to arrange scientific publications and information bulletins;
- ◆ to organise competitive examination of students' works;
- ◆ to keep track of, collect, and preserve data on the Academy's creative and educational events;
- ◆ to provide for Academy's Museum functioning, organise topical exhibitions, displays of photographs, etc.

Empowerment of the Academy through its representation on the Internet is an important task of this Department. In 2000, the official and constantly renewed website of the Academy was launched in Russian and English (www.gitis.net). Its pages present data on all the Departments, teaching staff, and students; the most significant events in the Academy's life (drama performances, competitions, festivals, conferences, etc.) are regularly reported on the web. The site also carries an electronic version of the GITIS Theatre schedule of performances. Work is now being done to create a database for Academy graduates, which is to appear in the Internet as a part of the official site. This database is supposed to become an important resource for both teaching staff and students and for future employers.

Nemirovich-Danchenko School-Studio of the Moscow Art Theatre

The School-Studio was established in 1943 by the Moscow Art Theatre, it continues to thrive and deliver education that goes with the times and provides teaching according modern standards. A new educational specialisation in *Performing Arts Management* was recently opened there. Besides liberal arts, social, and economic disciplines the students study Information Technologies, Life Safety, Theatre Production Budgeting, New Staging Planning, Cultural Economy, Cultural and Financial Relations in the Cultural Sector, Financial Resources in Cultural Institutions, Labour Management in Cultural Institutions, Basics of Management and Marketing, Performing Arts Management, Producing, Theatre Activities Regulations, Fundraising and Marketing, Computation in Performing Arts Organisations.

* * *

Higher Education Institutions for Culture and Arts are a special type of learning establishments in Russia, where humanitarian, artistic, social, cultural, and information technologies are synthesized to deliver professional training for the pertinent sector. This

integration of the diverse range of academic disciplines within the single educational establishment creates and ensures very unusual setting and rich cultural environment designed to produce and educate specialists ready to assume responsibility for preservation of diverse ethnic and cultural traditions, memories and identities. Moreover, traditional specialisations for the cultural sector are supplemented with the new ones of “non-artistic” character.

Moscow State University of Culture and Arts

The University has so far extended the educational “store” including economy related subjects into curriculum and delivers education at the Departments as follows: International; Theatre Directing; Dance; Social and Cultural Activities; Management and Social Information Technologies; Folk Arts and Design. There are also affiliated Institutes for Music; Culturology and Museology; Mass Media; Economy, Management, and Law; Supplementary Professional Education.

The Institute for Supplementary Professional Education represents a new model of training specialists that takes into account realities of the market economy in general, caters labour market, and provides for organisational skills and leadership development of the trainees. The Institute carries out re-training according the 24 Programmes of Supplementary Professional Education and provides a possibility to gain additional qualification and diploma e.g. of the “interpreter for professional communication.” Theoretical and practical exercises, seminars, trainings, project studios, business games, workshops, master classes of leading specialists, short-term and long-term qualifications upgrading courses, foreign study tours and fellowships are organised for the students.

* * *

Pedagogical universities that have arts related departments have a special place in the system of artistic education. It is pedagogy that remains the key specialisation for those educational institutions although the level of the arts education is high enough in many of them. In the following, higher education institutions are outlined that train teachers of arts related disciplines for the system of general formal and informal education. Besides, many of the graduates from pedagogical institutes become arts practitioners or combine artistic activities with a work within the system of training professionals for the culture and arts sector.

Moscow City Pedagogical University

There is a *Music Pedagogy Department* within the University that provides training of music teachers specialised in:

- ◆ Theory, History and Methodology of Music Education;
- ◆ Teaching Music in English;
- ◆ Computer Technologies in Music Education;
- ◆ Music Psychology and Psychology of Music Education;
- ◆ Theoretical Music Disciplines (theory and history of music, solfeggio);
- ◆ Music Journalism;

- ◆ Pianoforte and Accompaniment;
- ◆ Strings (violin, viola, violoncello);
- ◆ Keyboard Instruments (accordion, button accordion);
- ◆ Solo Singing;
- ◆ Conducting.

Alongside with acquiring fundamental knowledge in general and special disciplines including the humanities, social and economic, psychological and pedagogical subjects students get training in specialised fields. The major emphasis is placed on studying the theory and methodologies of musical education, organization and methods of working with children's singing choirs (future teachers practice singing in choral classes and solo singing classes and participate in music performances at the University and in concert halls of Moscow). Training and experiences gained at the University prepare graduates for working as a music teacher in general and music classes at regular schools, children's arts schools, musical studios for children, etc.

At the *Fine Arts Department* of the University students acquire education in the following disciplines: applied decorative arts and folk crafts, visual arts, arts education. The *Image Studio* designed for those who want to be professionally trained to care for their appearance is one of the University's novelties. Professionals in visual arts, design, decorative and applied arts, and arts criticism are trained at the *Graphic Arts Department*. Recent years have witnessed the growing popularity of specialisation in *technical and computer graphics* based on the study of computer technologies and projecting.

State Pedagogical University of the Moscow Region

The University comprises the *Visual Arts and Folk Crafts Department*, which delivers training in:

- ◆ Fine Arts (qualification of a visual arts teacher);
- ◆ Design;
- ◆ Painting;
- ◆ Decorative and Applied Arts.

The Department offers well organized and highly efficient education based on the solid content of curricula, employing highly qualified staff and proactive engagement of students. The training is not confined to the simple transfer of certain knowledge and skills, provisions have been made for students can practice in over 20 specialised workshops established in the past few years. From the Beginning from the first year, students' involvement in the University's artistic life is obligatory in order to embody a philosophy of creative learning that «requires creative teaching».

Training of specialists in two disciplines – Environmental Design and Graphic Design ought to be specially noted. Alongside profound general training in arts, a student also acquires knowledge and practical skills in landscape projecting and planning, interior design for different types of buildings, window-dressing, corporate design, etc. all that preparing him for a new and highly sought profession. Therefore, starting from the first year, students master graphic design

software (CorelDraw, 3D Studio MAX, Adobe Photoshop); as the result, graduates feel at home with the latest versions of software used for professional design. Mastering new technologies enhances the role of arts education and can foster creative collaboration among teachers of arts related disciplines, arts practitioners, researchers and educators. For example, both educators and students of the Department are involved in revitalisation of Russian folk culture and classical fine arts traditions through their introduction into the global culture taking advantage of the opportunities offered by new information technologies.

Moscow Humanitarian Pedagogical Institute

Responding to social challenges of today The Institute has been able to reorient swiftly and start a new specialisation in *Technologies of Social and Cultural Activities*, which presupposes professional knowledge of specificities of managing children's and young people's leisure activities or social and cultural animation.

To meet these needs, the set of curricular disciplines designed for future professionals in the field is rather avant-garde and includes such subjects as the Social and Cultural Projecting; Age-Ranged (Age-Differentiated) Social and Cultural Technologies; Theatre and Variety Music; the Basics of Familistics; Multicultural Technologies in Creative Leisure Activities; Cultural Preservation and Innovation Technologies; Basics of Scenography, Make-up, and Costume. Along with these courses, attention is also given to information technologies and computer-aided design since the ITs are an important element of today's general educational strategy. They do not only promote innovative work but allow an educational establishment to make better use of disposable educational resources.

* * *

The present rapidly changing environment demands flexible system of professional training, which is capable of responding to changes taking place both in technologies and in labour management. It is impossible to master any profession once and for ever since their life cycle is shrinking – while some of the professions grow obsolete and leave the labour market, others emerge also under the influence of new technologies. This assigns arts education a special part in post-graduation professional training and requires following the changes in the labour market and adapting to actual change.

The educational establishments for professional retraining make up an important part of the arts education system. Those are the specialised courses, centres for retraining, and specialised departments at the universities. E.g. professional retraining is delivered at the Moscow City Pedagogical University in the disciplines as follows: Pianoforte, Accompaniment, Choir Mastering, Voice Training, etc. This system of retraining organisation provides a possibility to upgrade professionalism of the cultural workers for they can meet contemporary demand and challenges of the new social and economic situation, information society, and cultural and educational services market. However, the system efficiency greatly depends on implementation of contemporary innovative technologies, improvements in technical facilities, and involvement of

highly qualified trainers. There is also a need to coordinate retraining activities and develop inter-regional bodies for professional upgrading and retraining in the fields of culture and the arts.

Academy for Retraining Workers of Arts, Culture, and Tourism

This Federal State educational institution of the Ministry of Culture of the Russian Federation was established in 1969 and in 1999 the Institution was accredited the status of Academy. Development of the human resourcing and improvement of the arts and culture sector staffing are the main purposes of this unique educational institution and its system of additional education. The basic principles of the Academy' functioning are to deliver educational settings that are ahead of exigency and to apply individual approach to every student. Educators of the Academy sought to satisfy requirements of their in-service trainees in obtaining knowledge of the latest achievements in culture, applied research, and artistic creativity together with the best domestic and foreign experience. The Academy cooperates with regions of Russia, the CIS and other foreign countries, where its specialists have an opportunity to study practices and experience of the skill upgrading; the Academy members also participate in continuing professional education and upgrading qualifications of foreign specialists.

The system of continuing professional education established at the Academy is built on the principles of permanent education and unity of teaching and research work; its re-training programmes focus on acquiring new knowledge and skills and enable students not only to expand their professional competence but to enhance career. Training at the Academy can be long-term or short-term; topical training is used as an efficient form of skill upgrading and at the same time as an instrument for approbation and implementation of new ideas and approaches. The Academy produces educational certificates according the following vocational training directions: theatre directing, theatre criticism, arts, management, history and theory of arts, museology, and protection of historical and cultural heritage.

There are Departments for Humanities, Management, Theatre Arts, Pantomime and Plastic Theatre Culture, Museology, and Animation at the Academy. The special Department for Arts Education delivers upgrading qualifications for directors and teachers of children's arts schools, executives and trainers of the secondary vocational education institutions in the field of culture and arts, managers and specialists in training organisation and methodologies for the regions of Russia.

The types of learning activities are not limited to lectures, seminars and simulation exercises; they also include participation in scientific practical conferences, field tutorials, and visits to various workshops, master classes and creative labs. The students prepare term and graduate projects, which can lately provide a base for their doctoral studies and thesis defence.

* * *

The desire of a number of higher school institutions to development research and human resources capacity led to opening own Post-graduate Programmes and Dissertation Council in educational institutions of culture and arts. In general, the specialist of higher research qualifications are educated according 14 specialisations; nevertheless, a problem of obtaining scientific degrees by workers of educational institutions of arts and culture still exists. The higher

school educational establishments suffer from the acute shortage of young highly trained professionals in research and arts educative activities.

4.2 COLLABORATIONS AND PARTNERSHIPS

As it was reasonably stated in the *Seoul Agenda*, support for co-operation and partnerships between trainers and arts practitioners within the curricular and extracurricular programmes, establishment of partnerships between school teachers, artists, and cultural workers in implementing the tasks of general and specialized education are the strategic goal.⁵ Furthermore, effective partnerships depend on the mutual understanding objectives that the partners are striving to achieve as well as on the recognition of each other's competences. Establishment of partnerships and collaborations is needed at all the levels, between all the participants and stakeholders in order to achieve most full and efficient use of the arts education potential.

Reforms that are taking place in Russia, including the modernisation of Russian education, the administrative reform of the State governance system and differentiation of responsibilities between federal and regional authorities, the recent Federal Law *On Autonomous Institutions*, and the introduction of the General State Exam (GSE) – all these changes directly affect education in arts and culture.

Inter alia, even today specialists are trying to encourage Arts Schools' participation in the GSE within the closer *ministry-school-institute* partnership. The fact that a candidate has successfully stood creativity tests and passed entrance exams in the subjects not included in the list of non-specialized disciplines specified by the GSE is a decisive prerequisite to his admission to an art school. Thus, for instance, for theatrical professions, entrance exams in general subjects (Literature, History of Russia) are the continuation of a creativity test. Therefore, conducting these exams in written form within the GSE is unacceptable to theatrical schools. As to specializations in music, fine arts and choreography, excellent results achieved in the GSE cannot be taken into account if a candidate has exhibited no sufficient knowledge at those exams which directly assess his chance to get higher arts education. Admission in 2008-2009 revealed the withdrawal of very talented candidates who failed to get the required number of scores in the GSE.

Arts education and training requires a complex and integrative approach. In this context there recently surfaced a trend towards rapprochement between two state structures/sectors – education and arts, which is of great importance. Each sector dispose of own tradition and approaches towards education in culture and the arts. Within the *educational sector*, arts education is aimed at general development of a child, shaping creative and culturally competent individual, promotion of leisure artistic practices and amateur arts. Within the *cultural sector*, the stress is put on the deeply individualised, gradual, high quality training of future artists and arts workers. It is oriented towards early specialisation and professionalisation of trainees.

⁵ The Second UNESCO World Conference on Arts Education. *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*, Seoul, 2010.

Each of the (three) levels of professional education in arts and culture (Children's Arts School — Arts College — University) has not only particular traditions and history but also a lot of problems that have emerged in recent years. Their solution in the near future will help to preserve the best in the field of Russian culture and arts education and adapt it to the changing social and economic environment.

The *Education Development Concept in the Field of Culture and Arts in the Russian Federation for 2008–2015* (2008) makes it possible to highlight legally a particular category of unique educational establishments within the system of general secondary, professional and higher education, preserve their affiliation, and develop methodological and creative contacts. The same objectives are pursued in the proposed Article on the *Characteristics of implementation of educational programmes in arts*, which was elaborated by the Ministry of Culture of the Russian Federation in co-operation with the State Duma Culture Committee for the new (draft) law *On Education*. The Ministry of Culture struggles to preserve sectorial affiliation of the arts education institutions and Children's Arts Schools in particular in order to improve their materials and equipment base, work out and implement measures for increasing salaries of the teaching staff.

As it was mentioned earlier, school arts education makes up a basement for education within the sectors of both culture and education; however the very process of education in arts and culture cannot be confined within the school walls only. Today many schools have established relations of strategic partnerships with numerous institutions of culture including libraries, museums, theatres, galleries, universities and academies, among which one can find the State Scientific Youth Library, the Russian Fine Arts Academy, the Moscow Theatre of Young Spectator, etc. The principle of partnership has become the leading one in organising artistic and creative activities of children and youth in various arts fields while the school remains a core element for its implementation.

University — School — Museum

This type of co-operation between the higher educational institutions, schools, and museums represents one of the most developed and promoted partnerships between cultural and educational sectors. This area of education includes art museums, an environment for developing students' aesthetic perception and for introducing them to original works of national and regional culture and arts. School enriches the teaching process with relevant methodology, knowledge and experience; higher school gives students knowledge of arts and teaching. Therefore, in organizing students' creative work in various arts, the principle of partnership plays a key role. Today efforts are made to realize the university–school–museum partnership, an ideal union promoting the teacher's creative development in the context of humane culture.

An essential part of continuing arts education is extending a network of education establishments relating to further professional development. These include extension and refresher courses designed to confront the rapidly growing social and economic demands of society and those of the market of teaching and leisure-time services. The effectiveness of this work is dependent on regional authorities that are expected to implement up-to-date innovative technologies, improve material and technical resources and attract highly qualified professionals.

An urgent task is to coordinate the work on setting up inter-regional facilities for further professional development.

The *university–museum* relationship is being developed through student practical work in this country and abroad, with a focus on the study of folk crafts in metropolitan, regional and foreign museums, on the acquaintance with folk craft centres in this country and abroad as well as on excursions to Russian handcrafts centres.

To develop an effective *school–museum* relationship, it is necessary to create an environment that would encourage individual student development and help them find their own voice. A museum environment encourages students' engagement with their country's history and culture and does not only acquaint them with cultural artefacts but also helps them form their own judgment and ground their arguments in discussions with opponents.

Until recently the relationship between school and cultural institutions has been confined to students' attending different social events organized by the latter such as exhibitions, concerts, performances, meetings, etc. The advent of multi-profile education in senior school has triggered positive changes. The multi-profile teaching of senior students in culture and arts is provided within the networking organization model which is available in two versions:

- ◆ schools of universal general education are combined around a school which provides strongly specialized teaching in arts and aesthetics
- ◆ schools of universal general education collaborate with establishments providing additional arts education to children and young people as well as with specialized junior, secondary and higher art schools.

Multi-profile education allows providing individualized forms of teaching as it is based on the student's choice of individual learning schemes. This approach suggests that every student identifies a set of subjects of interest (basic, specialized) from those offered by the school, including their unconventional combinations: Russian-Foreign Language – History – Mathematics – Social Studies – Literature, etc. The absence of strong specialization allows the school to be free in drawing up teaching schemes for the upper level of multi-profile education and include specialized courses in history and culture involving museum workers. This is how a cultural and teaching (school and museum or theatre) community is created within which the school integrates pure and practical teaching through which students become acquainted with cultural artefacts, the museum itself acquiring practical experience in the teaching and training of young people.

The university–school links provide for active professional exchange and professional continuation; they allow senior students specialising in *arts education* and a teacher of wide experience to exchange their knowledge and experience of working with children. This opportunity can be best availed of during teaching practices of the students.

The student–teacher partnership has become an important channel for inter-generational translation of professional skills and mutual training. Some art teachers of huge experience, who got classical pedagogical education in the Soviet era, find it hard to readjust themselves to a new way of material presentation despite their attendance at extension courses, seminars and scientific conferences. A young specialist who, on the contrary, is given extensive training in the ITs, studies different multi-variant technical means and participates in educational projects lacks

practical experience. By carrying out collaborative research, the teacher can help a student accumulate material required for their graduation project and write their own fine arts programme for art groups. The student, in his turn, can be helpful in gathering and developing visual teaching aids for various lessons. Being skilled in ITs, he can easily arrange a slide show, a virtual excursion, a video clip, a video photo album, etc.

During teaching practice teachers and students collaborate in mastering the methods of art therapy. This is a fairly new specialization in psychology followed by students and employed not only in medical practice but also in teaching arts to children. These methods include a drawing of one's state, collage, pottery, paper and plastics techniques and monotyping, water colour techniques and other therapeutic means used in the work with a group of children and designed to correct emotional condition, defuse nervous tension and after-lesson tiredness, help children communicate within a group and enhance their creativity.

Collaborative work of students and school teachers proves effective in organising museums excursions and visits to exhibitions, elaborating city tour itineraries, arranging interactive, spectacular, theatricalised tours, excursions, and lectures devoted to particular artists and their creative work, visual arts genres, folk decorative arts and crafts. Some schools organise exhibitions of pupils' works in co-operation with museums, art galleries, and exhibition centres; many visual arts schools organise independent exhibitions, take their trainees to the country for work in plain air.

The creative approach to resolving customary issues, intensive inter-generational exchange of experience, and what is most important love for arts and the will to communicate it to children enhance students' interest in arts studies and aesthetics. The development of partnerships between schools and cultural institutions has offered new possibilities in the educational field. Students are involved in organising joint events e.g.

- ◆ invite museum researchers to run classes for schoolchildren;
- ◆ implement joint educational projects for children and grown-ups in collaboration with theatre studios, Conservatories, and vocal groups;
- ◆ participate in social and volunteer work of the Literary and Arts Workers' Association, Friendship Societies, etc.;
- ◆ hold meetings with foreign specialists, artists, and arts teachers, exhibitions, etc.

Collaboration with research institutes and implementation of joint projects aimed at development of students' research and creative ability are among top priorities of many advanced schools. Over 700 secondary schools collaborate with the Research Institute of Innovative Strategies in Development of General Education and the Moscow Institute of Open Education. School teachers regularly participate in inter-university and international conferences, many of them collaborate with the Kabalevsky Cultural and Educational Music Centre, the research Institute of Arts Education by the Russian Academy of Education, higher education institutions throughout Russia. School teachers also prepare and publish textbooks, study guides, and visual teaching aids; many of the arts teachers are members of artists' unions, participants of the arts exhibitions, etc.

Members of the research institutions, universities, and academies actively participate in analysing issues of the top priority for development of Russian culture and education. To realise the concepts of continuing education and integrate research and educational process, particular establishments of general secondary education are accredited by the universities and programmes of co-operation between the second and the third level pedagogical educational establishments are implemented. Many of the higher education institutions, universities, and their departments collaborate with secondary education establishments e.g. in Moscow that serve as training sites for teaching practices, methodologies application, vocational guidance, research and experimental work.

5 RESEARCH IN ARTS EDUCATION AND KNOWLEDGE SHARING

Effective modern arts education and aesthetic development are impossible without elaborating relevant *scientific and methodological* support for the practical work in this area, without creating conditions for continuous exchange of experience, without disseminating new ideas, approaches, technologies in solving objectives of arts education. It is absolutely clear that scientific knowledge per se in this area and a purely theoretical approach to arts and aesthetic education are not sufficient for the effective achievement of objectives – what is needed is the so-called operational approach to the problem. Yet it would not be feasible to ensure good results without serious justification.

Thus, it is quite evident that the full-scale characteristic of the situation and tendencies for the personal art and aesthetic development in modern Russia should include:

- ◆ presentation of meaningful academic studies and publications in this area;
- ◆ review of important conferences (by content and scale of influence) and symposiums uniting experts in the field of arts education and development – researchers, managers, practical workers;
- ◆ analysis of major channels for transmitting experience, ideas, technologies in the area under question.

5.1 RESEARCH AND PUBLICATIONS

Studying the relationship between man and art world, which provides profound theoretical and methodological foundations for developing concepts of arts education and aesthetic development, stems from local scientific literature of pedagogical, psychological, socio-philosophical, sociological and culture research profiles. These problems are discussed by such authors as Y. Sharov, N. Lebedev, B. Bank, E. Troitskaya, L.Kogan, D. Leontiev, and others. Important theoretical research in this field that has become a kind of an exemplary approach to this problem is made in N. Davydov's paper "Art as a Social Phenomenon", in the study made by

A.Vakhemetsy and S.Plotnikov on “Man and Art”. If the first paper is of a theoretical-methodological character the second is based on the extensive empirical materials collected with the help of questioning. Although these data reflect some aspects of arts education and aesthetic development in the Soviet times the model of research, enabling to study the character and mechanism of art functioning in the society and identifying indicators and factors that help or hinder people’s introduction to art, retains its importance for today’s studies as well, which is proved by relevant publications.

An important area of research for improving practical activities in arts education and aesthetic development is analyzing specific perceptions, mastery of various art forms by different socio-demographic groups – children and adults, inhabitants of cities (of different size) and rural dwellers, etc. The character and mechanisms of arranging an “encounter” between arts and various groups of the population, specific features of particular kinds and genres of art creative activity that are to be taken into account in elaborating issues of arts education and aesthetic development, have been discussed by such authors as B.Meilakh, S.Vulfson, V.Volkov, R.Zlotnikov, G.Dadamyán and others.

Profound studies devoted to the impact of art culture on man and his formation are presented in publications by Y.U. Fokht-Babushkin, namely in his books on “Art Culture and Personal Development” (1987), “Effectiveness of Art Culture” (1988), “Art in People’s Life. Specific Sociological Studies of Art in Russia of the Second Half of the 20th Century. History and Methodology” (2001), “Arts in the Life of Young Generations of Russia” (2005), which contain utterly important and well-grounded methodological foundations for elaborating practical activities in the field under question – managerial, pedagogical, recreational practices, etc.

The key principle the researcher proceeds from is that narrowing the role of art to its aesthetic function is improper not only theoretically and conceptually – it sets a wrong premise for the entire practice of arts education. The reverse side of this “limiting” position is a quite widespread approach when the efficiency and results of arts education are assessed predominantly from the viewpoint of knowledge possessed by man in the field of art culture. On the basis of the analysis made the author discusses a very widespread conviction that it is quite sufficient to introduce a young (or older) person to works of art in some way, to teach him different areas and styles, etc, and all this will automatically ensure a good, positive impact of art on him. But, as reality shows, this is not always the case.

In his paper “Art in People’s Life. Practical Sociological Studies of Art in Russia of the Second Half of the 20th Century” (2001) devoted to familiarization of various groups of the population to art culture Y.U. Foht-Babushkin sums up results of many studies, identifies and scrupulously analyses key problems associated with the functioning of art in the society and impact of art culture on the personal development. The author discloses mechanisms of installing the real connection between man’s introduction to art culture (through reading, theatre, cinema, etc.) and development of relevant creative capabilities; he justifies that these capabilities, the entire creative potential acquired proves to be in demand and is manifested in areas far beyond the sphere of art per se – in the attitude to studies, work, type of recreation, etc.

The comprehensive paper named “*Art in the Life of Young Generations of Russia*” (2005) is specially devoted to arts and aesthetic education, introduction of young people to art and, more

widely, to art culture. It analyses studies conducted through questioning children and young people. One of the vectors of such generalization is identifying dominant problems, issues, aspects that were typical for these or those stages of social development and relevant generations of the Soviet/Russian young population. Changes in the political, economic, technological and cultural situation of the country were inevitably reflected in the needs and orientation of schoolchildren, including those in the field of art culture, in their interest towards different kinds of art. The author shows that attending to issues of arts education seriously, increasing the meaningful role of art in the personal development and solving difficult social problems is possible only given the interest and motivation of the young to various arts and the focus on socio-psychological features of this socio-demographic group.

Studies of urban inhabitants and rural dwellers of Russia were conducted by the unified methods related to profiles of art interests shown by various groups of people in three kinds of activities: a) introduction to works of art; б) acquiring knowledge of art; в) their own art creative performance, involving them as active subjects.

An important area of academic and methodological research in arts education is elaboration of art teaching problems. In particular, the collection of articles “Scientific Schools in the Teaching of Art” (2008) suggests the most significant approaches and concepts in this field: scientific schools of A.V.Bakushinsky, B.P.Yusov, D.B.Kabalevsky, B.V.Nemensky, A.I.Burov, principles of theatre pedagogy. For the last decade, such field as media education has become a marked vector of research development.

5.2 KNOWLEDGE AND EXPERIENCE SHARING

An important condition for the improvement of arts education and aesthetic development in modern Russia is a regular sharing of experience between experts in this field, arrangement of conferences, symposiums, master-classes on various aspects of this activity.

Given a wide range and vast geography of such events we focus in this paper on prevalent thematic trends in this sphere enabling us to see problem areas attracting great attention, themes of discussions and debates among experts.

A large part of conferences held annually in Moscow, Saint-Petersburg, many other cities of Russia (Volgograd, Krasnodar, Omsk, etc.) are of a comprehensive character covering virtually all components in the study of arts education and aesthetic development – socio-pedagogical, philosophical-ethical, psycho-pedagogical, and socio-cultural. They have, as a rule, very general titles, like, say, the conference in Volgograd in 2009 – All-Russian Scientific and Practical Conference “Arts Education in Russia: current status, problems, areas of development”; “Intellect. Culture. Education”) Novosibirsk, 2010); “Effectiveness of the Educational Process in Art Educational Establishments” – Polenov readings (Tambov, 2010); “Study of Art and Arts Pedagogy in the XXI century” (Saint-Petersburg), and others.

Of great importance in the agenda of conferences was a discussion of arts education in the context of two controversial socio-cultural tendencies shaping the environment for its development – globalization and a growing interest towards self-identification. An important background for the discussions has been the development of market economy in modern Russia

and its impact on the arts and aesthetic educational processes. For example, these and adjacent aspects were on the agenda of the conference “Modern Art in the Context of Globalization: Science, Education, Art Market” (Saint-Petersburg, 2010).

A significant number of academic discussions and experience exchanges in various forms are aimed at creating a particular community, at bringing together experts dealing in some area or kind of arts and aesthetic education and development. Good examples are, for example, such as all-Russian scientific and practical conferences “Modern Music Culture and Education in Russia: Problems and Prospects” (Moscow, 2009); “Music: Art, Education, Dialogue of Cultures” (Makhachkala, 2010), etc.

A separate module of research, relevant presentations at scientific conferences and workshops is made up by papers and discussions devoted to the development and discussion of methods, technologies, forms of arts education and aesthetic development. The following of the recent scientific conferences and practical discussions can be named: “Modern Audio Visual Technologies in Art Creative Activity and Higher Education” (Saint-Petersburg, 2010); “Museum and School – a Meeting in Virtual Space. Applying Museum Multimedia Programs in Education Process” (St. Petersburg, 2009), and others.

Of special importance among events oriented mainly at the discussion of practically significant issues of arts education and aesthetic development based on the exchange of experience, approaches and interesting solutions are scientific and methodological conferences, symposiums with the *regional profile*. In 2009–2010, the following conferences were arranged: “Education and Culture as a Regional Development Factor” (Ishim, Tyumen region); “Teachers’ Training: Results of Scientific Research and Application Thereof in the Regional Educational Process” (Rostov on-the-Don, Conference of the RF Southern Federal District); “Cultural Research Aspects of School Education and Development: Regional Innovation Resources for Educational Development” (Vyborg); “Cultural and Educational Regional Space. Arts Education: Partners, Quality, Prospects” (Perm), and others.

All activities taking regional features and requirements in arts education into account are serving to achieve one of its most significant purposes – assisting preservation and support of cultural diversity. Evidently, knowledge and experience sharing in this segment of arts and aesthetic education is of paramount importance today.

An interesting example of such activities with conditions created for exchange of experience, knowledge, and solutions may be an educational process organization in the northern areas of the Russian Far East, i.e. its role in the support of *smaller peoples’ culture* through introduction to their traditions, languages, and crafts; by passing on skills of traditional art creative activities.

For the purpose of instilling an interest and love towards the native language and culture 28 schools of the Khabarovsk region teach such languages as Nanay, Ulch, Nivkhs, Evenk, Udegey, Negidal as well as cultural traditions of these peoples. Since 2005 an Interregional School Olympiad on the subject of “national Culture” has been held aimed not only to detect winners by knowledge but to make pupils perceive the value of their people’s culture and ensure steady as well as profound motivation towards personal preservation thereof.

The preservation of traditional trades and crafts of the smaller indigenous peoples in the north of the Khabarovsk region is one of the priorities in the regional cultural policy. A major objective is supporting aborigine craftsmen in the place of their residence, popularizing native peoples' traditional crafts, establishing the demand and promoting crafts on the internal market and abroad. Revival of folk crafts and applied arts of smaller indigenous peoples in the north of is helped by holding "Dersu Land Crafts" exhibitions in Khabarovsk, annual regional contests for the best craftsman "Dersu Land Crafts", a competition for the Governor's Award in crafts and applied arts of smaller indigenous peoples of the north. In 2009, one more school of training aborigine population in folk crafts was held devoted to "Ornamental Art of Priamur Peoples: Embroidery".

An important form of knowledge and experience sharing is to arrange special courses and seminars for teachers. In 2009, the city of Khabarovsk supported by the Regional Government for the first time hosted retraining courses for teachers devoted to "Modern Approaches to Teaching Native Languages and Culture in Educational Establishments" that was attended not only by teachers but pre-school employees as well.

With the help of the funds channelled to the socio-economic development of smaller indigenous peoples in the north of the Khabarovsk region 17 instructive methodological manuals on native languages and native culture and 15 literary works by national writers both in Russian and native languages were published and sent to school and rural libraries. Electronic phonetic manuals for the Udegey, Negidal, Nivkh, and Ulch languages for different age groups of the population have been compiled and issued; a collection of instructive manuals on the fundamentals of traditional economy characterizing the life of smaller indigenous peoples in the north.

The region makes a lot of efforts to create conditions for the representatives of northern smaller indigenous peoples (NSIP) of the Khabarovsk Region to realize their creative potential, to enhance the role of ethnic cultural centres in the mastery of these peoples' art and aesthetic heritage. There are 13 national cultural centres in the places of NSIP compact habitation: "Silemse" ("Dewdrop") in the village of Achan, Amur district; "Khedie" ("Dance") of the Okhotsk region; children's school of arts in the village of Bulava, Ulchsk district; Centre of Nanay Culture and Ethnography in the village of Nizhny Khalby of the Komsomolsk district; Negidal Culture and Recreation Centre in the village of Vladimirovka of P. Osipenko municipal district; Regional National and Cultural Centre "Bachin" in Khabarovsk, and others.

National folk art groups of the region take part in International and All-Russian festivals of folk art: "My Federation" in the Children's Centre "Ocean" (Vladivostok, 2009); Festival of folk art "Tea Road", International fashion contest of multilingual peoples of Russia and the world (Ulan-Ude, Republic of Buryatia). The Centre of the Nanay culture in the Nanay municipal district has been for a number of years hosting a regional festival – a "relay race" of folklore and ritual festivities "Tambourine of Friendship". A multi media disc of Nina Geiker's songs was recorded after a number of festivals.

It is for 19 years that the regional art creative vocation has been annually arranged for children's folklore, song and dance, and vocal ensembles under the name "Children of the Amur: Life and Creative Work", where teachers and recreation experts discuss problems and exchange experience.

5.3 SPECIALISED PERIODICALS ON ARTS EDUCATION AND AESTHETIC FORMATION

Special arts education related periodicals have proved to be efficient medium in professional communication and dissemination of existing experiences among the wider audiences.

Arts in School

The journal is a successor to the “Music in School” edition founded by D.B. Kabalevsky in 1982 and then renamed into the “Art in School” journal in 1991. This is a scientific and methodological, well-illustrated edition devoted not to a particular art discipline, but to a set of problems related to teaching art in school. The journal informs of best practices in teaching the world art culture, fine arts, music, theatre both in school and during out-of-school activities, and literature as a subject of the aesthetic curriculum including children’s writings. The journal focuses on presentation and discussion of innovative textbooks on particular arts and aesthetics disciplines and introduction thereof into the school practice.

The journal is implementing a project called “Screen Arts: Learning through Creation” that is to promote wider involvement of screen arts in arts education and in general school education as well. Among the regular headings of the journal are: “Religion and Arts Education”, “Understanding Humans” (psychology of personality, development, creative activity); “Pegasik” (section of children’s creative works in various arts) and others. In the section “Beyond the Boundaries” teachers of different countries discuss their achievements and problems trying to overcome dissociation. The section “Presenting a School” is used by educational establishments where the focus is made on teaching humanities and arts to discuss specific features and various aspects of their educational establishment’s performance.

Young Artist

This is a well-known magazine whose main purpose is touted by authors as awakening an interest in creative activities and, in the event of this interest already existing – providing effective and engaged support. A young reader to whom this edition is addressed has a chance of getting acquainted with the best in fine arts, with the works of mature artists, both famous and beginning; they may get to know the creative works of the other young people and, what is not less important – to get an incentive for self-assertion.

Merry Artist

“**Merry Artist**” is a series of art magazines for children aimed at turning drawing lessons into a really fascinating and creative activity. Each issue offers special step-by-step exercises in painting, drawing and animation as well as art materials for the embodiment of ideas.

Orange Sun

The magazine is aimed at developing a growing person’s creative faculties. The estimation that drawing, music, dancing, writing lyrics in the album have always been an integral part of

secular education and development is a starting point for its authors. Attending to creative work a little individual stimulates his brain's right hemisphere and trains all the channels of perception (visual, audio, kinaesthetic). He enriches himself emotionally and intellectually, becomes more creative and communicative. At the same time an opportunity to try oneself in various arts gives a basis to "find oneself" to those who has a talent enabling to become a professional painter, poet, musician in the future. This magazine contains information and advice as to how detect a child's capabilities and where he must be taken for the proper development; how to reach the desired effect doing creative work with the child.

Umeika

The main purpose of this monthly magazine for children is to develop children's creative faculties. It is aimed predominantly at children of pre-school and school age.

Murzilka

The magazine that enjoyed a great popularity in the Soviet times and deserved a lot of credit for the arts and aesthetic education of the growing population is now continuing its efforts in modern Russia. The magazine is addressed to children from 7 to 12. "Murzilka" is published in an enlarged format, on the thick shiny paper and has over thirty pages. Apart from texts written by famous children's writers (literary works, educational and developing materials) the journal contains a large number of colourful illustrations such as pictures and photos. There are engraved paintings by the greatest painters and an adapted biography and description of works in the middle of each issue. A significant part of the magazine is presentation of readers' drawings.

Vvedensk Country: Old Days in Vvedensk

The magazine issued in the town of Staraya Rusa of the Novgorod region has a subheading reading "Art Magazine for Schoolchildren, Teachers and Parents" and is devoted to the world culture, young people's creative work, identification and support of young talents, ethic and spiritual education, shaping youth's culture, and vocational training. An important related area is preservation and popularization of the national cultural heritage. One of the publishers' key principles is "The future of Russian culture stems from youth's creation"; it is, therefore, not surprising that the magazine is to a great extent created by children themselves.

РЕКОМЕНДАЦИИ

The following Recommendations are based on the study of actual situation in Arts Education and prospects for its progress in the Russian Federation, generalisations of related appraisals and the standard-setting UNESCO documents including the *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education* (2010). The Recommendations comprise guidelines for establishing the Arts Education as a basic resource for creative potential's development in the Russian Federation in the 21st century as follows:

1. Introduction of Arts Education issues into national educational and cultural policy strategies, which involves:

- At the governmental level, supporting Arts Education and training as a principle means for building individual creative capacity, which is essential for advancement towards innovative social development;
- Making Arts Education the significant and indeed compulsory part of the general and professional education at all levels in view to encourage the full development of the human personality, to shape aesthetical and moral orientations, to support individual creativity, initiative and emotional development, to increase general cultural competences, preparedness to appreciate artistic manifestations, and practical artistic skills;
- General promotion of both activities and institutions that carry out education in culture and arts with no regard to their affiliation or status and recognition of them as public institutions with socially significant functions providing for implementation of the socially oriented policies;
- Encouraging improvements in regulations for Arts Education that promote the rights of Russian citizens to full and harmonious development and free establishment of cultural identities, access to culture and education, divers artistic expressions and participation in cultural life, professional training in arts and practicing artistic professions;
- Fostering co-operation between the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and that of Culture and promotion of inter-ministerial co-ordination in building up the public arts educational system for both professional training of the gifted children and youth and arts learning for all;

- Improvement and introduction of the educational Standards and programmes in Arts Education to envisage both professional training in arts and culture and development of individual creative capacity of the young;
- Provision of the state support for non-governmental initiatives in the field of Arts Education and Development including the private ones, their institutional encouragement and advance in establishing state-private partnerships in the field;
- Wider use of Arts Education in general social policies, rehabilitation of vulnerable groups and disabled, in fostering tolerance and social cohesion, in promotion of intercultural communication and inter-religious dialogue, in human resources development and advance towards innovative economy;
- Harmonisation of policies in Arts Education with due regard to the international standard-setting instruments provided by the Commonwealth of Independent States, UNESCO, the Council of Europe, etc. and to the international experiences, new approaches and best practices in the field;
- Support and development of research in Arts Education and general situation in the field with the object of obtaining verified data necessary to elaborate political strategies for Arts Education advance and strengthen its social efficiency.

2. Active development of general education in culture and the arts, which involves:

- Increase in volume of Arts Education curricula for institutions of general education and prevention of their decrease;
- Wider use and dissemination of the *Arts in Education approach* based on modern information and communication technologies;
- Provisions for a closer inter-relation and synergies between the formal and informal Arts Education settings together with support to all institutions that underpin life long Arts Education and its wider delivery to all age, location and social groups;
- Common support for co-operation between creative workers, professional Artists' Unions and general education institutions in establishing Arts Education process together with encouragement of the general education institutions, which agree to innovation, experimentation and implementation of auctorial Arts Education programmes;
- Development of efficient and generally accessible means for Arts Education using the traditional and new media (periodicals, broadcasting, the Internet and others); involvement of social advertising for wider public appreciation of the arts and awareness of Arts Education for all;
- Expansion of the distant Arts Education based on the new communication technologies together with current improvements in its programmes, methodologies, and organisational patterns;
- Increase in the variety and number of Arts Education programmes addressed to families and/or common participation of different age groups or generations' representatives, their

involvement in joint creativity in order to “facilitate intergenerational learning, safeguard knowledge of traditional arts, and foster intergenerational understanding”;¹

- Provisions for efficient dissemination of innovations and good experiences including paper- and e-publications, development of related web-pages and so forth; promotion of exchange between all the participants of the Arts Education process overcoming institutional borders.

3. Preservation and development of the existing multilevel professional Arts Education, which involves:

- Maintenance of the reputable three-level system in vocational Arts Education including arts schools, institutions of the secondary and higher vocational education that has proved its efficiency within the traditional arts fields and extension of its experiences into new fields of arts education;
- Provisions for continuity in methodology and training schools within the named above three-level system of professional Arts Education together with development of criteria for its efficiency estimations;
- Encouragement of continuous improvements and efficient use of the complete teaching and methodological sets related to particular disciplines and fields of the arts education together with wider sharing innovative experiences and related knowledge;
- Improvements in education of arts teachers and in-service training of professionals for both culture and Arts Education sector; development of material and technical resources of the related educational institutions;
- Diversification and enlargement of state support provided for gifted arts students and outstanding representatives of the related academic community including wider establishment of grant and bursary systems for talented children and youth in order to support their professional growth;
- Dynamic increase in promotion of contacts and exchanges between domestic and foreign Arts Education specialists, students, trainers, and institutions together with special provisions for wider participation of Russia’s representatives in the international festivals, competitions, tours, conferences, research programmes, etc.

4. Exploration of the issues concerned with Arts Education aimed to its development and shaping related policies, which involves:

- Research into the history and traditions of Arts Education in Russia, related contemporary experiences, and good practices including those worldwide;
- Investigation into possibilities of replicating successful historical patterns of the Arts Education in the situation of deeper social, economic, ideological, and cultural transformations that influence new generations and radical modernisation of the educational sector;

¹ See *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*, the Second UNESCO World Conference on Arts Education, Seoul, 2010.

- Appraisal of the social impact that Arts Education has in the fields of rehabilitation and correction, labour market situation and employment, development of creative industries and new production sectors, etc., which is to be based on the interdisciplinary expertise with the use of humanities and social sciences methodology;
- Intensification of research in Arts Education at the related academic institutions that belong to the sectors of culture and education with due regard to international research approaches and practices;
- Wider implementation and use of innovative approaches, educational technologies, and methodologies that are developed and put forward by the research institutions;
- Support for elaboration of auctorial Arts Education courses, specialised programmes, and guidelines for educational activities within the new artistic fields including provisions for collaboration between the academic community – researchers and educators – and arts practitioners.

5. Participation in UNESCO's and other international organisations' activities to foster co-operation and efficiency of international exchange in the field of Arts Education, which involves:

- Promotion of global and regional networks intended for dissemination of information and documentation on Arts and Aesthetic Education;
- Encouragement of knowledge sharing and networking through the organization of the UNESCO Chairs related to the Arts Education;
- Infrastructural support to current exchange of ideas and experiences in the field of Arts Education both at the global and regional levels including organisation of conferences, workshops, auctorial educational programmes' presentations, etc.

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

При поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве
по Азербайджану, Армении, Беларуси,
Республике Молдова и Российской Федерации

МФГС Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ
IFESCO The Intergovernmental Foundation
for Educational, Scientific and
Cultural Cooperation

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В XXI ВЕКЕ

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

При поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве
по Азербайджану, Армении, Беларуси,
Республике Молдова и Российской Федерации

Российский институт
культурологии

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В XXI ВЕКЕ

Аналитический доклад

Москва

2011

УДК 37.036(476)

ББК 74.200.54

X 98

Доклад подготовлен Российским институтом культурологии
в партнерстве с Институтом художественного образования,
при консультативной поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
при финансовой поддержке ЮНЕСКО и Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС),
в рамках проекта ЮНЕСКО и МФГС

**«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ СНГ: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В XXI ВЕКЕ»**

Авторы доклада:

Л.Л. Алексеева, И.М. Быховская, Н.А. Кочеляева, В.В. Мартынова,
Е.П. Олесина, Т.С. Федорова, Л.В. Школяр

Ответственный редактор К.Э. Разлогов

X 98

Художественное образование в Российской Федерации: развитие
творческого потенциала в XXI веке : аналит. доклад = Arts Education in the Russian
Federation: Building Creative Capacities in the 21st Century : analytical report / Л.Л.
Алексеева и др. ; Рос. ин-т культурологии и др. ; отв. ред. К.Э.Разлогов. — М.,
2011. — 72, 68 с., табл.

ISBN 978-5-93719-069-7

Доклад подготовлен на основе анализа состояния российского образования в области
культуры и искусства, с учетом важнейших положений основополагающих документов
ЮНЕСКО и международного опыта; в него вошел краткий исторический очерк, анализ
правовой базы отечественного художественного образования, его целей, функций и
важнейших подходов, сложившейся системы образования в сфере культуры и искусства,
основных стратегий ее совершенствования и соответствующих исследований, а также
рекомендации, направленные на развитие отечественного художественного образования в
XXI веке.

УДК37.036(476)

ББК 74.200.54

Сведения и материалы, содержащиеся в данной публикации, не обязательно отражают
точку зрения ЮНЕСКО. За представленную информацию несут ответственность авторы.

ISBN 978-5-93719-069-7

© Бюро ЮНЕСКО в Москве, 2011

© Авторы, 2011

© Российский институт культурологии, 2011

© Гудкевич Е., фото обложки, 2011

Научное издание

Подписано в печать
Усл. печ. л. 10

Бумага офсетная. Формат 60x84/8
Тираж 100 экз. Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат
ВИНИТИ»

Печать офсетная

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 РОССИЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ	
1.1 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	7
1.2 РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ	10
1.3 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД	11
2 ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12
2.2 ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15
3 СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
3.1 ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ	22
3.2 ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	26
3.3 ПОДХОДЫ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО	29
3.4 ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	32
4 ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	39
4.1 ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ	40
4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЕРСТВО	51
5 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ	
5.1 ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ	57

5.2 ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ	60
5.3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ	62
РЕКОМЕНДАЦИИ	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Федеральные государственные образовательные стандарты	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Литература	75

ВВЕДЕНИЕ

Аналитический доклад «Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке» подготовлен на основе анализа состояния российского образования в области культуры и искусства. Базовыми для подготовки доклада стали «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (2000), «Концепция художественного образования в Российской Федерации» (2001) и последняя по времени принятия «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы», в которых сформулированы цели творческого развития личности, сохранения и поддержки отечественной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию.

Художественное образование, являясь фундаментом российской культуры, транслирует свойственные ей ценности, нормы, этические и эстетические идеалы, содействует творческому освоению человеком окружающего динамичного, поликультурного мира и достижению социально-культурного благополучия. Образование в области искусства и культуры, в полном соответствии с идеями и духом программ ЮНЕСКО, рассматривается в докладе «в качестве основы для сбалансированного, творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и социального развития детей и молодежи»¹. Эти задачи решает исторически сложившийся и постоянно развивающийся институт российского художественного образования, не имеющий аналогов в мире. Ядром его структуры, охватывающей всю образовательную «вертикаль», начиная с дошкольных учреждений и заканчивая системой подготовкой кадров высшей квалификации, является трехуровневая система подготовки профессионалов для отрасли культуры и искусства.

При подготовке доклада был учтен международный опыт и положения базовых документов ЮНЕСКО². Подходы к анализу российского художественного образования во

¹ Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

² Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005); материалы, рекомендации и итоговые документы Первой (Лиссабон, 2006) и Второй (Сеул, 2010) Всемирных конференций по художественному образованию.

многим были определены «Дорожной картой художественного образования», принятой на Первой Всемирной конференции по художественному образованию и содействовавшей утверждению широкого понимания роли художественного образования в современном мире, выработке общих принципов и подходов к анализу сферы художественного образования, а также — возможных путей ее совершенствования.

Область проведенных исследований включила основные уровни и направления художественного образования. При этом авторами были учтены те принципиальные подходы к определению самого предмета исследования и связанных с ним понятий, которые апробируются в последнее время³:

художественное образование — процесс формирования навыков освоения и воспроизведения мира в образах, способствующий развитию творческого потенциала личности, формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства;

образование в сфере культуры и искусства — процесс получения знаний о культурном наследии человечества, а также развитии отечественной и мировой культуры и искусства, направленный на формирование творческих подходов, на развитие и совершенствование профессиональных навыков средствами преемственных образовательных программ;

художественно-творческая деятельность — деятельность по созданию и интерпретации художественных образов, результаты которой обладают новизной, неповторимостью, оригинальностью и общественной значимостью;

эстетическое воспитание — процесс развития способностей понимания прекрасного, эстетически ориентированного восприятия действительности и художественных ценностей;

система художественного образования — преемственная совокупность образовательных институтов, программ, методов и технологий, обеспечивающая непрерывность образовательного процесса, осуществляемого образовательными учреждениями различных типов и направленного на эмоциональное, когнитивное, социальное и культурное развитие человека, на художественное становление личности.

Авторы представленного аналитического доклада разделяют убежденность участников Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию в том, «что образование в области искусств должно сыграть важную роль в конструктивном реформировании систем образования», а также в том, что доступность образования в области культуры и искусства является условием построения творчески ориентированного и образованного общества и что необходимы согласованные, партнерские усилия всех заинтересованных сторон «для решения ключевых социальных и культурных задач и, в конечном счете, для удовлетворения потребностей детей, молодежи и лиц всех возрастов, проходящих обучение на протяжении всей жизни»⁴.

³ Такие содержательно обновленные дефиниции в 2010 году были предложены Министерством культуры Российской Федерации в качестве поправок к действующему Федеральному Закону «Основы законодательства о культуре» (1992).

⁴ Сеульская повестка дня...

1 РОССИЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Современная российская система художественного образования имеет прочные традиции. Интерес к ее прошлому, знакомство с продолжительной и богатой «предысторией», обретениями и потерями помогают точнее оценить и глубже понять стоящие сегодня проблемы. Исторический анализ позволяет не только увидеть сильные и слабые стороны современного художественного образования, но и помогает в поиске актуальных решений, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд.

1.1 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В России развитие художественного образования начинается в XVIII столетии, когда, в духе эпохи Просвещения, образование обретает светский характер, предметы художественного цикла вводятся в общеобразовательные программы, а профессиональная подготовка артистов и художников из мастерских перемещается в специализированные учебные заведения. С этого времени художественное образование движется к системности, институционализации и профессионализации.

Начиная с XVIII столетия в обществе растет престиж культурных досугов и занятий искусством, художественное воспитание и общекультурное образование приобретают сословный, элитарный характер. В.Н.Татищев, предложив систематизацию общеобразовательных предметов (1733), отнес рисование, музыку, танцы и литературу к числу «увеселяющих» наук, которые «по случаю могут полезны и нужны быть». Дворянское образование, как домашнее, так и формальное, включало обучение музицированию и словесности, живописи и рисунку, бальным танцам и др.

Студенты университета, получавшие при поступлении шпагу и дворянское достоинство, обучались рисованию, музыке, танцам и фехтованию; в университетский курс были введены эстетика и теория искусства. Устав подведомственных университетам гимназий (1804) также включил в учебный план начальный курс изящных искусств и рисования, однако, учителя «танцевания» и музыки должны были наниматься гимназиями

на свой счет. Возможности преподавания предметов художественно-эстетического цикла в средних учебных заведениях и в дальнейшем находились в зависимости от материальных возможностей самих учреждений, что по сути вело к тому, что преподавание художественных дисциплин (чаще всего это были музыка и изобразительное искусство) еще долго сохраняло частный характер.

Новый этап в развитии профессионального художественного образования также начался в XVIII столетии, и его формальные институты развивались в духе служения искусства практическим потребностям государства и в целях придания русскому двору европейского блеска. Так, печатание книг с гравированными рисунками привело к созданию школы рисования при типографии в Петербурге; преподаватели и выпускники художественного отделения задуманной еще Петром I Санкт-Петербургской академии наук, в которой впервые было введено преподавание живописи и скульптуры, занимались оформлением придворных празднеств, созданием фейерверков, театральных декораций и т.п.

В 1757 г. была учреждена Императорская Академия художеств, которая, по мнению инициатора ее создания И.И. Шувалова, должна была принести России европейскую славу; ее училище получило статус высшего учебного заведения в области живописи, скульптуры и архитектуры. При императорских театрах в Санкт-Петербурге и Москве были открыты театральные училища с балетным и драматическим отделениями. Тем не менее, профессиональные артисты и художники обычно были либо иностранцами, либо, в силу своего простого происхождения, обладали низким социальным статусом.

Еще в конце XVIII столетия в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзин обратил внимание на эстетику — «науку вкуса», которая «учит наслаждаться изящным». С этого времени искусство становится значимым общественным явлением, а вопросы воспитательного, нравственного, гуманистического, гражданского воздействия искусства, образовательные возможности предметов художественно-эстетического цикла превращаются в объект общественного внимания. Дискуссии по этим вопросам, приобретавшие нередко весьма широкие масштабы, влияли как на развитие образования (включая его домашние формы), так и на возникновение частных и общественных инициатив, новаторских проектов в области художественного образования, воспитания и культурного просвещения.

В 1802 г. было учреждено старейшее в России Петербургское филармоническое общество, члены которого занимались организацией концертной деятельности и просветительством. В 1831 г. был опубликован первый в России проект общедоступного художественного музея, принадлежащий кн. З.А. Волконской, желавшей, чтобы «изящные искусства не ограничивались одними мастерскими художников, но вошли бы непосредственно в круг общественного воспитания и образовали бы в народе чувства эстетические». В 1832 г. было учреждено Московское художественное общество, главной задачей которого стала поддержка училища живописи и ваяния, созданного на основе художественного класса.

Обстановка общественного подъема 1860-х гг., распространение идеи «народности», утверждение развивающей педагогики и реформа начальной школы прямо

повлияли на развитие теории художественного воспитания и образования. К.Д.Ушинский в качестве ключевой идеи своей педагогической теории предложил «народность воспитания», опирающуюся на использование фольклора, народных игр, хорового пения и рисования, а также «преподавание с помощью искусства», поскольку «во всякой науке более или менее есть эстетический элемент». С 1870-х гг. начинается становление системы дошкольного воспитания, включающего элементы художественного и творческого развития ребенка на основе использования фольклора. С именем Л.Н.Толстого связана теория свободного и доступного каждому эстетического воспитания, обучения «искусству», а не навыкам художественной деятельности. В 1887 г. А.Г.Рубинштейн выступил с проектом всеобщего детского музыкального образования.

В 1860-е гг. под эгидой Русского музыкального общества, были созданы первые учреждения профессионального музыкального образования — консерватории в Санкт-Петербурге и Москве, предполагавшие начинать обучение с детского возраста, а также музыкальные училища в других городах; при Московском филармоническом обществе было учреждено Музыкально-драматическое училище (1883), приравненное к консерватории. Созданные в эпоху подъема профессиональные общественные организации и объединения художественной направленности — Русское музыкальное общество (1859), Московское архитектурное общество (1867), Товарищество передвижных художественных выставок (1870), Императорское общество поощрения художеств (1875), Русское хоровое общество (1878) и др. — активно занялись массовым художественным просвещением и образованием (создание общедоступных музеев и бесплатных школ, народных консерваторий, вечерних и воскресных художественных классов и т.п.).

Образование взрослых развивалось на основе курсов и кружков самообразования, бесплатных читален и экскурсий, «народных домов» и самодеятельных народных театров (деревенские, фабричные и т.п.); с этой целью был создан и «разумный кинематограф». Подобного рода начинания частично финансировались государством, их поддерживали земства, общественные организации и меценаты. С 1880-х гг. получают распространение «образовательные путешествия» и учебные экскурсии (Н.А. Гейнике); в 1910-е гг. началась экскурсионная работа в Эрмитаже, основанная на культурно-просветительском движении студенчества Петербургского университета; в 1913 г. были открыты для бесплатного посещения царские дворцы.

Новаторский подход к детскому художественному воспитанию стал частью проекта А.У. Зеленко, получившего известность под названием «Сетлемент» (1905–1908), в эстетическом отношении ориентированного на развитие индивидуального чувственного опыта учащихся и его творческое воплощение. В целом же теория художественного воспитания и экспериментирование в данной области опережали развитие формального образования, и именно они подготовили творческий всплеск в сфере художественной педагогики в 1920-е гг.

1.2 РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Практически сразу после революции 1917 года началась интенсивная работа по обновлению образования, а также широкое, массовое просвещение в области культуры и искусства, которые опирались на опыт предреволюционных десятилетий. В резолюции I Всероссийского съезда по просвещению (1918) говорилось, что задачи «всестороннего развития личности настоятельно выдвигают вопрос о необходимости художественного развития народа»; в Наркомпросе были созданы специальные секции, занимавшиеся художественно-эстетическим воспитанием. Начиная с 1921 г., во всех губерниях создавались «художественные бюро», а позднее — «опорные пункты по художественному воспитанию», обеспечивавшие методическое руководство в области музыкальной, художественной, театральной, библиотечной и клубной работы в школе.

С.Т. Шацкий, пропагандировавший эстетически ориентированную организацию образовательного процесса, и другие новаторы создавали «опытные станции» для апробации передовых педагогических идей. Повсюду, включая сферу профессионального художественного образования, возникали новые экспериментальные площадки, разрабатывались новые принципы дидактики, направленные на стимулирование творчества учащихся, на формирование у них установки на эстетическую организацию окружающей жизни. В разработку государственной программы развития художественного образования и системы эстетического воспитания были вовлечены выдающиеся композиторы, художники, режиссеры, музееведы, ученые — Б.В. Асафьев и Р.М. Глиэр, Е.Ф. Гнесина и В.Э. Мейерхольд, А.В. Бакушинский и И.Э. Грабарь и многие другие. С 1927 г. началось издание журнала «Искусство в школе» (издавался до 1932 г.).

С осени 1917 г. начал свою деятельность Пролеткульт, просветительская и образовательная деятельность которого была направленной на создание новой, «пролетарской интеллигенции». Расцвет художественно-образовательной работы Пролеткульта пришелся на 1919–1922 гг., его клубная работа предполагала обязательные лекции по истории искусства и литературы, студийная работа и обучение велись по четырем главным направлениям — театр, литература, изобразительное искусство, музыка. Доступ в театральные студии был открыт всем желающим; создавались так называемые «соседские театры», организовывавшие массовые представления и празднества.

Вскоре после революции возникли профессиональные учебные заведения нового типа: в области медиаобразования это были Высший институт фотографии и фототехники (1918, ныне — Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) и первая в мире Государственная киношкола (1919, сегодня это Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова — ВГИК); в области дизайна — Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС, 1920–1926) и Институт художественной культуры (ИНХУК, 1920–1924), превратившиеся в центры теории конструктивизма и «производственного искусства», и др.

В 1920-е гг. просветительская работа, в том числе и в сфере искусства, приобрела особую актуальность, влияя на деятельность учреждений культуры и искусства, а также на

формы работы этих учреждений с посетителями и зрителями. Была создана целая сеть учебных и детских музеев, профессионализировалось экскурсионное дело, музейные учреждения активно развивали контакты со школами, было введено право бесплатного посещения музеев. Тогда же возникли первые детские театры, строившие свою работу с учетом «обратной связи» с целевой аудиторией. В рамках «важнейшего из искусств» (кино) сформировалось культурно-просветительное направление, началось «художественное радиовещание», имевшее ярко выраженный образовательный характер.

С конца 1920-х гг. началась переориентация системы образования на профессионализацию, и возможность получения художественного образования получили преимущественно одаренные дети и молодежь. Советская система многоуровневого художественного образования, ориентированная на раннюю профессионализацию, формировалась начиная с 1930-х гг.

Развитие общего художественного образования испытало подъем уже в 1970-х гг., когда было принято решение о развитии программ эстетического воспитания школьников. Под руководством Д.Б. Кабалевского была разработана новая программа по музыке для общеобразовательной школы (утверждена в 1981 г.); при поддержке Союза художников СССР Б.М. Неменский создал программу «Изобразительное искусство и художественный труд»; для старшей школы была предложена программа «Мировая художественная культура» (Л.М. Предтеченская, Ленинград), и подготовка учителей по данному предмету началась в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена (ныне РГПУ). Временем обсуждения и разработки Общесоюзной комплексной программы эстетического воспитания стали 1980-е гг., тогда же появились новые авторские разработки в сфере общего художественного образования, стали создаваться центры эстетического воспитания и школы искусств.

1.3 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Перестройка российского образования, начавшаяся в начале 1990-х, открыла простор для новых направлений и инициатив в области художественного образования и воспитания, но одновременно привела к падению спроса на традиционные образовательные услуги в данной сфере. Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992), с одной стороны, создал новые возможности: законодательные основания получили создание частных и коммерческих образовательных учреждений, распространение дополнительного образования в области искусства, развитие авторских проектов и программ и т.п. С другой стороны, проявились негативные последствия унификации системы образования, например, профессиональные художественные образовательные учреждения и их выпускники лишились особого статуса.

Усилиями творческой интеллигенции и Министерства культуры Российской Федерации удалось сохранить принципиальные основы уникальной отечественной системы высшего профессионального художественного образования, система которого обеспечивает высокое качество подготовки выпускников творческих вузов. В «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015

годы» (2008) были определены магистральные направления государственной политики в данной области, включая сохранение многоуровневого образования в области отдельных искусств, усиление практической направленности профессиональной подготовки специалистов, выявление художественно одаренных детей и молодежи в качестве необходимого условия развития сферы культуры и искусства в целом.

2 ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Процесс развития человеческой цивилизации неразрывно связан с поиском оптимальных механизмов совершенствования образования как социального института. Один из приоритетов современного образования — это развитие интеллектуально-творческой личности (независимо от сферы будущей профессиональной деятельности молодых людей), что объективно предполагает усиление гуманитарной составляющей образования на всех его ступенях, в том числе, актуализацию образовательного потенциала искусства.

Российская Федерация проводит целенаправленную государственную политику, ориентированную на системную поддержку и развитие образования в сфере культуры и искусства. Об этом свидетельствуют проводимые на государственном уровне межведомственные мероприятия, на которых обсуждаются самые разные вопросы, касающиеся роли культуры и искусства в развитии творческих способностей детей и молодежи¹. Законодательство в данной сфере постоянно совершенствуется с учетом происходящих сдвигов в понимании социальной роли художественного образования, его значимости для развития личностного потенциала каждого человека, а также вызовов, стоящих перед современной отечественной культурой.

¹ См., например: Стенографический отчет о заседании президиумов Государственного совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию, 22 апреля 2010 года, Московская область, г. Истра (<http://www.kremlin.ru/transcripts/7530>).

2.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными российскими нормативно-правовыми документами, регулирующими сферу художественного образования, являются:

- ◆ Конституция Российской Федерации (1993)²,
- ◆ Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992)³,
- ◆ Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996)⁴,
- ◆ Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» (1992)⁵,
- ◆ Семейный кодекс Российской Федерации (1995)⁶,
- ◆ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998)⁷.

Особое значение для развития образования в области культуры и искусства имеют *государственные концепции развития и национальные доктрины*:

- ◆ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (2008)⁸;
- ◆ Национальная доктрина образования в Российской Федерации (одобрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000, № 751)⁹;
- ◆ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, (одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 дек. 2001 г. № 1756-р)¹⁰;
- ◆ Концепция художественного образования в Российской Федерации (утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2001 № 1403)¹¹;
- ◆ Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы (одобрена Распоряжением Правительства от 25.08.2008, № 1244-р)¹².

² См.: www.constitution.ru.

³ См.: <http://www.consultant.ru/popular/edu/>.

⁴ См.: <http://www.consultant.ru/popular/education/>.

⁵ См.: <http://pravo.roskultura.ru/law/zakrf/09/10/1992/1/text/380.html>.

⁶ См.: <http://www.consultant.ru/popular/family/>.

⁷ См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95046;fld=134;dst=4294967295>.

⁸ См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=82134>.

⁹ См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97368>.

¹⁰ См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=242634;fld=134;dst=100009>.

¹¹ См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84924>.

¹² См.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104672;fld=134;dst=4294967295;from=79661-0>.

Все эти документы отражают взаимосвязь целей художественного образования и основных направлений государственной политики в этой области.

Важную роль в формировании государственных приоритетов и практик образования в сфере искусства и культуры играют также широко признанные международные правовые инструменты, в которых сформулированы принципиальные подходы к вопросам художественного образования:

- ◆ Всеобщая декларация прав человека (1948)¹³,
- ◆ Европейская культурная конвенция (1954)¹⁴,
- ◆ Декларация принципов международного культурного сотрудничества (1966)¹⁵,
- ◆ Конвенция об охране всемирного природного и культурного наследия (1972)¹⁶,
- ◆ Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1976)¹⁷,
- ◆ Конвенция о правах ребенка (1990)¹⁸,
- ◆ Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001)¹⁹,
- ◆ Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003)²⁰,
- ◆ Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005)²¹.

В этом же ряду находятся:

- ◆ Рекомендации об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь (1976)²²,
- ◆ Рекомендации о положении творческих работников (1980)²³,
- ◆ Рекомендации о сохранении фольклора (1989)²⁴.

Исходя из Преамбулы Устава ЮНЕСКО, в которой провозглашается, что «...для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира...»²⁵,

¹³ См.: <http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm>.

¹⁴ См.: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/laws/final.jsp?pub_id=24580&rubric_id=1001.

¹⁵ См.: <http://www.un.org/russian/documen/declarat/culture.htm>.

¹⁶ См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/cultural_heritage.pdf.

¹⁷ См.: <http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm>.

¹⁸ См.: <http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm>.

¹⁹ См.: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf>.

²⁰ См.: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/conv_cult_heritage.pdf.

²¹ См.: http://www.un.org/russian/documen/convents/cult_diversity.pdf.

²² См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33152.html.

²³ См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33190.html.

²⁴ См.: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33767.html.

²⁵ См.: <http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home/organization/governing-bodies/member-states/member-states-member.html>.

основываясь на понимании культуры «как совокупности присущих обществу или социальной группе отличительных признаков — духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных — и что, помимо искусства и литературы, она охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы ценностей, традиции и верования»²⁶, а, также опираясь на «Дорожную карту художественного образования», которая констатирует, что «культура и искусство — это важнейшие компоненты всестороннего образования, которое обеспечивает всестороннее развитие личности», в качестве *актуальных целей* художественного образования в Российской Федерации можно назвать:

- ◆ содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни,
- ◆ развитие индивидуальных способностей,
- ◆ улучшение качества образования,
- ◆ поддержку культурного разнообразия.

Наряду с перечисленными выше, в политических документах Российской Федерации также сформулированы цели, отражающие историческую специфику, современное состояние и актуальные вопросы развития отечественного художественного образования, отвечающие на вызовы современности и сформулированные, в частности, в принятой в 2001 г. «Концепции развития художественного образования»:

- ◆ обеспечение реализации Национальной доктрины образования в Российской Федерации,
- ◆ повышение значимости культуры и искусства для общего уровня образования,
- ◆ сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений образования в области культуры и искусств.

Для понимания и оценки современных векторов развития отечественного образования необходим более развернутый анализ стоящих перед ним целей.

2.2 Цели художественного образования

Цели образования в целом и художественного образования — в частности неразрывно связаны с фундаментальными основаниями человеческого развития, и первая из общих целей связана с правами человека.

Содействие праву человека на образование и на участие в культурной жизни

Сформулированная на основе международных деклараций и конвенций, направленных на предоставление каждому ребенку и взрослому права на образование, на обеспечение всестороннего и гармоничного развития, на участие в культурной и творческой жизни, эта цель имеет первостепенное значение для реализации основных прав человека,

²⁶ Преамбула к Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, см.: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf>.

подтверждаемых рядом положений международных нормативно-правовых документов о правах человека и ребенка²⁷.

Российские нормативно-правовые акты также закрепляют право человека на образование и участие в культурной жизни. Пункт 1 Статьи 43 Главы 2 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на образование», Статья 43 закрепляет за гражданами Российской Федерации права и свободы, связанные с участием в культурной жизни: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. <...> Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

Подробнее эти права граждан Российской Федерации отражены в Законе Российской Федерации «Основы законодательства о культуре». Статья 13 «Право на гуманитарное и художественное образование» Раздела II «Права и свободы человека в области культуры» гласит: «Каждый человек без ограничения возраста имеет право на гуманитарное и художественное образование, на выбор его форм и способов в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании». Право каждого человека на участие в культурной жизни закреплено также и в других статьях этого же раздела. Статья 8 «Неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность» гласит: «В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств». Статья 10 «Право на творчество» закрепляет за гражданами Российской Федерации соответствующее право: «Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Право человека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе». Статья 12 «Право на приобщение к культурным ценностям» гласит «Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности».

Таким образом, *содействие праву человека на образование и участие в культурной жизни* является одной из приоритетных целей художественного образования и способствует реализации основных прав человека, закрепленных как в международных, так и в российских нормативно-правовых документах.

Развитие индивидуальных способностей

Образование в сфере культуры и искусства, то есть процесс овладения человеком ценностями художественной культуры, их присвоения и интериоризации, является одним из важнейших способов формирования целостной личности, развития ее творческой

²⁷ В частности, в «Дорожной карте по художественному образованию» приводятся ссылки на Статьи 22, 26 и 27 Всеобщей декларации прав человека (1948) и Статьи 29 и 31 Конвенции о правах ребенка (1990).

индивидуальности, приращения ее интеллектуального, эмоционального и духовного богатства.

Как отмечено в «Дорожной карте художественного образования», «все люди имеют творческий потенциал. Искусство создает среду и реальные практики, благодаря которым учащиеся включаются в творческую деятельность, в процессы развития. <...> Образование в области искусства и образование посредством искусства способствуют также развитию познавательных способностей учащихся, содействует достижению большего соответствия между потребностями современного общества, с одной стороны, и содержанием и методиками образования, с другой».

Художественное образование является значимой частью общего образования благодаря тому, что оно позволяет учащимся постепенно открывать весь спектр многообразных явлений культуры, учит понимать и оценивать их. Оно играет важную роль в процессе формирования навыков, способствующих самовыражению и активному участию в различных сферах человеческой деятельности, как один из механизмов их самореализации. Образование в области культуры и искусства, эстетическое воспитание приобретает особую актуальность в условиях все большей рационализации, прагматизации социальной реальности, способствуя восполнению нередко отсутствующей в достаточной мере эмоциональной составляющей образовательного процесса. Развитие индивидуальных способностей предполагает формирование интереса к художественному творчеству с самого юного возраста, его поощрение и укрепление.

Официальные документы, принятые в Российской Федерации, признают высокую значимость человека как субъекта развития в процессе модернизации российского общества, человеческого капитала и содержат положения об особой роли сферы культуры в деле формирования и развития личности. Так, в «Концепции долгосрочного экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» подчеркивается: «Повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к *возрастанию роли человеческого капитала* в социально-экономическом процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится *сфере культуры*».

Это продиктовано обозначенными в Концепции следующими обстоятельствами: «переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества». Развитие личности ведет к росту ее потребностей «в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей».

В этой связи целью государственной политики в сфере культуры становится «развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом». «В условиях перехода экономики России на инновационный путь развития, достижение этой цели становится особенно важным», подчеркивается в Концепции. Среди

приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры называются и те, которые имеют непосредственное значение для рассматриваемой нами области:

- ◆ совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества;
- ◆ развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства;
- ◆ развитие науки в сфере культуры и искусства путем модернизации научных центров и институтов;
- ◆ обеспечение подготовки кадров в сфере искусствоведения, культурологии и межкультурных коммуникаций на базе ведущих высших учебных заведений отрасли.

Художественное образование рассматривается как важное средство развития современных культурных и творческих индустрий. Согласно принятой в Российской Федерации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства на 2008–2015 годы», его развитие направлено на решение следующих задач:

- ◆ выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;
- ◆ подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- ◆ сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;
- ◆ эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- ◆ воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
- ◆ приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- ◆ реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества²⁸.

В совокупности, решение названных задач призвано способствовать как реализации индивидуальных способностей и интересов личности, так и достижению базовых целей государственной политики России, продвижению всего российского общества к более совершенному его состоянию в XXI веке. Сегодня требуется все больше людей, обладающих различными компетенциями в самых подчас далеких сферах, людей, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и технологиям, умеющих воспринимать и осваивать инновации. Художественное образование, а также включение его элементов в общеобразовательные программы, способствует развитию подобного рода навыков у учащихся, вырабатывает у них способность к участию в самых разных сферах творческой деятельности, дает представление о многообразии явлений культуры,

²⁸ Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы (см.: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661>).

формирует художественный вкус, дает критерии оценки произведений искусства, учит вырабатывать и обосновывать собственные позиции по отношению к различным явлениям культуры и антикультуры.

Улучшение качества образования

Качественное образование по определению, приведенному в «Дорожной карте по художественному образованию», — это образование, построенное на трех принципах: оно учитывает потребности каждого учащегося, но при этом содействует распространению универсальных ценностей; обеспечивает равноправие с точки зрения доступа и результатов и гарантирует социальную инклюзивность, а не эксклюзивность; наконец, оно отражает индивидуальные права и способствует их соблюдению.

Главная задача российской образовательной политики — обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Национальная доктрина образования в Российской Федерации признает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов. Особое значение в данной ситуации приобретает образование в сфере культуры искусства и повышение его значимости в программах общего образования.

Содействие выражению культурного разнообразия

Культурное разнообразие, по определению Коитиро Мацуура, Генерального директора ЮНЕСКО в 1999–2009 гг., — живое и возобновляемое сокровище, которое должно восприниматься не как застывшее наследие, а как процесс, гарантирующий выживание человечества²⁹. Каждая из культур приобретает различные формы во времени и пространстве, обеспечивая самобытность народов и сообществ, составляющих человечество. Каждая из культур обладает собственным арсеналом уникальных средств и способов творческого самовыражения и передачи знаний, которые вносят свой вклад в общее наследие человечества.

Искусство — одна из форм проявления культуры и важное средство передачи знаний. Поэтому образование в сфере культуры и искусства имеет принципиальное значение для поддержки культурного разнообразия и развития средств самовыражения. Знакомство с достижениями различных культур, изучение традиционных знаний и форм творчества, как источника материального и нематериального богатства, способствует расширению представлений человека о мире, увеличению диапазона выбора и развития индивидуальных способностей. Статья 3 Всеобщей декларации о культурном разнообразии гласит: «Культурное разнообразие расширяет возможности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из источников развития, рассматриваемого не только в плане экономического роста, но и как средство, обеспечивающее полноценную интеллектуальную,

²⁹ См.: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf>.

нравственную, эмоциональную и духовную жизнь». Образование в сфере культуры и искусства играет в этой связи особую роль. С одной стороны, оно является способом получения сведений о развитии культуры, с другой — это способ передачи знаний и понимания от одного поколения к другому, включая представления и ценности традиционных культур.

Современная ситуация глобализации сочетает в себе две взаимодополняющие тенденции. С одной стороны, благодаря развитию информационных и коммуникационных технологий, чрезвычайно возрастают возможности познания, культурного обмена и взаимодействия. С другой, угрозе исчезновения подвергаются культуры малочисленных народов или иных сообществ. В этой ситуации образование в сфере культуры и искусства может играть ключевую роль в сохранении и передаче знаний о культурах и формах их выражения будущим поколениям, способствуя тем самым поддержанию культурного разнообразия.

В Российской Федерации уделяется серьезное внимание вопросам сохранения и поддержки культурного разнообразия, в том числе и посредством различных практик образования. Положение о том, что «потенциал образования должен быть в полной мере использован для консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства»³⁰, отраженное в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», свидетельствует о значимости для государственной политики вопроса о формировании положительного отношения к различным этническим и конфессиональным культурам. Образование выступает как один из важнейших инструментов воспитания уважения к различным этническим и конфессиональным культурам, средством их познания и формирования толерантного отношения к ним. Художественное образование (в том числе, и его компоненты, включенные в систему общего образования), позволяющее в процессе обучения узнавать и осваивать традиции и достижения различных культур, является наиболее эффективным средством достижения указанных в Концепции целей.

В сопровождающих Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии основных направлениях плана действий по ее осуществлению три из них (6, 7, 8), имеющие непосредственное отношение к развитию художественного образования, отмечены в «Дорожной карте художественного образования»³¹:

- ◆ поощрение языкового разнообразия — при сохранении уважения к родному языку — на всех уровнях, везде, где это возможно, а также изучение нескольких языков с самого раннего детства (направление деятельности 6);

³⁰ См.: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html.

³¹ Дорожная карта художественного образования: создание творческого потенциала для XXI века / Всемирная конференция по образованию в области искусств. Лиссабон, 6-9 марта 2006 г. С. 5.

- ◆ содействие с помощью образования осознанию позитивной роли культурного разнообразия и совершенствование в этих целях разработки школьных программ и подготовки преподавателей (направление деятельности 7);
- ◆ включение по мере необходимости в процесс обучения традиционных педагогических подходов с целью сохранения и оптимизации свойственных той или иной культуре методов коммуникации и передачи знаний (направление деятельности 8).

В Национальной доктрине образования Российской Федерации, являющейся основополагающим государственным документом для сферы образования, утверждаются следующие основные задачи российского образования:

- ◆ гармонизация национальных и этнокультурных отношений;
- ◆ сохранение и поддержка этнической и национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций их культур;
- ◆ сохранение языков и культур всех народов Российской Федерации;
- ◆ развитие образования и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- ◆ сохранение и развитие значимости русского языка как одного из объединяющих факторов многонационального Российского государства;
- ◆ развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и новых технологий.

Для реализации этих задач отчасти уже созданы, отчасти продолжают создаваться условия, при которых поддержание и сохранение культурного разнообразия страны становится возможным.

Особое значение для обеспечения культурных прав человека имеет Статья 5 Всеобщей декларации о культурном разнообразии, в соответствии с которой «каждый человек должен иметь возможность для самовыражения, творчества и распространения своих произведений на любом языке по своему выбору и, в частности, на своем родном языке; каждый человек имеет право на качественное образование и профессиональную подготовку в условиях полного уважения его культурной самобытности; каждый человек должен иметь возможность участвовать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций при условии соблюдения прав человека». Одним из путей осуществления таких возможностей является образование в сфере культуры и искусства, поскольку оно позволяет решать двуединую задачу — формировать и поддерживать чувство принадлежности к общей мировой культуре, и в то же время — осознавать и реализовывать свою этническую, конфессиональную или иную культурную идентичность.

3 СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшей целью современного художественного образования является воспитание *Homo creans* (человека творящего), то есть развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления и творческого подхода к деятельности, опирающихся на совокупность полученных знаний и опыта. В отечественной педагогике понятие «творчество» тесно переплетается с понятием «креативность», но не тождественно ему. Так, если творчество понимается как процесс, имеющий определенную специфику и приводящий к созданию нового, то креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека, его способность отказаться от стереотипных способов мышления или способность обнаруживать новые варианты решения проблем. Креативность также можно определить как способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта.

Исторически сложившиеся традиции художественного образования — это не только национальное культурное достояние, но и одна из реальных, практически значимых возможностей воздействия на духовное развитие человека. Практика и многочисленные исследования показывают, что обращение к отечественным культурно-историческим ценностям в образовательной и просветительской деятельности выступает эффективным фактором формирования у подрастающего поколения национального самосознания, чувства ответственности за будущее процветание страны, навыков межкультурного взаимодействия и толерантности. Художественное образование является одним из важнейших механизмов трансляции всей системы гуманитарных ценностей, сохранения и воспроизводства культурных традиций.

3.1 Понятия, связанные с художественным образованием

В соответствии с определением «Концепции художественного образования в Российской Федерации» (2001), художественное образование представляет собой процесс овладения человеком художественной культурой своего народа и человечества в целом и

выступает как один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовной и творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Сегодня в правовых документах предполагается также закрепить понимание художественного образования, прежде всего, как средства формирования навыков освоения и воспроизведения мира в образах и развития творческого потенциала личности.

Области искусства

Искусство представляет собой художественное отражение реальной действительности с присущей ей структурой и целостностью. На протяжении всей истории развития цивилизации оно является уникальным способом передачи духовного опыта поколений и выступает незаменимым по силе воздействия способом социализации личности. Искусство как одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества и специфический род практически-духовного освоения мира, основывается на творческой деятельности по созданию художественных объектов (произведений искусства), поэтому в контексте образования процесс и результат творческой деятельности становятся основными критериями искусства. Обычно выделяют следующие его области:

- ◆ литература (поэзия, проза; эпос, лирика, драма);
- ◆ пластическое и изобразительное искусство (скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство);
- ◆ музыка (вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная);
- ◆ хореография (народная, классическая, современная, бальная);
- ◆ театр (музыкальный, драматический, кукольный);
- ◆ фотоискусство (художественное фото, цифровое фото);
- ◆ кино (художественное, документальное, научно-популярное, анимационное);
- ◆ народное искусство (музыкальный и поэтический фольклор, обряды, художественные ремесла).

В настоящее время активно развиваются (и меняют образовательные практики) новые формы художественного творчества, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий, к числу которых можно отнести компьютерную анимацию, компьютерный дизайн, электронную музыку (аранжировка, сочинение, импровизация) и др.

Деятельностный подход

В сложившейся системе художественного образования растущий человек выступает не как потребитель искусства, а как творец, активно развивающий сложившиеся традиции и участвующий в создании художественной культуры России. Важным принципом освоения искусства является деятельностный подход, утверждающий приоритетность процесса освоения искусства над его результатом, что в полной мере реализуется в процессе изучения искусства на принципах развивающего образования, сформулированных академиками Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым (развивающее художественное

образование). При таком подходе основой развития детей выступает *живое искусство* (живое звучание, живые краски, движение, живая речь детей, звучащий инструмент и т.п.) и непосредственное творчество (собственными глазами, руками, слухом, движениями), а техника и тиражная продукция (аудио- и видеозаписи, экранные средства, моделирование и т.п.) лишь интенсифицируют образовательный процесс.

Центральным компонентом развивающего художественного образования является *процесс создания образа* как концептуальное, психологическое основание искусства, где образ (в единстве процесса и результата, содержания и формы, общего и индивидуального и т.д.) выступает формообразующим фактором культуры, ее всеобщим мировым языком. На занятиях акцент переносится с искусствоведческой (с точки зрения подходов, приемов и терминов) работы на развитие собственно художественно-творческой деятельности детей, на осуществление разных ее видов.

Художественно-творческая деятельность — особая разновидность социально-культурного творчества, заключающегося в создании художественных ценностей. Развитие творческих способностей человека в XXI веке связано с продуктивной художественно-творческой деятельностью, базирующейся на образной природе искусства, природе художественного творчества и родовой способности человека творчески осваивать мир. Важность художественно-творческой деятельности для современной действительности нашла отражение и в новейших политико-правовых документах, предложивших закрепить ее понимание в качестве деятельности по созданию и интерпретации художественных образов, результаты которой обладают новизной, неповторимостью, оригинальностью и общественной значимостью.

Эстетическое воспитание

Художественное образование неразрывно связано с эстетическим воспитанием подрастающего поколения, понимаемым как процесс развития способностей восприятия прекрасного, эстетически ориентированного понимания действительности. Эстетическое воспитание — это процесс развития универсального аспекта культуры личности, оно включает эстетическое, эмоционально-чувственное и ценностное сознание человека, а также соответствующую деятельность. Взаимодействие и равновесие эмоционально-чувственных и ценностных составляющих эстетического сознания личности способствуют развитию навыков эстетического восприятия, переживания и понимания прекрасного, которые формируют культуру личности и, как следствие, гармонизируют отношение человека и общества.

В контексте деятельностного подхода особую важность приобретает эстетический опыт, эстетическое восприятие и эстетическое отношение к миру. В данном контексте эстетический опыт — это совокупность традиционно сложившихся и усвоенных систем эстетического знания и эстетических способностей человека. Эстетическое восприятие — способность человека к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, порождающих эстетические переживания. Эстетическое отношение к миру — эмоционально-духовное и созидательное, художественно-творческое отношение к миру, которое выражается средствами художественно-творческих видов деятельности.

Эстетическое воспитание на современном этапе осуществляется на всех уровнях образования детей и молодежи через общую организацию жизни детей, подростков и молодежи, в процессе учебных и внеучебных занятий, в ходе культурно-просветительской деятельности различных учреждений (социальных, культурных, образовательных и др.). Фундаментальные основы деятельности в данной области заложены в последней трети XX в. выдающимся деятелем культуры России Д.Б. Кабалевским.

В настоящее время проблема эстетического воспитания рассматривается в следующих аспектах:

- ◆ эстетическое воспитание в общеобразовательной школе и его связь с социокультурным развитием общества, уровнем духовной и нравственной культуры народа;
- ◆ координация усилий органов управления образованием и культурой, высших учебных специальных учреждений и творческих союзов по выработке и претворению в широкой социальной практике единой системы эстетического воспитания;
- ◆ преподавание предметов искусства в школе (литературы, изобразительного искусства, музыки, мировой художественной культуры) как важнейший элемент системы эстетического воспитания;
- ◆ подготовка и переподготовка кадров учителей художественно-эстетического цикла, обеспечение соответствующими специалистами школ страны;
- ◆ забота о материальной оснащённости преподавания предметов художественно-эстетического цикла в целях создания единой системы эстетического воспитания;
- ◆ эстетическое воспитание в процессе внеклассной и внешкольной деятельности ребенка;
- ◆ использование средств массовой информации в целях эстетического воспитания.

Педагогика искусства

В теории и практике современного отечественного художественного образования сложилось новое направление гуманитарного знания — педагогика искусства. Под «педагогикой искусства» понимается творчески развивающая педагогика, охватывающая теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования. Педагогика искусства как самостоятельная область формировалась на протяжении XX века усилиями исследователей и художников, выдвигавших гуманистические идеи «воспитания через искусство», «формирования культуры творческой личности», «пробуждения человеческого в человеке», «приобщения к искусству как культуре духовной» и др.

Не отрицая важности общей дидактики, регулирующей учебно-воспитательный процесс, создатели педагогики искусства выдвинули следующие новые принципы:

- ◆ ассоциативность, исходящая из присущей искусству в целом особенности порождать в сознании человека явления, производные от воспринимаемых идей, образов, слов;
- ◆ импровизационность как неожиданная и творчески преобразующая сторона организации процесса обучения, где традиционное и непредсказуемое подчинено исследованию проблем искусства в их разнообразии;
- ◆ образность, помогающая раскрыть явления художественной действительности «одно через другое» в их глубине и целостности, разнообразии и взаимосвязи между собой, в драматических столкновениях и гармонии;
- ◆ вариативность как последовательное изменение замысла (структурное, тематическое, фактурное, темповое, жанровое и др.) при воплощении художественных образов, направленное на реализацию сущностных сил и творческой природы человека.

3.2 ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с принятым определением, художественное образование детей и юношества является процессом познания и освоения художественной культуры в целях становления и развития целостной, духовной и творческой личности, обладающей внутренней потребностью в общении с искусством и в создании новых художественных ценностей. В российской педагогической традиции художественное образование рассматривается в связи с формированием отношения человека к искусству: любви к искусству, необходимости общения с ним, понимания смысла искусства и его предназначения, наконец, стремления к овладению соответствующими знаниями, художественными умениями и навыками.

Художественное образование включает в себя формирование:

- ◆ культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов;
- ◆ художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами художественной выразительности;
- ◆ художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов¹.

В современной России художественное образование выполняет широкий спектр функций, жизненно необходимых не только для просветительства, воспитания творческой личности, но и для гармоничного существования молодых людей в обществе; наиболее важные из них необходимо рассмотреть подробнее.

¹ «Концепция художественного образования в Российской Федерации» (2001).

Формирование художественного мышления

Художественное образование направлено на развитие художественного мышления растущего человека, воспитывает эстетическое чувство и эмоциональную культуру. Именно в процессе постижения художественной культуры в максимальной степени осваиваются и нравственный опыт предшествующих поколений, критерии прекрасного и безобразного в самом широком смысле. В системе художественного образования целенаправленно, последовательно, в творческой атмосфере вырабатываются способности к ориентации в пространстве цивилизации, способности и критерии оценочной деятельности не только в эстетической, но и социально-этической сфере.

Развитие эмоциональной культуры

Эмоциональная культура является важнейшей составляющей гармонично развитой личности, а ее формирование у ребенка можно рассматривать как важнейшую задачу современного общества. Умение сопереживать, испытывать сочувствие и радоваться радости других людей и общества в целом — все это качества, необходимые человеку для понимания собственной роли и места в общественных отношениях. Именно воспитание культуры чувств, не только рационального, но и эмоционального отношения к реальным жизненным ситуациям и обстоятельствам способно сплотить общество.

Формирование этических и нравственных идеалов

Искусство воплощает нормы, идеалы и ценности общества. Именно при изучении высоких образцов художественной культуры ведется активный диалог о лучших качествах человеческой природы, о порядочности и чести, достоинстве и взаимоуважении, анализируются многообразие и противоречивость человеческих чувств, поступков, судеб. Это деликатное, неспешное, глубокое по своему воздействию и разумное воспитание уважения и любви к культуре и истории своей страны, своего народа, почтения к ближним, сверстникам, родителям. Воспитание истинного патриотизма — тонкая, глубинная сфера, требующая бережного и вдумчивого подхода, ясных и устойчивых ориентиров (и это в то время, когда они не сформулированы для общества в целом). Воспитание патриотизма возможно лишь в контексте культурных связей с предшествующими поколениями.

Воспитание толерантности

Не менее важная функция художественного образования в современной России связана с утверждением толерантности. На протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, именно художественное образование дает растущему человеку знания о многообразии культурных традиций, непохожести людей и явлений, религий и укладов. Именно в процессе художественного образования человек учится бережному и уважительному отношению к чужой (другой) культуре, иному мироощущению, спокойному и вдумчивому восприятию всего непохожего и непривычного, что для нашей многонациональной, многоконфессиональной, политически и социально неоднородной страны имеет важнейшее значение. Под руководством квалифицированных педагогов происходит постижение не просто образцов художественного творчества, но важных

элементов иных культур, уважительное и тактичное отношение к явлениям непонятым, но важным для других людей, наций, народов. Следует подчеркнуть, что никакие иные дисциплины образовательной сферы не направлены на воспитание толерантности столь же прямо, непосредственно и последовательно, как циклы художественного образования.

Формирование коммуникативных навыков

Язык искусства, выработанный тысячелетиями цивилизации, позволяет человечеству сохранять общие ценности, взаимообогащаться достижениями различных культур, общаться и находить взаимопонимание. Не менее очевидно, что новые поколения, входящие в жизнь, способны освоить этот универсальный язык только в целенаправленной системе образования, конкретнее — художественного образования. Приобщаясь к специализированным языкам музыки, рисунка, танца, кино, литературы и других искусств, дети не просто входят в мир традиционных культурных ценностей, но обретают возможность универсального общения, получения и передачи информации, обретают базу для анализа и оценки поступков, событий, явлений, для многомерного восприятия мира. В процессе художественного образования человек учится выражать не просто действия и намерения, но оттенки смыслов, намерений и поступков; получает возможность не только выйти за пределы биологического существования, но осознать себя и свою деятельность в целостности и гармонии с миром и обществом. Вряд ли возможно отрицать, что проблема самоидентификации молодого человека в нынешнем обществе — острейшая и актуальнейшая из насущных проблем. В равной мере вряд ли можно не видеть тех значительных возможностей, которые предоставляет для ее решения художественное образование.

Социализация и инкультурация

Художественное образование является важным системообразующим фактором в процессе социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями, и приоритет здесь принадлежит развивающим подходам, основанным на активном использовании художественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованно-игровой), а также видов искусства, основанных на использовании компьютерных технологий.

Главная задача художественного образования для детей и молодежи с ограниченными возможностями — приобщение к культурным, духовно-нравственным ценностям, гармоничное развитие в мире культуры и искусства. В основе подходов — идея свободной, гармонично-развитой личности, которая ориентирована на духовно-нравственные ценности и стремится к постоянному самоопределению, самосовершенствованию. Приобщение к искусству является и средством социализации, развития разнообразных жизненных, познавательных навыков, повышения самооценки личности, возможность творческого самовыражения и объединения индивидуальностей в сообщество. Все эти принципы воплощены, например, в работе Государственного специализированного института искусств (Москва) — уникального образовательного учреждения высшего образования, созданного для профессионализации молодых людей с

серьезными физическими и сенсорными проблемами. Институт дает образование по различным творческим специальностям, его студенты и выпускники являются постоянными участниками международных фестивалей программы "Very Special Arts", дипломантами и лауреатами российских и международных конкурсов и выставок, членами творческих союзов.

3.3 Подходы к художественному образованию. ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

В «Дорожной карте художественного образования» ЮНЕСКО перечислен ряд принципов построения образования в области искусства, с которыми коррелируют следующие подходы в современном российском художественном образовании.

Монохудожественный подход

Первый из подходов основан на общем или углубленном изучении отдельных видов искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии и др.) в рамках обязательного учебного плана или во внеурочной художественной деятельности. Он реализуется в системе общего среднего образования, в учреждениях начального профессионального образования (музыкальные, художественные, хореографические школы), среднего и высшего профессионального образования.

В качестве примера этого подхода можно рассматривать изучение отдельных видов искусства (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура) во всех образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Углубленное изучение одного из видов искусства осуществляется в школе № 368 «Лосиный остров» (музыка) в Москве, Детской школе искусств им. М.А. Балакирева (Москва), Лицее «Школа искусств» (Талдом), Детской музыкальной школе «Малая академия музыки» (Казань), в «Колледже музыкально-театрального искусства № 61» (Москва) и др.

Полихудожественный подход

Второй целостный подход к преподаванию ставит в центр процесса не предмет изучения (музыка, изобразительное искусство, слово и т.п.), а самого ребенка с присущей ему полихудожественной природой детства. Занятия в рамках такого подхода предполагают гармоничное развитие растущего человека с помощью разных видов детского творчества — музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и т.п. Это стимулирует развитие творческого воображения детей, что является предпосылкой успехов в дальнейшей учебной деятельности. В настоящее время данный подход наиболее широко применяется в учреждениях дошкольного образования и в начальной школе (Дошкольное образовательное учреждение № 1951 в Москве, Средние общеобразовательные школы № 875 и № 158 в Москве, № 7 в Абакане, Образовательный комплекс «Детский сад № 18 "Радуга" — Средняя общеобразовательная школа № 13» в Арзамасе и др.).

Использование искусства как метода преподавания

Третий подход к художественному образованию, приобретающий все большую актуальность в настоящее время, основан на использовании искусства для преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического направления. Примером широкого применения этого подхода является изучение восприятия произведений музыкального и изобразительного искусства, обращение к страницам биографий выдающихся отечественных и мировых ученых — физиков, биологов, физиологов и др., искавших в искусстве поддержку и почву для новых размышлений, идей и экспериментов.

При изучении родного и иностранных языков активно используется интонационный метод, производный из интонационной теории. Эта теория берет свои основы из музыки, искусства слова и искусства движения, ключом которых является интонация как носитель образного смысла. Такой подход характерен для работы учителей-новаторов, учителей-исследователей, результаты педагогического творчества которых находят отклик и признание, например, в рамках Всероссийских конкурсов «Учитель года России». Данный подход реализуется в таких учебных заведениях как лицей «Эллада» (Москва), Лицей (Арзамас), школа-гимназия им. С.П.Дягилева № 11 (Пермь); Центр образования «Царицыно» № 548 (Москва) и др.

Универсальный метод Школы Будущего

Наиболее перспективным является четвертый подход к художественному образованию, сущность которого заключается в преподавании всех учебных предметов в едином культурно-историческом контексте, на основе общих закономерностей и родства научного и художественного познания. В этом случае искусство не является источником построения иллюстративного ряда для учебных дисциплин, не связанных с ним, а становится средством и итогом постижения какого-либо явления и его природы, проявляющейся в физических, химических, биологических и иных закономерностях. Такой подход позволяет сформировать у молодого поколения целостную картину мира во всем ее многообразии и единстве. Данный метод реализуется в работе отдельных учебных заведений инновационного типа и направлен на активизацию творческого потенциала ребенка; он раскрывает общую детскую одаренность, а его высокая эффективность подтверждается в процессе экспериментальной и практической образовательной деятельности.

Ведущим принципом для успешной реализации полноценного художественного образования является принцип культуросообразности, который предполагает:

- ◆ это насыщение «всего образовательного процесса разнообразными элементами культуры» (так называемая «культуроемкость» образования);
- ◆ трансляцию через содержание образования культурно-исторических традиций (всеобще-родовых и этноспецифических);
- ◆ разработку учебных предметов в контексте истории культуры (научной, художественной и т.д.);

- ♦ реализацию в педагогическом процессе диалога культур (в целях обеспечения «мультикультурности» образования);
- ♦ представление культуры как совокупности социальных норм и эталонов, которую каждое поколение застаёт в наличие и которую необходимо передать ему через систему образования, и т.д.

В рамках традиционного понимания культуросообразности все это должно стать основой формирования «личностной культуры» растущего человека, художественной культуры индивида через создание специальных «культурно обогащенных» сред (например, эстетических) в рамках «единого культурно-образовательного пространства».

За этим стоит развитие художественного мышления учащихся, которое требует большого объема эмоционально-интеллектуальной деятельности. Оно предполагает умение ценить и понимать прекрасное в природе, в продуктах физического, умственного, духовного и художественного труда людей. Это умение формируется в процессе ценностного анализа всей деятельности человечества, что осуществляется в нравственно-эстетических категориях и понятиях. Такой анализ предполагает проникновение в художественную идею произведений искусства, которая рождается как отношение автора произведения к всеобщему, ценному для человечества. Движение от содержания к форме, от смысла к средствам его выражения — основной закон рождения и постижения произведений художественного творчества.

Подлинное богатство художественного произведения может быть раскрыто только при условии овладения учащимися общими способами мыслительной деятельности, то есть логикой аналитического мышления теоретического уровня. В том и состоит феномен искусства, что оно ненавязчиво, незаметно для личности, но обязательно приобщает учащихся любого возраста к полноценной интеллектуальной деятельности, которая в рамках концепции культуросообразного образования именуется «культурой познания». Решающим условием реализации целей художественного образования становится активная, самостоятельная, практическая деятельность учащихся по созданию художественных произведений уже на первых этапах постижения искусства.

Образование через искусство

Понятие «образование через искусство» вбирает в себя сложившиеся традиции эстетического и художественного воспитания, основанные на богатом отечественном научном и педагогическом наследии, на творческом опыте известных российских писателей и художников, музыкантов и композиторов, хореографов и кинорежиссеров, театральных деятелей и работников музеев.

Исторически в России сложилось два основных направления в образовании детей и юношества через искусство. Одно из них — знакомство с искусством и освоение его отдельных видов преимущественно в рамках деятельности дошкольных и средних общеобразовательных учреждений. В России такое образование имеет обязательный характер и включает музыку, изобразительное искусство и танцы в дошкольных учреждениях, изобразительное искусство, музыку, мировую художественную культуру — в средней школе. Второе направление (неформальное художественное образование) связано

с приобщением к искусству на основе собственного выбора учащихся и не является обязательным. Оно реализуется в широкой сети образовательных и просветительских учреждений, включая Школы искусств и музеи, Центры эстетического воспитания и хоровые, танцевальные или театральные коллективы, кружки детского творчества и секции по различным направлениям искусства в образовательных учреждениях разного уровня. Занятия с детьми разного возраста проходят здесь в соответствии с их непосредственными желаниями и интересами.

Новые перспективы развития образования через искусство, направленные на воспроизводство традиций, а также связанные с развитием научной мысли и поиском оптимальных способов приобщения современного молодого поколения к художественному наследию, открываются в связи с активным использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, что рождает принципиально новые формы художественного творчества. Так, например, для современных школьников несомненный интерес представляет электронная музыка. Все, что связано с историей появления такой музыки, электронными музыкальными инструментами, особенностями их звучания и выразительными средствами, электронным музыкальным творчеством, является той сферой деятельности, которая интересует современное молодое поколение. И музыкальное искусство, имеющее многовековую историю развития, обретает для современного молодого человека новую привлекательность и адекватность сегодняшнему миру его существования.

Компьютерный дизайн и компьютерная графика, художественное проектирование и полиграфия, анимация и спецэффекты в кинематографе и т.п. — это совершенно особая сфера деятельности, раскрывающая возможности изобразительного искусства в синтетических видах художественного творчества. Современные технологии в художественной фотографии (цифровое фото), киноизображении и театре, в цифровом телевидении, архитектурных проектах, дизайне и др., представляют художественный опыт человечества в совершенно ином ракурсе, актуализируют его с помощью новейших компьютерных технологий, столь привычных для современных детей. Мультимедийное искусство со своими особенностями, принципиально отличающими его от привычных выразительных средств звуковых, цифровых и интернет-объектов, имеет большую привлекательность для молодежи. Очевидно, что искусство во всем существующем сегодня его видовом многообразии, является важнейшим фактором, требующим серьезного обновления содержания художественного образования.

3.4 ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Системность художественного образования предполагает многоуровневую комплексную организацию процессов познания и освоения художественной культуры, направленных на эстетическое развитие как важнейшую компоненту становления творческой личности. Процесс художественного образования, по сути, не имеет временных ограничений и может продолжаться на протяжении всей жизни, обретая новые формы и трансформируясь при переходе с одной ступени на другую. Различные формы организации

образования в сфере культуры и искусства включают общее и дополнительное художественное образование, предпрофессиональное, профессиональное и послевузовское образование, а также различные формы повышения квалификации. Непрерывность художественного образования сегодня утверждается в качестве одного из базовых принципов его организации, который соответствует новой образовательной парадигме, направленной на развитие непрерывного образования в России.

Таблица 1

Система непрерывного художественного образования и эстетического воспитания

СМИ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
негуманитарное высшее образование	гуманитарное высшее образование	профессиональное образование отрасли культуры и искусства	дополнительное художественное образование (неформальное)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ			
негуманитарное среднее образование	гуманитарное среднее образование	профессиональное образование отрасли культуры и искусства	дополнительное художественное образование (неформальное)
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЬНОЕ)			
основное (формальное) образование уроки искусства	внеурочная деятельность		дополнительное художественное образование (неформальное)
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с 3 до 7 лет)			
основное (формальное) детские сады, центры развития ребенка, негосударственные дошкольные учреждения		дополнительное (неформальное) центры эстетического воспитания детей, детские студии, кружки	

Общее художественное образование

Предметы художественно-эстетического цикла изучаются на всех уровнях отечественной системы образования. Освоение содержания художественного образования, в соответствии с «Концепцией художественного образования в Российской Федерации», осуществляется на основе следующих методологических принципов:

- ♦ начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность различных уровней художественного образования;

- ◆ мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по искусству максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на отечественную культуру;
- ◆ опора на национально-культурные особенности при составлении учебных программ по предметам искусства;
- ◆ комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе взаимодействия различных видов искусств;
- ◆ распространение вариативных образовательных программ разного уровня, адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося;
- ◆ внедрение личностно-ориентированных методик художественно-образовательной деятельности, индивидуализированных подходов к особо одаренным личностям и другим категориям учащихся.

Художественное образование, столь необходимое для развития человеческой индивидуальности, на каждом этапе взросления человека имеет свои особенности. *Дошкольный возраст* — это период раннего эстетического развития, когда становится возможным рассмотрение мира искусства во всем его разнообразии, возникают первые художественные проявления (в рисунке, движении, звучании инструмента или голоса) и начинается формирование эмоциональной отзывчивости на произведения искусства.

В младшем школьном возрасте происходит освоение первичных знаний об искусстве, овладение умениями и навыками художественно-творческой деятельности, главным здесь становится обеспечение непроизвольного, естественного «вхождения» учащихся в мир прекрасного и радостного, а также творческого бытования в нем.

Художественное образование *подростков* должно идти под знаком деликатности, необходимой для сохранения «искры увлеченности» искусством, для формирования у школьников потребности «жить и одаривать красотой». Это время возрастания их познавательных стремлений, разнообразной самостоятельной художественной деятельности, частой смены творческих интересов и увлечений.

Для *старшеклассников*, в период мировоззренческого и творческого самоопределения юношей и девушек, необходимо многообразие форм художественного образования, независимо от того, станут ли молодые люди профессионалами в этой области или нет. Это даст возможность старшеклассникам участвовать в дискуссиях и спорах, проявлять творческие стремления, искать сферы применения художественных интересов, выдвигать смелые идеи, и тем самым *утвердить себя* духовно свободной, инициативной и оригинально мыслящей личностью.

Содержание программ, приобщающих детей дошкольного возраста к искусству, отвечает требованиям комплексности, то есть включает все основные направления развития личности ребенка — физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, содействует формированию разносторонних способностей (умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих) и становлению специфических видов детской деятельности (предметной, игровой, театрализованной, изобразительной, музыкальной, конструирования и др.).

Художественное образование в системе общего образования регламентируется Федеральным Государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения (2009–2011 гг.), который включает в себя требования к структуре основных общеобразовательных программ, требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ (к результатам общего образования), требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ (кадровым, финансовым, материально-техническим и иным).

Стандарт призван обеспечить преемственность основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего и высшего профессионального образования. Действующий стандарт предусматривает изучение предметов искусства на всех ступенях общего образования. В начальной школе (1–4 классы) предметы художественного цикла представлены уроками литературного чтения, музыки, изобразительного искусства. В средней школе учащиеся изучают литературу (5–9 классы), музыку и изобразительное искусство в 5–7 классах, искусство — в 8–9 классах. На завершающей ступени общего образования литература изучается как обязательный предмет, мировая художественная культура, искусство, народное художественное творчество, музыка предлагаются для изучения как учебные курсы по выбору.

В среднем и высшем профессиональном (непрофильном) образовании общее художественное образование не является обязательным и его предметы изучаются в рамках разнообразных курсов по выбору (например, «История художественной культуры», «Современное искусство и дизайн» и т.п.). Во многих учебных заведениях художественное образование, не смотря на то, что не является профильным, играет существенную роль в учебном процессе, например, в средней общеобразовательной школе № 354 им. Д.М. Карбышева с углубленным изучением математики и биологии, Центре образования «Школа здоровья» № 46 (Москва), в средней общеобразовательной школе № 14 (Таганрог), Московском педагогическом государственном университете и др.

Дополнительное художественное образование

Художественно-эстетическое направление является одним из наиболее массовых и популярных в системе дополнительного образования детей и молодежи. Так, в учреждениях дополнительного образования детей системы Министерства образования и науки Российской Федерации сегодня занимаются около 8 млн человек, из них 2,1 млн (27,8%) выбрали именно художественное образование. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства также является основой самодеятельного творчества людей всех возрастов, приобретающих в процессе занятий необходимые умения и навыки. Так, в 2009 г. в учреждениях культурно-досугового типа самодеятельным народным творчеством занимались 3,7 млн человек.

В России сложились разнообразные модели дополнительного образования, это дома (центры) детского и юношеского творчества, клубы по интересам при учреждениях (домах) культуры, общинные центры, этнические клубы, центры эстетического воспитания детей и юношества при музеях, научно-образовательные центры, воскресные школы,

студии и кружки на базе общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, центры культуры и досуга детей и молодежи и др. Кроме того, сегодня в системе дополнительного художественного образования популярностью пользуются центры народных промыслов, творческие мастерские, студии и другие объединения, способствующие ранней профессиональной ориентации.

Данное направление детского и юношеского художественного творчества, наряду с развитием собственно художественно-эстетических способностей, способствует решению таких социально значимых задач, как сохранение традиций российского семейного уклада, обеспечение преемственности среди носителей секретов народного мастерства, распространение и сохранение многообразия традиций народов России. Примерами такого рода деятельности могут быть Центр дополнительного образования «Моцарт», Гуманитарный клуб «Образование и культура», Мастерская художественного проектирования (Москва), Детская школа народных ремесел (Архангельск), Детская школа искусств, народных декоративно-прикладных и казачьих ремесел Кубани (п. Мезмай Краснодарского края), Культурно-просветительский центр российских немцев (Нижний Тагил), воскресные школы «Божья коровка», «Светлячок», «Радость», «Образ», «Надежда» при Новоспасском монастыре (Москва) и др.

Сегодня внешкольные учреждения создают и развивают систему индивидуальных и групповых форм деятельности в следующих областях искусства:

- ◆ изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, граффити и др.);
- ◆ музыкальное искусство;
- ◆ хореографическое искусство (балетный танец, народный и современный танец и др.);
- ◆ декоративно-прикладное искусство (керамика, батик, резьба по дереву и кости и др.);
- ◆ народные промыслы (пуховязальный промысел, кружевоплетение, промыслы Гжели, Хохломы, Мстеры и др.);
- ◆ фольклор (хоровые, танцевальные и другие коллективы) и др.

Получает все большее распространение создание и представление уникальных коллекций произведений семейного творчества; положительной тенденцией стало включение детских работ в экспозиции профессиональных художественных выставок.

Широкое развитие получила практика культурно-образовательной работы с детской и подростковой аудиторией в музеях (музейная педагогика): разрабатываются адресные программы, ориентированные как на детей, так на взрослых, создаются особые отделы образования и детские центры, готовятся выставки для детской и семейной аудитории. Большую работу ведет Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В Государственном Русском музее с детско-юношеской аудиторией, педагогами дошкольных образовательных учреждений, студентами вузов и музейными работниками занимаются сотрудники Российского центра музейной педагогики и детского творчества, действуют классы Сектора эстетического воспитания; в 1989 г. при музее была учреждена гимназия.

Профессиональное художественное образование

Профессиональное образование ориентировано на формирование специалиста, обладающего компетенциями, необходимыми для эффективной деятельности в различных областях культуры и искусства. Наряду с передачей и формированием собственно художественно-эстетических знаний и навыков, подготовка будущего профессионала включает развитие понимания своей социальной ответственности за сохранение и умножение ценностей отечественной культуры, за уровень духовно-нравственного развития общества.

Система образования в сфере культуры и искусства включает сеть государственных и муниципальных образовательных учреждений, в которую входят:

- ◆ образовательные учреждения дополнительного образования детей — детские школы искусств (по видам искусств);
- ◆ образовательные учреждения для особо одаренных детей, интегрировано реализующие программы основного общего, среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования;
- ◆ средние специальные учебные заведения — художественные, музыкальные, хореографические, театральные, культурно-просветительские и другие училища (колледжи), находящиеся либо в ведении Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, либо в ведении субъектов Российской Федерации;
- ◆ университеты, академии, институты, находящиеся в ведении Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской академии художеств и органов местного самоуправления².

Общероссийский классификатор специальностей предусматривает 15 направлений подготовки в системе среднего и высшего профессионального образования в рамках укрупненной группы «Культура и искусство»³. Каждое из направлений подготовки имеет свою специфику, обусловленную тем или иным видом искусства.

Освоение образовательных программ в сфере искусства большей частью основывается на развитии творческих способностей, данных человеку природой. Образовательный процесс у музыкантов-исполнителей, артистов театра и кино, танцовщиков и художников начинается чаще всего с детского возраста и должен быть непрерывным, поскольку связан не с постепенным (от фундаментального к частному) освоением тех или иных наук, а с сугубо практическим чувственным, физическим и интеллектуальным постижением обучающимся сути осваиваемого вида искусства, раскрытием психофизических возможностей личности, тренировкой своего тела и психики,

² Из «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы» (2008).

³ См. Общероссийский классификатор специальностей по образованию, ОК 009-2003. Утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст.

выработкой комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии.

Система профессионального образования в сфере культуры и искусства в России включает три обязательных уровня подготовки профессиональных кадров: начальный (детская школа искусств⁴), образовательные учреждения среднего профессионального образования (училище, колледж), высший (институт искусств, консерватория, академия)⁵.

Первый уровень представлен в основном детскими школами искусств (по видам искусств), которые типологически относятся к учреждениям дополнительного образования детей, являясь при этом фундаментом для обретения будущей профессии. Среди учреждений дополнительного образования школа искусств обладает наибольшим потенциалом при создании благоприятных условий для разностороннего художественного развития ребенка. Это обусловлено тем, что образовательный процесс здесь основан на индивидуальных занятиях, а достаточно гибкая структура школы позволяет довольно быстро перестроиться в соответствии с требованиями времени, оперативно реагировать на культурные запросы населения. Так, наряду с широко известными Детской школой искусств им. С.Т. Рихтера (Москва), Карсунской детской школой искусств им. А.А. Пластова (Ульяновская область), Детской музыкальной школой № 1 им. А.К. Глазунова (Барнаул) и др. сегодня работают школы кино-фотоискусства, а также фольклорные, цирковые и театральные школы.

Ко *второму уровню* относятся училища или колледжи искусств — учреждения среднего профессионального образования, дающие выпускнику альтернативные возможности, в частности, работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. При этом для музыкального, хореографического и изобразительного искусства среднее профессиональное образование является *необходимым* уровнем образования.

Кроме того, дети, имеющие ярко выраженные способности в области музыкального, хореографического или изобразительного искусства, могут получать образование по программам первого и второго уровней непрерывно. Для этого созданы музыкальные, хореографические и художественные школы (колледжи), являющиеся средними специальными учебными заведениями, интегрированы реализующими образовательные программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования и среднего профессионального образования. Так построено обучение, например, в Художественно-гуманитарном колледже и Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства в Москве, в Музыкальном колледже Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова и др.).

⁴ Детские школы искусств являются одновременно первой ступенью профессионального образования и одной из основных и наиболее эффективных форм организации дополнительного образования в области культуры и искусства.

⁵ В ведении Министерства культуры Российской Федерации функционирует 5 402 детских школ искусств, 260 учреждений среднего профессионального образования и 68 образовательных учреждений высшего профессионального образования, что обеспечивает доступность, качество и эффективность подготовки профессиональных кадров.

Третий уровень представлен высшими учебными заведениями искусств, в которых умения и навыки, полученные на предшествующих этапах образования, поднимаются на высший уровень профессионализации. Послевузовское образование включает обучение в магистратуре (после бакалавриата), аспирантуре и докторантуре; имеющие высшее образование могут продолжить обучение в системе учреждений повышения квалификации. Важное значение как для творческих работников, так и для преподавателей художественных дисциплин имеет также система стажировок, организуемых ведущими художественными учреждениями страны.

4 ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегии повышения эффективности художественного образования в современной России ориентированы, прежде всего, на развитие всех основных компонентов его инфраструктуры, формирование все более заинтересованного отношения к данному образовательному направлению со стороны значимых социальных групп, на содержательное развитие художественно-творческой деятельности в рамках образовательного процесса как «основы для сбалансированного, творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и социального развития»¹.

Одним из наиболее важных в стратегическом отношении является вопрос о путях достижения более высокого, отвечающего современным требованиям качества подготовки кадров для сферы художественного образования. Обновление образовательной парадигмы предполагает подготовку кадров высокой квалификации, обладающих нравственно-эстетической культурой, способных быстро адаптироваться в меняющемся мире. В связи с этим, в современной системе профессиональной подготовки идет активный поиск педагогических механизмов и технологий, обеспечивающих не только формирование квалифицированного специалиста, профессионала-исполнителя, но и развитие творческого начала каждого учащегося, его потребности в инновационном поиске, креативного видения будущей профессии. В основе этой стратегии — ориентация на использование художественного образования для эффективной социализации и инкультурации учащихся, развития у них коммуникативных навыков с учетом особенностей современного поликультурного мира, для формирования профессиональной и социальной компетентности и ответственности, готовности к собственным гуманистически ориентированным решениям и творческой самореализации.

Важнейшей компонентой современной стратегии развития художественного образования в России является ориентация на сочетание лучших его традиций с

¹ Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

новейшими технологиями, доступными образованию начала XXI века. Сегодня трудно представить современного специалиста и особенно — преподавателя, не владеющего навыками использования информационных технологий. Очевидно, что любой урок по мировой художественной культуре, рисованию, живописи и другим предметам будет более качественным, если учитель применяет соответствующие методы обучения, что особенно важно там, где у школьников и студентов нет возможности регулярно посещать музеи, выставки, театры и т.п. Активное использование информационных технологий для реализации образовательных программ на всех уровнях обучения и просвещения — это требование времени. Использование новых технологий позволяет учащимся получить дополнительные знания и лучше подготовиться к практической работе.

На уровне подготовки специалистов для сферы художественного образования, данные навыки позволяют, наряду с существенным расширением собственно методических, дидактико-педагогических возможностей будущего преподавателя, обеспечить более тесный контакт с потенциальной молодежной аудиторией, возможность говорить с будущими учениками на адекватном современности языке. Данный подход непосредственно сопрягается с акцентированной в Сеульской повестке дня необходимостью расширения опыта междисциплинарности, включая широкое использование цифровых и других современных технологий для художественного образования как в учебной, так и во внеучебной работе. Эта стратегическая линия также тесно переплетается с отмеченной в ходе Второй Всемирной конференции по образованию в области искусства необходимостью интенсифицировать коммуникацию по вопросам художественного образования и его продвижение с использованием средств массовой информации. Для этого необходимо специальное внимание уделить выработке соответствующего стиля публичного общения, а также использованию информационных технологий и виртуальных сетей для координации национальных и региональных инициатив в сфере художественного образования.

Принципиальной стратегической линией совершенствования системы образования в области культуры и искусства в России также является развитие более тесного взаимодействия и выстраивание партнерских связей между системами культуры и образования, между профессиональными сообществами — артистическим, образовательным, культурологическим — и другими участниками процессов художественного образования и эстетического развития. Данный подход, отмеченный в «Дорожной карте художественного образования» ЮНЕСКО как один из наиболее актуальных, наряду с эффективной подготовкой преподавателей и творческих работников, несомненно, занимает все более заметное место среди стратегических направлений процесса совершенствования системы художественного образования в России.

4.1 ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

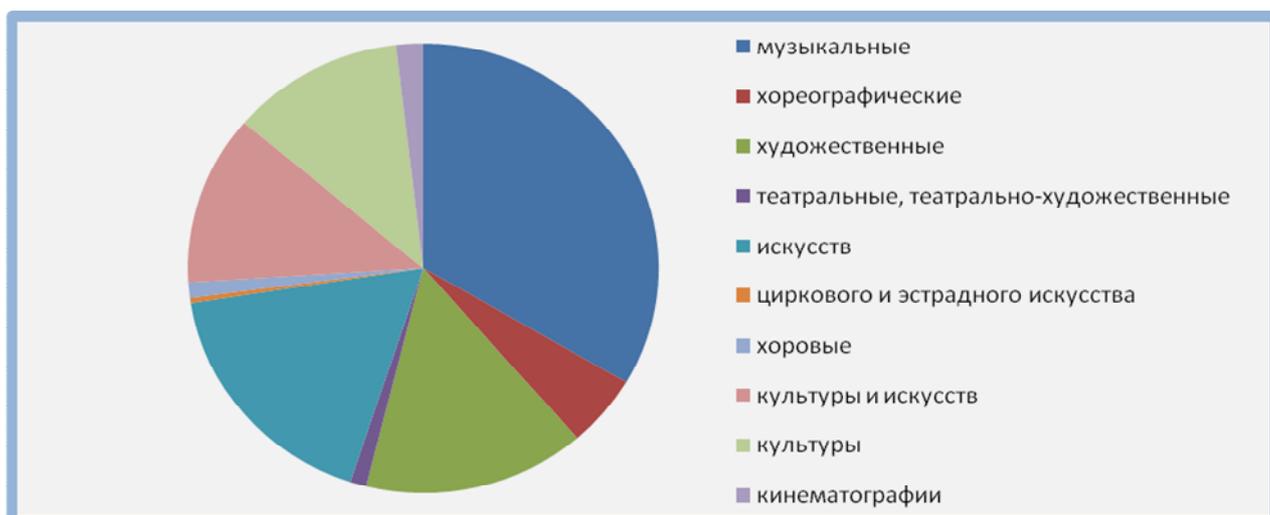
Согласно «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы», данное образование является

фундаментальной частью художественного образования в целом, его основой. Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить выявление художественно одаренных детей и молодежи, подготовку творческих и педагогических кадров для сферы культуры и искусства, сохранение и передачу новым поколениям уникальных традиций российского профессионального образования.

Для решения этих задач подготовка творческих работников осуществляется в средних специальных и высших учебных заведениях художественного профиля (театральные, музыкальные, художественные, архитектурные, кинематографические и др.), а также на факультетах вузов иного профиля (техничко-технологических, педагогических и др.). В настоящее время в России действует около 3 тыс. учреждений среднего профессионального образования, из которых 275 относятся к ведению Министерства культуры Российской Федерации.

Таблица 2

Образовательные учреждения Министерства культуры Российской Федерации, реализовавшие программы среднего профессионального образования в 2009 г.²

Подготовка по музыкальным и художественным специальностям в системе среднего профессионального образования имеет широкую направленность, которая постоянно развивается в связи с возникновением потребности общества в кадрах, готовых к деятельности в рамках новых, современных видов художественных практик. При этом она сохраняет предметно ориентированный характер, в соответствии с которым выделяются следующие группы специальностей:

- ♦ музыка (музыкальный фольклор, музыкально-инструментальное исполнительство, хоровое пение, сольное пение, электронные инструменты и т.д.);

² Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во культуры РФ. М., 2010. С. 13.

- ◆ изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное оформление книг, журналов, рекламы, одежды, жилища и пр., компьютерная графика и т.д.);
- ◆ синтетические виды искусства (хореография, театр, кино, фотография, дизайн, телевидение, цирк, эстрада и т.д.).

Основной кадровый ресурс будущих специалистов художественного профиля формируется в *высших учебных заведениях*. Сложность и многообразие задач, возникающих в творческом вузе в процессе обучения, обуславливают его трехкомпонентную структуру, которая включает аудиторные занятия; внеаудиторные занятия; самостоятельную учебную и внеучебную деятельность. Эффективность самостоятельной работы студента составляет цель обучения, два первых компонента рассматриваются как путь к достижению этой цели. Особенно много задач разного характера — профессионально-художественного, эстетического, нравственного — решают внеаудиторные занятия.

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования, получив степень бакалавра художественного образования, выпускник вуза, в соответствии с уровнем своей квалификации, подготовлен для работы в образовательных учреждениях различного типа по следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская, организационно-воспитательная, преподавательская, коррекционно-развивающая, культурно-просветительская. Получив квалификацию бакалавра художественного образования, выпускник должен быть готов:

- ◆ осуществлять развитие, обучение и воспитание учащихся как субъектов образовательного процесса средствами искусства;
- ◆ способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ;
- ◆ использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения;
- ◆ обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта³.

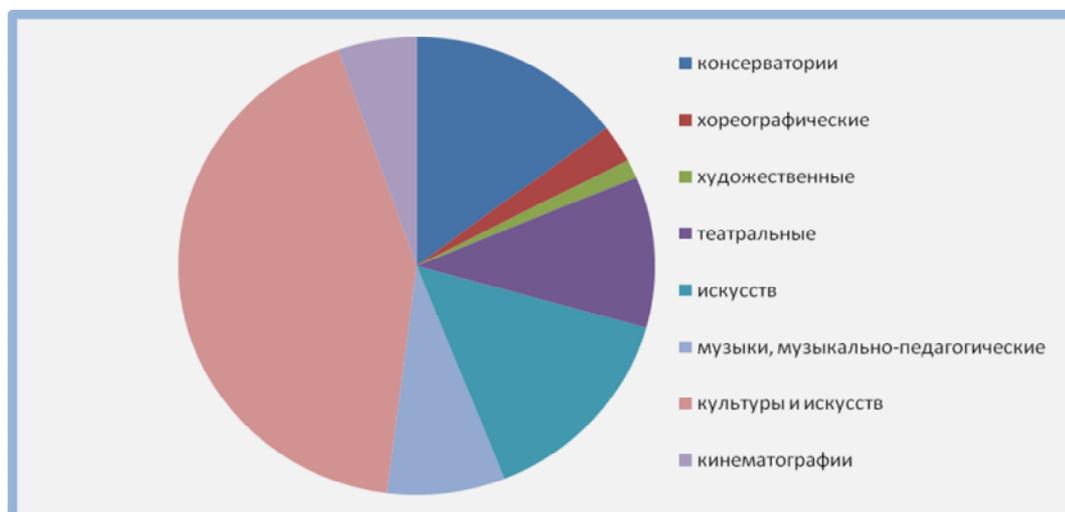
Каждый вуз имеет свои особенности, связанные с подготовкой будущих профессионалов, которые определяются, прежде всего, тем набором специальностей, который представлен в конкретном образовательном учреждении. Специфика вузов также связана с историческими и педагогическими традициями, сложившимися научными школами, уровнем квалификации и структурой профессорско-преподавательского состава, способностью и готовностью учреждения адекватно реагировать на меняющиеся общественные запросы, развитие технологий и т.п. Все это определяет характер,

³ См. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 540700 Министерства образования и науки Российской Федерации.

направленность, особый профиль, а в отдельных случаях и уникальность подготовки кадров в сфере культуры и искусства.

Таблица 3

**Образовательные учреждения высшего профессионального образования
Министерства культуры Российской Федерации в 2009 г.⁴**

Специализированная подготовка творческих работников высшей квалификации ведется в художественных высших учебных заведениях (академиях, институтах, университетах), многие из которых прошли долгий исторический путь, и сегодня активно используют свои богатые традиции. В России работает и продолжает развиваться целый ряд выдающихся образовательных учреждений художественного профиля, имеющих глубокие национальные корни и высокую международную репутацию. Назовем некоторые из тех, деятельность которых отражает важнейшие тенденции функционирования и развития системы художественного образования на современном этапе.

Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова

Институт имеет пять факультетов: живописи, графики, скульптуры, архитектуры, теории и истории искусства. Для студентов установлены такие виды учебной деятельности как лекции, семинары, консультации, лабораторные и практические занятия в мастерских, классах, кабинетах, музеях; учебная, копийная, производственная практики; выполнение контрольных работ (заданий) и самостоятельные занятия; курсовое и дипломное проектирование (курсовые, дипломные работы). Студенты института разъезжаются для прохождения практик по всей стране, оказываясь часто в самых живописных ее уголках, где под руководством педагогов успешно работают на пленэре. Кроме того, на протяжении всего периода обучения они имеют возможность изучать собрания таких всемирно

⁴ Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во культуры РФ. М., 2010. С. 10.

известных сокровищниц изобразительного искусства как Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др.

Студенты много работают самостоятельно, и диапазон пластических исканий при этом становится значительно шире, чем в аудиториях, поскольку им предоставляется свобода поиска новых изобразительных решений, художественного самовыражения, что нисколько не противоречит основным установкам академического образования.

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина

В состав института входят шесть факультетов: живописи, графики, скульптуры, теории и истории искусств, архитектуры, а также факультет повышения квалификации преподавателей. Институт использует все достижения классической педагогики с ее строгой последовательностью в овладении профессиональными навыками. Студенты слушают курсы пластической анатомии, познают сложности техники и технологий разных видов искусства, изучают свойства используемых материалов. Большое значение в академической школе придается изучению законов композиции, с которыми студенты знакомятся и на теоретических занятиях, и в процессе выполнения учебных заданий.

Практически на всех факультетах работают персональные мастерские: станковой, монументальной и церковно-исторической, театрално-декорационной живописи, реставрации, книжной и станковой графики, станковой скульптуры и воссоздания (реставрации) скульптуры. Высшей школой композиции для учащихся становятся индивидуальные мастерские профессоров. Здесь, в мастерских, имея возможность ежедневно знакомиться с методами творческой работы опытных мастеров и пользоваться их советами, будущие художники учатся ставить перед собой и решать сложные профессиональные задачи.

Индивидуальность студентов более всего проявляется в процессе обучения композиционной работе, которая ведется в мастерских с учетом традиций русской реалистической школы живописи. Особенностью обучения в монументальной мастерской является то, что студенты пробуют свои силы, выполняя эскизы в натуральную величину и таким образом приближаясь к масштабу изображения в объеме и материале, учатся делать макеты, перспективы, развертки, постигая связь будущей росписи с архитектурой. На последнем году обучения все студенты факультетов живописи обеспечиваются индивидуальными мастерскими, имеют возможность готовить в институте холсты, заказывать подрамники, пользоваться грунтовочной мастерской, получать некоторое количество красок.

Особенно широк круг специальных знаний, которыми надлежит владеть будущим архитекторам: кроме художественных дисциплин в программу архитектурного факультета входят и многочисленные предметы инженерно-технического цикла — от математики и начертательной геометрии до строительной акустики и сантехники. В обязательную образовательную программу входят также курсы всеобщей истории, литературы, истории

искусства, философии, эстетики, истории религиозных учений, иностранных языков, что абсолютно необходимо всякому художнику, и тем более — искусствоведа.

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова

Академия — одно из старейших в России художественных учебных заведений в области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства, искусства интерьера. Обучение здесь ведется на четырех факультетах: дизайна, искусства интерьера, монументально-декоративного и прикладного искусства, реставрации. Академия поддерживает связи с французскими вузами-партнерами — Высшей национальной школой декоративных искусств (EnsAD) и Высшей национальной школой прикладных искусств и художественных ремесел (Ensaama), которые на основании договора о сотрудничестве в контексте гармонизации европейского образовательного пространства предлагают обучение, финансируемое Европейским Союзом по программе «Эрасмус Мундус».

Российская академия театрального искусства (РАТИ–ГИТИС)

На восьми факультетах этого крупнейшего театрального вуза Европы студенты обучаются по специальностям:

- ◆ актерское искусство (актер драматического театра и кино, актер музыкального театра, актер эстрады);
- ◆ звукорежиссура;
- ◆ режиссура (режиссер драмы, режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений, режиссер цирка);
- ◆ хореографическое искусство (педагог-хореограф, режиссер-хореограф);
- ◆ театрально-декоративное искусство (художник-постановщик);
- ◆ театроведение и менеджмент сценических искусств.

Универсальность профессионального образования — изначальная черта РАТИ–ГИТИС, который на протяжении всей истории своего существования сосредоточивал в своих стенах подготовку студентов в трех важнейших областях театрального искусства — драме, музыке и хореографии. Наряду с профессиональным сегодня студенты получают и гуманитарное образование университетского типа, что открывает перед выпускниками широчайшие возможности приложения своих знаний и навыков.

Важнейший творческий принцип подготовки в РАТИ–ГИТИС — гармоничное сочетание педагогических традиций и театрального новаторства. С одной стороны, академия строго хранит заветы своих основателей (В.И.Немирович-Данченко, Л.Собинов, В.Э.Мейерхольд и др.), а с другой — она открыта театральным веяниям сегодняшнего дня. Залог сохранения традиций — в непрерывной преемственности творческих принципов и непосредственной передачи знаний от учителя к ученику. Большую часть педагогов РАТИ–ГИТИС составляют его бывшие выпускники, которые, пройдя путь театральной карьеры, возвращаются в *alma mater*, чтобы нести в будущее традиции школы, обогатив их духом

современности, как в свое время это сделал Мейерхольд и многие другие выдающиеся педагоги.

В структуру академии входит научный отдел, задачами которого являются научное обеспечение учебного процесса, организация научных и научно-практических конференций, в том числе межвузовских и международных, круглых столов и т.п., издание научных работ и информационных бюллетеней, организация конкурсов студенческих работ, фиксация, сбор и сохранение данных о творческой и научной жизни Академии, наконец, обеспечение работы музея РАТИ–ГИТИС, организация тематических выставок и фотоэкспозиций.

Важнейшее направление деятельности отдела связано с обеспечением присутствия Академии в интернет-пространстве. Академия вошла в глобальную сеть в 2000 г. и имеет постоянно обновляющийся интернет-сайт оригинального дизайна в русской и английской версии (www.gitis.net). На сайте размещены данные о всех подразделениях РАТИ–ГИТИС (кафедры, факультеты), педагогах и студентах, регулярно публикуются текстовые и фотоотчеты о наиболее заметных событиях учебной и творческой жизни (спектакли, конкурсы, фестивали, конференции) и электронная афиша Театра «ГИТИС». В настоящее время ведутся работы по созданию базы данных выпускников РАТИ–ГИТИС, которая станет разделом официального сайта и полезнейшим ресурсом как для педагогов и студентов академии, так и для их будущих работодателей.

Школа-студия (институт) им. В.И.Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П.Чехова

Обучение в вузах искусств идет в ногу со временем, в них открываются новые специальности, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. В Школе-студии МХАТ появилась специальность «Менеджмент исполнительских искусств», и среди общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин студентам читаются такие курсы как информатика, безопасность жизнедеятельности, производственно-финансовое планирование в театрах, планирование новых постановок, экономика культуры, финансовые отношения в сфере культуры, финансовые ресурсы организаций культуры, трудовые отношения в организациях культуры, основы менеджмента и маркетинга, менеджмент исполнительских искусств, продюсирование, нормативное регулирование театральной деятельности, фандрайзинг и маркетинг, вычислительная техника в организациях исполнительских искусств.

* * *

Вузы культуры и искусств представляют собой особый тип образовательных учреждений, в которых осуществляется синтез гуманитарных, художественных, социально-культурных и информационных образовательных технологий в рамках подготовки профессионалов для сферы искусства и культуры. Сегодня такое объединение широкого спектра учебных дисциплин в одном вузе создает особую атмосферу, разнообразную культурную среду, которая воспитывает специалистов, готовых взять на себя ответственность за сохранение самобытных национальных традиций, культурно-исторической памяти и этнокультурной идентичности. К этим традиционным направлениям

подготовки специалистов для сферы культуры сегодня добавляются новые, «нехудожественные» специальности.

Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ)

Университет расширил свой образовательный арсенал за счет экономических дисциплин и ведет подготовку студентов на факультетах международном, театральном, режиссерском, хореографическом, социально-культурной деятельности, менеджмента и социально-информационных технологий, народной художественной культуры и дизайна, а также в институтах музыки, культурологии и музееведения, массмедиа, в Институте экономики, управления и права и Институте дополнительного профессионального образования. Последний представляет собой новую модель переподготовки специалистов с учетом реалий рыночной экономики и обеспечивает развитие организаторских и лидерских навыков своих слушателей. Институт осуществляет профессиональную переподготовку по 24 программам дополнительного образования, а также предоставляет студентам МГУКИ возможность получить дополнительную квалификацию, например «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (с выдачей диплома о дополнительном к высшему образовании). Для слушателей организуются теоретические и практические занятия, семинары, тренинги, проектные мастерские, деловые игры, практикумы, мастер-классы ведущих специалистов, краткосрочные и долгосрочные курсы повышения квалификации, международные образовательные туры и стажировки.

* * *

Педагогические вузы, имеющие факультеты художественного профиля, занимают особое место в системе художественного образования. Именно педагогическая профессионализация остается главной для этих вузов, но и уровень образования в области искусства во многих из них достаточно высок. Ниже представлены вузы, обеспечивающие подготовку специалистов-педагогов для преподавания дисциплин художественного профиля в системе общего и дополнительного образования. Многие из выпускников педагогических вузов вступают на самостоятельный творческий путь или совмещают художественную деятельность с работой в системе подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства.

Московский городской педагогический университет

Университет имеет *Музыкально-педагогический факультет*, на котором готовят учителей музыки в соответствии со следующей специализацией:

- ◆ теория, история и методика музыкального образования;
- ◆ преподавание музыки на английском языке;
- ◆ компьютерные технологии в музыкальном образовании;
- ◆ музыкальная психология и психология музыкального образования;
- ◆ музыкально-теоретические дисциплины (теория и история музыки и сольфеджио);
- ◆ фортепианное и концертмейстерское мастерство;

- ◆ струнные музыкальные инструменты (скрипка, альт, виолончель);
- ◆ клавишные музыкальные инструменты (баян, аккордеон);
- ◆ сольное пение;
- ◆ дирижирование;
- ◆ музыкальная журналистика.

Наряду с получением фундаментальных знаний по общеобразовательным и специальным дисциплинам, к которым относятся предметы общегуманитарного, социально-экономического и психолого-педагогического цикла, студенты получают специальную предметную подготовку. Большое внимание уделяется теории и методике музыкального образования, организации и методике работы с детским хором (будущие специалисты сами поют в хоровом классе и классах сольного пения, выступают на концертных площадках Москвы). Опыт, приобретенный в стенах вуза, дает возможность работать учителем музыки в общем и музыкальном классах общеобразовательной школы, в школах искусств, детских музыкальных студиях и т.д.

На *Факультете изобразительных искусств* обучают по следующим специальностям: декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, изобразительное искусство, художественное образование. Одним из нововведений является работа «Имидж-студии» для желающих научиться профессионально ухаживать за своей внешностью. *Художественно-графический факультет* также готовит специалистов по изобразительному искусству, дизайну, декоративно-прикладному искусству и искусствоведению. В последние годы большой популярностью среди студентов пользуется специальность «Техническая и компьютерная графика», приобретение которой основано на изучении компьютерных технологий в проектировании и дизайне.

Московский государственный областной педагогический университет

В состав университета входит факультет изобразительного искусства и народных ремесел, где готовят по специальностям «Изобразительное искусство» (квалификация — учитель изобразительного искусства), «Декоративно-прикладное искусство» (квалификация — художник декоративно-прикладного искусства), «Дизайн» (квалификация — дизайнер), «Живопись» (квалификация — художник-живописец). Организация подготовки специалистов отличается профессионализмом и эффективностью, что определяется фундаментальным характером образования, высокой квалификацией преподавателей и активностью студентов. Подготовка будущих педагогов не исчерпывается передачей определенного объема знаний и практических навыков, студенты также работают в специализированных мастерских, которых за последние годы было создано свыше 20. Обязательным является включение студентов в творческую жизнь вуза уже на первых курсах, что обеспечивает реализацию принципа «творческое обучение требует творческого преподавания».

Особенно следует отметить подготовку специалистов двух квалификаций — дизайн среды и графический дизайн. Учащийся, получая хорошую общехудожественную подготовку, приобретает также знания и практические навыки в решении задач ландшафтного проектирования среды, разработки интерьеров различных типов зданий,

витрин, фирменного стиля и т.п., что в итоге дает ему достаточно новую и востребованную профессию. С первого курса идет непрерывная компьютерная подготовка студентов, включающая изучение графических программ (CorelDRAW, 3D Studio MAX, Adobe Photoshop,); выпускники кафедры дизайна свободно владеют основными компьютерными программами, используемыми в курсе «Проектирования». Применение новых технологий в дальнейшем может служить основой сотрудничества между преподавателями художественных дисциплин, творческими работниками, учеными и работниками образования.

Московский гуманитарный педагогический институт

Отвечая на современные социальные вызовы, институт смог быстро переориентироваться и открыл новую специальность технолога социально-культурной деятельности со знанием специфики различных направлений организации художественно-творческого досуга детей и молодежи и социально-культурной анимации.

Набор учебных дисциплин, которые изучают будущие специалисты в этом вузе, достаточно нетрадиционен — это социально-культурное проектирование, возрастные (дифференцированные) технологии социально-культурной сферы, музыка в театральных и эстрадно-игровых программах, основы фамилистики, поликультурные технологии художественно-творческой досуговой деятельности, культуuroохранные и культуротворческие технологии, основы сценографии, грима и костюма. Наряду с этими курсами изучаются информатика и компьютерный дизайн, что очень важно для специалистов, поскольку информационные технологии, являясь важным компонентом современной общеобразовательной стратегии, способствуют не только развитию инноваций, но позволяют образовательному учреждению полнее использовать свой потенциал.

* * *

В современной, быстро меняющейся ситуации важно, чтобы система профессионального образования была гибкой, реагировала на изменения, касающиеся как технологий, так и организации труда. Невозможно освоить какую-либо профессию или специальность раз и навсегда, поскольку их жизненный цикл резко сокращается: одни устаревают и уходят с рынка труда, другие появляются, в том числе как результат развития новых технологий. Это и обуславливает особое место художественного образования в системе профессионального послевузовского образования и диктует необходимость следовать за изменениями в сфере труда и адаптироваться к происходящим переменам.

Составной частью системы профессионального художественного образования является сеть образовательных учреждений *повышения квалификации и переподготовки кадров* — это курсы, центры переподготовки и повышения квалификации, вузовские факультеты повышения квалификации (например, в Московском городском педагогическом университете осуществляется профессиональная переподготовка учителей по следующим направлениям: преподаватель фортепиано, концертмейстер; хормейстер, руководитель хора; преподаватель постановки голоса). Наличие такой системы позволяет обеспечивать

соответствие профессионального уровня практических работников сферы культуры возросшим требованиям новых социально-экономических условий, развивающемуся информационному обществу и рынку культурно-досуговых и образовательных услуг. Однако ее эффективность во многом определяется позицией региональных органов управления образованием, от которых полностью зависит внедрение современных, инновационных технологий, совершенствование материально-технической базы и привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Требуется решения и проблема координации действий по созданию межрегиональных структур повышения квалификации и переподготовки работников сферы культуры и искусства.

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма

Федеральное государственное образовательное учреждение Министерства культуры Российской Федерации было создано в 1969 году, а в 1999 году институт получил аккредитационный статус Академии. Главной целью этого уникального образовательного учреждения является совершенствование кадрового обеспечения отрасли культуры и искусства и ее системы дополнительного образования. Базовый принцип работы Академии — это опережающий запросы отрасли характер обучения в сочетании с индивидуальным подходом к каждому слушателю. Преподаватели Академии стремятся максимально удовлетворять потребности работающих специалистов в знаниях о новейших достижениях культуры, прикладной науки и художественного творчества, о передовом отечественном и зарубежном опыте. Академия сотрудничает с регионами России, странами СНГ и дальнего Зарубежья, куда выезжают ее специалисты для изучения опыта работы центров повышения квалификации, а также ведет профессиональную переподготовку иностранных специалистов.

Система дополнительного профессионального образования, созданная Академией, строится на принципах непрерывного образования, ее программы переподготовки ориентированы на приобретение новых знаний и навыков, позволяющих слушателям не только расширить свою профессиональную компетентность, но и повысить должностной статус. Обучение в Академии может быть долгосрочным или краткосрочным, эффективной формой повышения квалификации является проблемное обучение, выступающее одновременно инструментом апробации и внедрения новых идей и подходов. Академия выдает документы об образовании по следующим направлениям профессиональной переподготовки: режиссура, театроведение, художественное творчество, менеджмент, искусствоведение, музейное дело и охрана памятников истории и культуры.

В Академии работают кафедры гуманитарных наук, управления, театрального искусства, пантомимы и пластической культуры театра, музейного дела, социально-культурной деятельности. Кафедра художественного образования ведет профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководителей и преподавателей детских школ искусств, руководителей и преподавателей учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, руководителей и специалистов методических служб в субъектах Российской Федерации, реализуя

программы послевузовского образования на основе принципа единства учебной и научно-исследовательской работы.

Формы работы слушателей не ограничиваются лекциями, семинарами и деловыми играми, но и предполагают участие в научно-практических конференциях, выездных семинарах, а также посещение различных мастерских, мастер-классов и творческих лабораторий. Слушатели готовят выпускные проекты и дипломные работы, которые в дальнейшем могут стать основой для поступления в аспирантуру и защиты диссертации.

Стремление ряда вузов развивать свой научный и кадровый потенциал обусловило открытие в образовательных учреждениях культуры и искусства собственных аспирантур и советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. В целом ведется подготовка более чем по 14 научным специальностям, и, тем не менее, проблемы получения научных степеней преподавателями учебных заведений культуры и искусства пока сохраняются. Высшая школа ощущает острый дефицит молодых высококвалифицированных научных, научно-педагогических и творческо-педагогических кадров.

4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЕРСТВО

Как справедливо отмечается в «Сеульской повестке дня», важнейшей стратегической задачей является содействие сотрудничеству между педагогами и творческими работниками в рамках школьных и внешкольных программ, установление партнерских связей между творческими работниками, работниками культуры и педагогами в деле реализации задач основного и дополнительного образования⁵. Формирование эффективных партнерских связей строится на взаимоувязанном понимании целей совместных действий и взаимном признании компетенций. Выстраивание отношений партнерства и сотрудничества необходимо на всех уровнях, между всеми участниками и всеми сторонами, заинтересованными в наиболее полной и эффективной реализации потенциала художественного образования.

Проводимые в нашей стране реформы, в том числе модернизация российского образования, административная реформа системы государственной власти и разграничение полномочий между федеральными и региональными властями, Федеральный закон «Об автономных учреждениях», введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) непосредственно затрагивают сферу образования в области культуры и искусства.

В частности, уже сегодня в тесном взаимодействии «министерство — школа — вуз» специалисты пытаются решить проблему участия учебных заведений культуры и искусств в ЕГЭ. Успешное прохождение абитуриентами творческих испытаний, имеющих комплексный характер, и сдача вступительных экзаменов по специальности, не входящей в перечень общеобразовательных дисциплин, предусматриваемых ЕГЭ, являются не дополнительным,

⁵ Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. — Сеул, 2010.

а определяющим условием поступления в средние и высшие учебные заведения культуры и искусств на специальности (направления) искусства. Так, например, на театральные специальности вступительные испытания по общеобразовательным предметам (литература, история России) являются продолжением творческого испытания, поэтому проведение их в письменной форме в рамках ЕГЭ является неприемлемым условием для театральных учебных заведений. По специальностям в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства высокие результаты ЕГЭ не могут быть учтены, если абитуриент не проявил себя на тех экзаменах, которые непосредственно оценивают его возможность получить высшее образование в области искусства. Прием 2008 и 2009 годов был отмечен возникновением такой проблемы как отсев абитуриентов, имевших яркие творческие способности, но не набравших необходимые баллы по результатам ЕГЭ.

Задачи художественного образования и воспитания требуют комплексного решения и интегративного подхода, поэтому наметившаяся в последнее время тенденция сближения двух государственных систем — образования и культуры — представляется особенно важной. При этом каждая из систем обладает собственной традицией и подходами к образованию в сфере искусства и культуры. В «системе образования» его художественная компонента в первую очередь нацелена на общее развитие учащегося, формирование творчески ориентированной и культурно компетентной личности, на развитие самостоятельного творчества и досуговых практик. В «системе культуры» основной акцент делается на глубоко индивидуализированной, поэтапной и качественной подготовке будущих артистов и художников, на ранней специализации и профессионализации учащихся, последовательно поднимающихся по лестнице профессионального мастерства.

Каждое из звеньев трехуровневой системы профессионального образования в сфере культуры и искусства (детская школа искусств — училище / колледж — вуз) имеет не только свою историю и уникальные традиции, но и возникшие в последние годы проблемы. Их решение в ближайшее время должно сохранить лучшее в российском образовании в сфере культуры и искусства и обеспечить его адаптацию в новых социально-экономических условиях.

«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы» в части сохранения и развития общего, среднего профессионального и высшего образования позволяет законодательно обозначить категорию уникальных, «нетиповых» образовательных учреждений. Те же цели преследует и подготовленный Министерством культуры Российской Федерации совместно с Комитетом Государственной Думы по культуре проект статьи «Особенности реализации образовательных программ в области искусства» для нового закона об образовании. Министерство культуры предпринимает шаги, чтобы сохранить ведомственную принадлежность художественных образовательных учреждений и особенно — детских школ искусств, укрепить их методические и творческие контакты, обновить материально-техническую базу, повысить оплату труда и социальную защищенность педагогических работников.

Сохранение, укрепление и развитие взаимодействия образовательных учреждений искусства (детская школа искусств — училище / колледж — вуз), установление между ними тесных профессиональных и партнерских отношений является основой структурирования образовательного пространства отрасли художественного образования и соответственно одной из первоочередных задач и федеральных, и региональных органов исполнительной власти. Для каждого специалиста очевидно, что ослабление какого-либо из звеньев трехуровневой системы профессиональной подготовки в сфере культуры и искусства приведет к утрате позиций, исторически завоеванных отечественным художественным образованием и получивших признание во всем мире.

Как уже отмечалось выше, фундаментом обеих систем является школьное художественное образование, однако сам процесс художественного образования не может ограничиваться исключительно школьными стенами. Сегодня большинство школ уже установили отношения стратегического партнерства со многими учреждениями сферы культуры и искусства — библиотеками, музеями, театрами, галереями, вузами и академиями, в число которых входят, например, Государственная научная юношеская библиотека, Российская академия художеств, Московский театр юного зрителя и др. При организации художественно-творческой деятельности учащихся в различных областях искусства *принцип партнерства* выступает в качестве ведущего, а школа становится ключевым звеном его реализации.

Вуз — школа — музей

Сегодня активное сотрудничество учебных заведений с музеями является одной из самых развитых форм партнерских взаимоотношений систем образования и культуры. Это идеальный союз, способствующий формированию творческой личности учителя, подготовленного к освоению текстов и языков гуманитарной культуры, к ее интерпретации в контексте собственной жизни и художественного преобразования действительности. В образовательном пространстве этого союза художественный музей обеспечивает среду для развития эстетического восприятия учащихся, приобщая их к художественным подлинникам, и формирует представление о специфике культуры — национальной, этнической, региональной, местной, профессиональной и т.д. Школа обогащает педагогический процесс методико-педагогическими знаниями и опытом; высшее учебное заведение обеспечивает студентов системой художественно-педагогических знаний.

Взаимодействие «вуз — музей» осуществляется на этапе прохождения студентами практик в стране и за рубежом, во время которых важное место занимает изучение произведений профессионального и народного искусства в столичных, региональных и зарубежных музеях, ознакомление с центрами народного искусства, а также проведение творческих экспедиций.

Для построения эффективного взаимодействия «школа — музей» необходимо создание такой образовательной среды, в которой учащийся смог бы занимать активную личностную и социальную позицию и наиболее полно раскрываться как субъект учебно-воспитательной деятельности. Речь идет о музейной среде, вовлекающей учащихся в

процесс общения с историей и культурой своей страны, в которой каждый учится не просто воспринимать предметы культурного наследия, но иметь собственное суждение по поводу увиденного, аргументировать и обосновывать свою позицию, дискутировать с оппонентами.

До недавнего времени процесс взаимодействия школы с учреждениями культуры, в том числе и с музеями, ограничивался лишь посещениями разного рода мероприятий — выставок, концертов, спектаклей, встреч и т.п. В последнее время с появлением в старшей школе многопрофильного обучения происходят позитивные изменения. Развитие профильного обучения школьников старших классов по специальному художественному направлению происходит в рамках модели сетевой организации, существующей в двух вариантах:

- ◆ объединение массовых общеобразовательных школ вокруг школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла;
- ◆ кооперация массовых общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного художественного образования детей и молодежи, а также со специальными начальными, средними и высшими учебными заведениями художественного профиля.

Многопрофильное обучение позволяет осуществлять индивидуализированные формы учебной деятельности, так как строится на основе формирования учащимся индивидуального учебного плана. Такой подход предполагает, что каждый обучающийся, в соответствии со своими интересами, самостоятельно определяет набор учебных предметов (базовые и профильные дисциплины из числа предлагаемых школой), в том числе, и в нетрадиционных сочетаниях, например, русский язык — иностранный язык — история — математика — обществознание — литература и др. Отсутствие жесткого профиля дает школе определенную свободу в формировании учебных планов старшей многопрофильной ступени образования и позволяет включить в число предметов специализированные курсы по истории и культуре с привлечением музейных специалистов. Так создается культурно-педагогическое сообщество школы и музея, в котором школа обогащает свой учебно-воспитательный процесс практикой общения учащихся с предметами культурно-исторического наследия, а музей перенимает практический опыт обучения и воспитания молодежи.

Взаимодействие «вуз — школа» дает возможность активного обмена опытом, обеспечения преемственности поколений, например, в ходе совместной работы студентов старших курсов, обучающихся по направлению «Художественное образование», и учителя с богатым практическим опытом работы с детьми. Эту возможность вузы и школы реализуют в процессе прохождения студентами педагогической практики.

Взаимодействие «учитель — студент» становится сегодня важнейшим средством межпоколенческой трансляции профессиональных знаний и взаимного обучения. Некоторым учителям с большим опытом работы, получившим «классическое» педагогическое образование советской эпохи, сложно перейти на новый уровень подачи материала на уроках изобразительного искусства. И это несмотря на прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах и научно-практических конференциях,

работа которых специально посвящена данным вопросам. Напротив, молодой специалист, обучаясь в вузе, получает широкую теоретическую подготовку в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовании, изучает различные технические средства и приемы обучения, участвует в образовательных проектах, хотя пока не имеет продолжительного опыта практической работы. В ходе совместной научно-исследовательской работы, опираясь на свой педагогический опыт, учитель может помочь студенту при сборе и организации материала для выполнения дипломного проекта или, например, в написании авторской программы по изобразительному искусству для проведения кружковой работы; студент же, в свою очередь, поможет учителю в подборе наглядного материала и его представлении. Владая компьютерными технологиями, студент без труда подготовит слайд-шоу, виртуальный фотоальбом, презентацию, виртуальную экскурсию, видеоклип и т.д.

Студенты в рамках педагогической практики также помогают учителям в овладении методиками арт-терапии. Это достаточно новое направление работы, имеющее место быть не только во врачебной практике, но и в практике работы школьного учителя изобразительного искусства. Студенты изучают приемы арт-терапии на занятиях по психологии, ее методики включают «рисунок состояние», «коллажирование», работу с глиной, приемы бумагопластики и монотипии, акварель по-сырому и др. Арт-терапевтические инструменты используются в работе с группами детей во время внеурочных занятий, направленных на коррекцию эмоционального состояния, снятие психического напряжения, усталости после уроков, а также на развитие умения взаимодействовать в группе и на повышение творческой активности учащихся.

Эффективной формой совместной работы студентов и учителей является проведение экскурсий в музеи, выставочные залы, разработки экскурсионных маршрутов по улицам города, а также проведение захватывающих интерактивных, театрализованных экскурсий и лекций, посвященных творчеству отдельных художников, жанрам изобразительного искусства, народному и декоративно-прикладному творчеству. Совместно с музеями, художественными галереями, выставочными центрами школы организуют выставки работ учащихся. Многие школы сами активно ведут выставочную деятельность, отдельные художественные школы каждое лето проводят выездной пленэр.

Креативный, творческий подход в решении традиционных задач, интенсивный обмен опытом поколений, а главное любовь к искусству и желание дарить ее детям, способствуют развитию интереса к изучению предметов художественно-эстетического цикла. В результате развития партнерских связей школ с учреждениями культуры открылись новые образовательные возможности по проведению совместных мероприятий, например:

- ◆ приглашение в школу научных сотрудников музеев для проведения занятий со школьниками (ГОУ № 123, Москва);
- ◆ реализация детско-взрослых проектов в области художественного образования совместно с московскими театральными студиями, Московской консерваторией и вокальными группами (ГОУ № 345, Москва);

- ♦ осуществление обширной общественно-полезной работы, включая участие отдельных школ в работе Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества, Союза совместных обществ дружбы и др.;
- ♦ проведение встреч с зарубежными специалистами, художниками и педагогами, выставочная работа и др.

Приоритетным направлением для ряда школ являются совместные с научно-исследовательскими институтами проекты, целью которых становится развитие научно-исследовательской и творческой работы учащихся. Только с Научно-исследовательским институтом инновационных стратегий развития общего образования и Московским институтом открытого образования сотрудничают более 700 школ. Учителя регулярно участвуют в межвузовских и международных конференциях, в работе Музыкального культурно-образовательного центра им. Д.Б. Кабалевского, тесно взаимодействуют с научно-исследовательским Институтом художественного образования Российской академии образования, ведущими вузами России. Многие учителя школ готовят и издают учебники, учебные и методические пособия для школ, являются членами творческих союзов, как художники участвуют в выставках и т.п.

Сотрудники научно-исследовательских институтов, университетов, академий активно участвуют в разработке научных проблем по приоритетным для развития российского образования и культуры направлениям. В целях реализации концепции непрерывного образования, обеспечения интеграции науки и учебно-воспитательного процесса при университетах аккредитованы образовательные учреждения общего среднего образования, реализуются программы сотрудничества с учреждениями среднего профессионального педагогического образования. Отдельные вузы и факультеты сотрудничают со средними образовательными учреждениями Москвы, на базе которых профессорско-преподавательский состав ведет учебную, методическую, воспитательную, профориентационную, научно-исследовательскую и экспериментальную работу.

5 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Эффективное, современное художественное образование и эстетическое воспитание невозможны без разработки соответствующего *научного и методологического* обеспечения практики в этой области, без создания условий для постоянного обмена опытом, без распространения новых идей, подходов, технологий. Несомненно, что сами по себе научные знания в рассматриваемой области, чисто теоретический подход к вопросам художественно-эстетического воспитания не достаточны для эффективного достижения целей — требуется то, что можно назвать операциональным подходом к проблеме. Однако и без серьезного обоснования нельзя рассчитывать на продуктивность работы.

Очевидно, что полномасштабная характеристика ситуации и тенденций развития художественно-эстетического формирования личности в современной России необходимо должна включать:

- ◆ представление значимых научных исследований, публикаций в этой области;
- ◆ обзор существенных (по своему содержанию и масштабам влияния) конференций, симпозиумов, объединяющих специалистов в области художественного образования и воспитания — практиков, исследователей, управленцев;
- ◆ анализ основных каналов распространения опыта, идей, технологий в рассматриваемой сфере.

5.1 Исследования и публикации

Изучение взаимоотношений человека и художественного мира, что дает серьезные теоретико-методологические основания для развития концепции художественного образования и эстетического воспитания, имеет серьезную традицию в отечественной научной литературе педагогического, психологического, социально-философского, социологического, культурологического профиля. Эти проблемы представлены в работах таких авторов, как Ю.Шаров, Н.Лебедев, Б.Банк, Е.Троицкая, Л.Коган, Д.Леонтьев и др.

Важнейшие теоретические исследования в данной области, ставшие своего рода образцами, принадлежат Ю.Н.Давыдову («Искусство как социальный феномен»), А.Вахеметсу и С.Плотникову («Человек и искусство»). Если первая из работ носит более теоретико-методологический характер, то основой для второй стал богатый эмпирический материал, который был собран с помощью метода анкетирования. Хотя данные отражают отдельные аспекты проблемы художественного образования и эстетического воспитания в период существования советского общества, однако модель исследования, позволяющая изучить характер и механизмы функционирования искусства в обществе, выделить показатели и факторы, которые способствуют или препятствуют приобщению людей к искусству, сохраняет значение и для современных исследований, что обнаруживается в современных публикациях.

Важным для совершенствования практики художественного образования и эстетического воспитания научным направлением является анализ особенностей восприятия, усвоения различных форм художественного творчества различными социально-демографическими группами — детской и взрослой аудиторией, жителями городов (разного масштаба) и сельской местности и т.д. Характер и механизмы процесса «встречи» искусства и различных групп населения, особенности восприятия отдельных видов и жанров художественного творчества, которые должны быть приняты во внимание при разработке вопросов художественного образования и эстетического воспитания, рассматривались в работах Б.Мейлаха, С.Вульфсона, В.Волкова, Р.Злотникова, Г.Дадамяна и др.

Серьезные исследования, посвященные проблемам воздействия художественной культуры на человека, на его формирование, представлены в публикациях Ю.У.Фохт-Бабушкина. Его работы «Художественная культура и развитие личности» (1987), «Эффективность художественной культуры» (1988), «Искусство в жизни людей. Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология» (2001), «Искусство в жизни молодых поколений России» (2005) содержат принципиально важные, фундированные теоретико-методологические основания для формирования практик в рассматриваемой нами области — практик управленческих, педагогических, организационно- досуговых и др.

Ключевой принцип, из которого исходит исследователь: сведение роли искусства лишь к выполнению им эстетической функции, неверно не только в теоретическом, концептуальном смысле, но и создает неправильную посылку, ориентацию для всей практики художественного воспитания. Обратной стороной такой «ограничительной» позиции является достаточно распространенный подход, когда эффективность, результативность художественного воспитания оценивается преимущественно лишь с точки зрения обладания человеком *знаниями* в области художественной культуры. На основе проведенного анализа, автор показывает, что довольно распространенным является убеждение в том, что достаточно просто в той или иной форме познакомить молодого (или более взрослого) человека с произведениями искусства, научить его в какой-то степени разбираться в направлениях, стилях и т.п. Тем не менее, само по себе такое знакомство не обеспечивает позитивного, благотворного воздействия искусства на человека.

В работе «Искусство в жизни людей. Конкретные социологические исследования искусства в России второй половины XX века» (2001), посвященной проблеме приобщения различных групп населения к художественной культуре, к искусству, Ю.У.Фохт-Бабушкин обобщает результаты многих обследований, выявляет и детально анализирует узловые проблемы, связанные с функционированием искусства в обществе, с влиянием художественной культуры на развитие личности. В центре внимания автора — раскрытие механизмов достижения реальной связи между приобщением человека к художественной культуре (на примере чтения, театра, кино и др.) и развитием у него творческих способностей; обоснование того, что эти способности, весь приобретенный творческий потенциал оказываются востребованными и находят проявление далеко за пределами собственно сферы искусства — в отношении человека к учебе, к работе, в характере проведения им досуга и пр.

Специально проблеме художественно-эстетического воспитания, приобщения молодежи к искусству и, более широко, к художественной культуре, посвящена обобщающая работа под названием «Искусство в жизни молодых поколений России» (2005), в которой проанализированы исследования, основанные на опросах детей и подростков. Один из векторов такого рода обобщения — выявление тех доминантных проблем, вопросов, аспектов, которые были характерны на тех или иных этапах развития общества и соответствующих поколений советского / российского молодого населения. Изменения политической, экономической, технологической, культурной ситуации в стране неизбежно отражались на потребностях, ориентациях школьников, в том числе и в области художественной культуры, на их интересе к тем или иным видам искусств. Автор показывает, что лишь с учетом фактора заинтересованности, мотивированности молодежи к тем или иным видам деятельности, придание самого серьезного внимания социально-психологическим особенностям этой социально-демографической группы, можно серьезно разрабатывать вопросы художественного образования и воспитания, повышать содержательную роль искусства в развитии личности, в решении сложных социальных проблем.

Исследования городских и сельских жителей России велись по единой методике, изучалось множество характеристик художественных интересов различных групп населения страны, относящихся к трем группам деятельности: знакомство с произведениями искусства; приобретение знаний об искусстве; собственное художественное творчество человека, его включение в эту деятельность как активного субъекта.

Важным направлением научных и научно-методических исследований в области художественного образования и воспитания является разработка проблем педагогики искусства. В частности, в сборнике статей «Научные школы в педагогике искусства» (2008) представлены наиболее значимые научные подходы и концепции в данной области: научные школы А.В.Бакушинского, Б.П.Юсова, Д.Б.Кабалевского, Б.М.Неменского, А.И.Бурова, разработки в области театральной педагогики. В последнее десятилетие заметным вектором развития исследовательского процесса стало такое предметное поле, как медиаобразование.

5.2 ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ

Важным условием совершенствования художественного образования и эстетического воспитания в современной России является постоянный обмен опытом между специалистами в данной области, проведение конференций, симпозиумов, мастер-классов по различным аспектам данной деятельности. Учитывая широкий спектр и обширную географию такого рода мероприятий, необходимо акцентировать преобладающие тематические тренды в этой сфере, позволяющие увидеть проблемные области, а также направленность дискуссий и обсуждений среди специалистов.

Значительная часть конференций, проводимых ежегодно в Москве, Санкт-Петербурге, многих других городах России (Волгограде, Краснодаре, Омске и др.), носят комплексный характер, охватывая практически все составляющие в изучении художественного образования и эстетического воспитания — социально-педагогическую, философско-эстетическую, психолого-педагогическую, социально-культурную. Как правило, их названия носят самый общий характер, например, проведенная в Волгограде Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование России: современное состояние, проблемы, направления развития» (2009) или «Интеллект. Культура. Образование» (Новосибирск, 2010), Поленовские чтения «Эффективность образовательного процесса в учреждениях художественного образования» (Тамбов, 2010) или «Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2010).

Важное место в тематике конференций заняло обсуждение проблем художественного образования в условиях двух противоречивых социокультурных тенденций — процесса глобализации и роста интереса к собственной идентичности. Важным контекстом обсуждения стало также развитие рыночной экономики в современной России и влияние этого обстоятельства на художественно-эстетические образовательные процессы. В частности, обсуждению этих и смежных аспектов была посвящена конференция «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок» (Санкт-Петербург, 2010).

Значительное число такого рода мероприятий ориентировано на конкретное предметное поле, на встречу специалистов, занимающихся тем или иным отдельным направлением, видом художественно-эстетического образования и воспитания. Примерами этому могут служить всероссийские научно-практические конференции «Современная музыкальная культура и образование в России: проблемы и перспективы» (Москва, 2009) и «Музыка: искусство, образование, диалог культур» (Махачкала, 2010).

Отдельный блок исследований, их презентаций на научных и научно-практических конференциях образуют работы и дискуссии, посвященные разработке и обсуждению вопросов методики, технологий, форм осуществления образовательного процесса, связанного с художественно-эстетическим образованием и воспитанием. Среди научно-практических конференций и практико-ориентированных встреч последнего времени назовем «Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве и высшем образовании» (Санкт-Петербург, 2010), «Музей и Школа — встреча в виртуальном

пространстве. Практика применения музейных мультимедийных программ в образовательном процессе» (Санкт-Петербург, 2009).

Особое место в ряду мероприятий, преимущественно ориентированных на обсуждение практически значимых вопросов художественного образования и воспитания, основанных на обмене опытом, подходами и интересными решениями, занимают научно-методические конференции, симпозиумы с региональным профилем. В 2009–2010 гг. прошли конференции «Образование и культура как фактор развития региона» (Ишим, Тюменская область), «Культурологические аспекты школьного образования и воспитания: региональные инновационные ресурсы развития образования» (Выборг), «Культурно-образовательное пространство региона. Художественное образование: партнеры, качество, перспективы» (Пермь) и конференция Южного федерального округа «Педагогическое образование: результаты научных исследований и их использование в образовательной практике региона» (Ростов-на-Дону).

Деятельность, ориентированная на учет специфики региональных особенностей, региональных запросов в художественном образовании, непосредственно связана с одной из его важнейших целей — оказания содействия в деле сохранения и поддержки культурного разнообразия. Очевидно, что обмен знаниями и опытом в этом сегменте художественно-эстетического образования играет сегодня огромную роль.

Интересным примером такой деятельности, включая создание условий для обмена опытом, знаниями, решениями, может служить организация образовательного процесса в северных районах Дальнего Востока России, в частности, его роль в поддержке культуры малых народов, через знакомство с их традициями, языком, художественными промыслами; посредством передачи навыков традиционного художественного творчества.

В целях привития интереса и любви к родному языку и родной культуре, в 28 школах Хабаровского края изучаются нанайский, ульчский, нивхский, эвенкийский, удэгейский, негидальский языки и культурные традиции этих малых народов. С 2005 г. среди детей этнического представительства, по предмету «национальная культура» проводится межрайонная олимпиада школьников, целью которой является не только выявление победителей с точки зрения знаний, но и осознание ценности культуры своего народа, формирование глубокой и устойчивой мотивации к личной деятельности по ее сохранению.

Сохранение *традиционных ремесел и промыслов* коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края является одним из приоритетных направлений в культурной политике региона. Главной задачей является поддержка мастеров аборигенного искусства в местах их проживания, популяризация традиционного искусства коренных народов, создание рынка сбыта и продвижение продукции мастеров как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Возрождению народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера способствуют проведение в Хабаровске выставок «Ремесла Земли Дерсу», ежегодного краевого конкурса на лучшего мастера «Ремесла Земли Дерсу», конкурс на соискание премии Губернатора края в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера. В 2009 г. была проведена очередная школа подготовки представителей аборигенного

населения по народным промыслам по теме: «Орнаментальное искусство народов Приамурья. Вышивка».

Важной формой обмена знаниями и опытом является организация специальных курсов, семинаров для учителей. В 2009 г. в Хабаровске, при поддержке Правительства края, впервые проведены курсы повышения квалификации учителей по теме «Современные подходы к преподаванию родных языков и культуры в образовательном учреждении», в которых приняли участие не только учителя, но и работники дошкольных учреждений.

За счет средств, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, с 2002 г. было издано и поступило в библиотеки школ и сельских поселений 17 учебно-методических пособий по родным языкам и родной культуре этносов и 15 художественных произведений национальных авторов, в том числе, изданных на русском и родных языках. Подготовлены и изданы электронные фонетические пособия по удэгейскому, негидальскому, нивхскому, ульчскому языкам для разновозрастных групп населения, издан сборник учебно-методических пособий по основам традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера.

В крае ведется большая работа по созданию условий для реализации творческого потенциала представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Хабаровского края, по повышению роли этнокультурных центров в деле освоения художественно-эстетического наследия этих народов. В местах компактного проживания КМНС края действуют 13 национально-культурных центров: «Силэмсэ» («Росинка») с. Ачан Амурского района; «Хэдэ» («Танец») Охотского района; детская школа искусств с. Булава Ульчского района; Центр нанайской культуры и этнографии с. Нижние Халбы Комсомольского района; культурно — досуговый центр негидальской культуры с. Владимировка муниципального района им. П.Осипенко; краевой национально-культурный центр «Бачин» Хабаровска и др.

Национальные творческие коллективы края принимают участие в Международных и Всероссийских фестивалях народного творчества: «Моя Федерация» в детском центре «Океан» (Владивосток, 2009); Фестивале народного творчества «Чайный путь», Международном конкурсе моды монголоязычных народов России и мира (Улан-Удэ, Республика Бурятия). На базе центра нанайской культуры в Нанайском муниципальном районе в течение ряда лет проводится краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников «Бубен дружбы». По его итогам подготовлен мультимедийный диск с песнями Нины Гейкер.

Ежегодно в течение 19 лет проводится краевая творческая смена для детских фольклорных, песенно-танцевальных, вокальных коллективов «Дети Амура: жизнь и творчество», в рамках которой происходит также обсуждение проблем и обмен опытом между преподавателями и организаторами досуга.

5.3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Специализированные периодические издания в области художественного образования и эстетического воспитания являются, с одной стороны, средством

коммуникации между специалистами; с другой стороны, многие из такого рода изданий выполняют важнейшую функцию распространения опыта художественно-эстетического воспитания среди родителей и всех тех, кто стремится во вне-институциональных формах заниматься формированием творческого начала у своих детей, внуков и т.д. Рассмотрим некоторые из изданий обеих групп, играющие заметную роль в современном образовательно-воспитательном пространстве России.

Искусство в школе

Журнал является правопреемником журнала «Музыка в школе», который был основан композитором Д.Б. Кабалевским в 1982 г. и в 1991 переименован в журнал «Искусство в школе». Это научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное не какой-либо отдельной художественной дисциплине, а совокупности проблем преподавания искусства в школе. Журнал рассказывает о передовых методах преподавания мировой художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, театра, как в школьных, так и во внешкольных формах; литературы как предмета эстетического цикла, включающего детское литературное творчество. Важное значение журнал придает представлению и обсуждению инновационных учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам художественно-эстетического цикла, проблемам их внедрения в школьную практику.

В рамках журнала реализуется проект «Экранные искусства: постижение через творчество», который должен способствовать более широкому включению экранных искусств в систему художественно-эстетического воспитания, в том числе, и в систему общего образования. В числе постоянных рубрик журнала: «Религия и художественное воспитание»; «Понять человека» (психология личности, развития, творчества); «Пегасик» (отдел детского творчества во всех видах искусства) и др. На страницах рубрики «Поверх границ» педагоги разных стран, преодолевая разобщенность, рассказывают о своих достижениях и проблемах. В рубрике «Представляем школу» учебные заведения, где уделяется большое внимание преподаванию дисциплин гуманитарно-художественного цикла, могут рассказать о специфике и различных сторонах деятельности своего образовательного учреждения.

Юный художник

Основной целью этого широко известного журнала авторы провозглашают пробуждение интереса к творчеству, а если он уже есть, то его эффективная, заинтересованная поддержка. Юный читатель, которому адресовано это издание, имеет возможность познакомиться со всем лучшим, что есть в изобразительном искусстве, с творениями зрелых мастеров, маститых и начинающих; может узнать о творчестве своих ровесников и, что не менее, важно, получить стимул к самореализации.

Веселый художник

Серия художественных журналов для детей, целью создания которых является превращение обучения рисованию в увлекательное и действительно творческое занятие. В каждом выпуске представлены специальные пошаговые упражнения по живописи, рисованию и мультипликации, а также художественные материалы для воплощения идей.

Оранжевое солнце

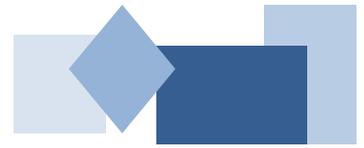
Журнал ориентирован на развитие творческих способностей растущей личности. Отправной точкой его авторов является представление о том, что умение рисовать, музицировать, танцевать, писать стихи в альбом, всегда было неотъемлемой частью хорошего светского образования и воспитания. Занимаясь творчеством, маленький человек стимулирует работу правого полушария мозга и тренирует все каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический). Он обогащается эмоционально и расширяет кругозор, становится более творческим, коммуникабельным. В то же время, возможность попробовать себя в разных художественных видах деятельности создает основания для «нахождения себя» тем, кто одарен тем талантом, который позволяет в последующем стать настоящим художником, поэтом, музыкантом. В этом журнале содержится информация и советы о том, как определить способности ребенка, для чего их развивать, куда его обязательно надо отвести, чтобы дать развиваться; как достичь нужного эффекта, занимаясь с ребенком творчеством.

Мурзилка

Журнал, отличавшийся огромной популярностью в советское время и имеющий немалые заслуги в деле художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, продолжает активную деятельность и в современной России. Журнал адресован детям от 7 до 12 лет. «Мурзилка» выходит в увеличенном формате, на плотной глянцевой бумаге, на тридцати с лишним страницах. Кроме текстов, которые пишутся известными детскими авторами (литературные произведения, познавательные и обучающие материалы), в журнале большое количество ярких иллюстраций в виде рисунков и фотографий. В середине каждого номера размещаются гравюры полотен величайших художников и адаптированный текст об авторе и его творениях. Важным принципом издательской политики журнала является публикация рисунков читателей.

Введенская сторона

Журнал, издающийся в Старой Руссе (Новгородская область), имеет подзаголовок «Журнал об искусстве для школьников, учителей, родителей» и посвящен он мировой культуре, юношескому творчеству, выявлению и поддержке молодых дарований, нравственному и духовному воспитанию, формированию культуры молодежи, профессиональному обучению. Важнейшим его направлением является сохранение и популяризация культурного наследия страны. Один из ключевых принципов издателей: «Будущее российской культуры вырастает из юношеского творчества», а потому неудивительно, что журнал во многом творится самими детьми.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации, составленные по итогам анализа современного состояния художественного образования в Российской Федерации и перспектив его развития, а также на основе обобщения предложений экспертов в данной области и с учетом итоговых документов Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по художественному образованию (Сеул, 2010), содержат предложения по следующим основным направлениям превращения художественного образования в фундаментальный ресурс развития творческого потенциала России в XXI веке:

1. Включение вопросов развития художественного образования и воспитания в число стратегических направлений развития образовательной и культурной политики в Российской Федерации, что предполагает:

- поддержку на государственном уровне художественного образования и воспитания как сферы формирования творческого потенциала граждан Российской Федерации, что является необходимым условием перехода к инновационному типу развития общества;
- превращение предметов художественного цикла в важную и действительно *обязательную* часть общего и специального образования на всех его уровнях в целях обеспечения всестороннего и полного развития личности, последовательного формирования ее эстетических и нравственных ориентиров, развития творческого потенциала, инициативы и эмоциональной культуры, общекультурной компетентности и художественно-практических навыков;
- всемерное содействие деятельности учреждений образования в области культуры и искусства, а также иных учреждений, осуществляющих эту деятельность, независимо от ведомственной или иной принадлежности и поддержку таких учреждений в качестве институтов, выполняющих общественно значимые функции и обеспечивающих реализацию социально ориентированной политики;
- совершенствование нормативно-правового регулирования в области художественного образования и воспитания, обеспечивающее права граждан Российской Федерации на всестороннее развитие и культурную самобытность,

творческое самовыражение и участие в культурной жизни, на доступ к культуре и образованию, на получение творческих профессий и занятие творческим трудом;

- укрепление межведомственного взаимодействия Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, направленного на обеспечение координации усилий по развитию государственной системы общедоступного художественного образования и воспитания;
- разработку и внедрение образовательных стандартов и программ в области художественного образования и воспитания, целью которых является как подготовка профессиональных кадров в области искусства и культуры, так и развитие индивидуальных творческих способностей каждого молодого человека;
- обеспечение на государственном уровне поддержки общественных и частных инициатив в сфере развития художественного образования и воспитания, их стимулирование и развитие частно-государственного партнерства в данной области;
- более широкое использование потенциала художественного образования и эстетического воспитания как средства социальной политики в целом, а также для поддержки и реабилитации незащищенных групп населения, утверждения толерантности и укрепления социальной сплоченности, для развития межкультурной коммуникации и межрелигиозного диалога, формирования человеческих ресурсов и развития инновационной экономики;
- гармонизацию политики в области художественного образования и образования в сфере культуры и искусства с учетом целей и ориентиров, содержащихся в соответствующих актах Содружества Независимых Государств, ЮНЕСКО, Совета Европы, с учетом международного опыта, а также новых подходов и достижений в данной области;
- поддержку и развитие исследований в области художественного образования с целью получения научно верифицированных данных, необходимых для определения государственных стратегий развития сферы художественного образования и воспитания и повышения ее социальной эффективности.

2. Интенсивное развитие общего образования и воспитания в области культуры и искусства, что предполагает:

- существенное увеличение количества учебных часов, отведенных предметам образовательной области «Искусство» в общеобразовательных учреждениях, отказ от их сокращения в процессе реформы системы образования;
- более широкое использование метода «преподавания средствами искусства», опирающегося на применение современных технических средств;
- обеспечение взаимодействия и синергизма институтов общего и дополнительного художественного образования, а также развитие всех институтов, обеспечивающих непрерывное художественное образование и широкий доступ к нему для всех граждан независимо от возраста, места жительства и достатка;

- всемерную поддержку взаимодействия общеобразовательных учреждений, творческих союзов и творческих работников в области организации художественного образования и воспитания, а также поощрение и стимулирование общеобразовательных учреждений, предоставляющих экспериментальные площадки для реализации инновационных и авторских художественно-образовательных программ;
- развитие эффективной системы общедоступного художественного образования и эстетического воспитания с использованием традиционных и новых СМИ — периодических изданий, вещания, Интернет и др.; использование средств социальной рекламы для поддержки широкого интереса к искусству и художественному образованию;
- расширение системы дистанционного обучения предметам художественно-эстетического цикла на основе современных коммуникационных технологий, обновления его программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов художественного образования;
- развитие программ художественного образования и эстетического воспитания, ориентированных на семью и участие представителей разных поколений, включение в совместный творческий процесс разновозрастных групп населения, на «передачу опыта от поколения к поколению» в целях укрепления взаимопонимания между ними и сохранения знаний о традиционных искусствах¹;
- обеспечение эффективной трансляции новаторского опыта, включая электронные и бумажные публикации научных и учебно-методических материалов, создание соответствующих сайтов и др.; расширение обмена опытом между участниками процесса художественного образования и эстетического воспитания, независимо от их ведомственной принадлежности, статуса, характера и т.п.

3. Сохранение и совершенствование многоуровневой системы профессионального образования в сфере искусства, что предполагает:

- поддержку сложившейся трехступенчатой системы образования — художественная школа, среднее профессиональное и высшее учебное заведение в области культуры и искусства, — подтвердившей свою эффективность в традиционных художественных сферах, и распространение данного опыта на новые области художественного образования;
- обеспечение методической и кадровой преемственности в рамках трехступенчатой системы профессионального художественного образования, а также разработку и внедрение целостной системы критериев оценки ее эффективности;
- создание условий для обновления и эффективного использования всего комплекса учебно-методического обеспечения образовательного процесса в области культуры и искусства, включая трансляцию инновационных практик и положительного опыта;

¹ См.: Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для образовательных учреждений культуры и искусства, а также формирование современной материально-технической базы, необходимой для успешного функционирования данной системы;
- развитие форм и расширение государственной поддержки особо одаренных учащихся, студентов и выдающихся преподавателей в сфере искусства; создание специальных программ помощи талантливым детям и молодежи, дающих им возможность обучаться в профильных учебных заведениях;
- ведение целенаправленной и активной работы по развитию контактов и обмену опытом между российскими и зарубежными учебными заведениями, специалистами, учащимися и преподавателями сферы художественного образования; поддержку широкого участия российских представителей в международных конкурсах, фестивалях, гастролях, исследовательских программах и т.п.

4. Изучение проблем современного художественного образования и воспитания в целях его совершенствования и обоснования политики в данной сфере, что предполагает:

- внимательное исследование исторических традиций и накопленного отечественного и зарубежного опыта в области художественного образования и эстетического воспитания;
- анализ отечественного исторического опыта и его использование в контексте кардинальных трансформаций социально-экономических, идеологических и культурных условий формирования новых поколений и в связи с модернизацией образования;
- оценку социальных эффектов художественного образования и воспитания в таких сферах как социокультурная реабилитация и коррекция, рынок труда и проблемы занятости, развитие культурных индустрий и др. на основе экспертного взаимодействия исследователей, представляющих различные общественные и гуманитарные науки;
- интенсификацию и расширение спектра исследований в области художественного образования и эстетического воспитания, ведущихся научно-исследовательскими учреждениями сферы образования и культуры, с учетом существующих в данной области зарубежных подходов и практик;
- широкое внедрение инновационных подходов, технологий и методов художественного образования и эстетического воспитания, разработанных на основе отечественных и зарубежных исследований, а также предложений научных учреждений;
- поддержку создания авторских курсов, специальных программ и новых направлений художественно-образовательной деятельности и сотрудничества в данном направлении представителей академического сообщества с людьми творческих профессий;

- ведение постоянной работы по модернизации деятельности учреждений, занимающихся переподготовкой и повышением квалификации преподавателей дисциплин художественно-эстетического цикла, создание новых направлений и программ переподготовки с учётом существующих индивидуальных и общественных образовательных потребностей, новых тенденций в развитии художественной культуры и творчества в стране и мире.

5. Участие в деятельности ЮНЕСКО и других международных организаций в целях укрепления взаимодействия и повышения эффективности международного обмена по вопросам развития художественного образования, что предполагает:

- всемерное содействие созданию глобальных сетей по распространению информации о существующих подходах и успешном опыте в области художественного образования и эстетического воспитания;
- развитие сети специализированных Кафедр ЮНЕСКО по вопросам художественного образования;
- инфраструктурное обеспечение регулярного обмена опытом в художественно-образовательной сфере как на глобальном, так и на региональном уровнях: проведение конференций, организация творческих мастерских, представление авторских образовательных программ и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ¹

Начальное профессиональное образование

072200.01	Лепщик-модельщик архитектурных деталей	Приказ Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. N 439
072200.03	Реставратор тканей, гобеленов и ковров	Приказ Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. N 442
072200.02	Реставратор строительный	Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2010 г. N 517
072200.04	Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества	Приказ Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. N 440
072500.01	Исполнитель художественно-оформительских работ	Приказ Минобрнауки России от 24 июня 2010 г. N 702
072601.01	Мастер народных художественных промыслов	Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2010 г. N 478
072601.02	Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью	Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2010 г. N 496
072603.01	Изготовитель художественных изделий из керамики	Приказ Минобрнауки России от 19 мая 2010 г. N 524
072608.01	Художник декоративной росписи по металлу	Приказ Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. N 437
072608.02	Художник росписи по эмали	Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2010 г. N 513
072608.03	Художник росписи по дереву	Приказ Минобрнауки России от 19 мая 2010 г. N 525

¹ Настоящий список представляет стандарты, принятые на 20.10.2010. Источник: веб-сайт Министерства образования и науки Российской Федерации (см. <http://mon.gov.ru/dok/fgos/>).

262019.01	Художник по костюму	Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2010 г. N 491
-----------	---------------------	---

Среднее профессиональное образование

050139	Изобразительное искусство и черчение	Приказ Минобрнауки России от 5 ноября 2009 г. N 531
070206	Театрально-декорационное искусство	Приказ Минобрнауки России от 21 июня 2010 г. N 659
070208	Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 732
070210	Музыкальное звукооператорское мастерство	Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2010 г. N 775
070212	Цирковое искусство	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 720
070214	Музыкальное искусство эстрады (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2010 г. N 774
070216	Искусство эстрады	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 719
070301	Актерское искусство	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 724
071001	Живопись (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. N 684
071003	Скульптура	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 726
071006	Анимация	Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. N 690
071501	Народное художественное творчество (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 723
071801	Социально-культурная деятельность (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 727
072201	Реставрация	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 721
072501	Дизайн (по отраслям)	Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2010 г. N 878

072601	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)	Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2010 г. N 773
072709	Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 730
073002	Теория музыки	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 725
073101	Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)	Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2010 г. N 771
073401	Вокальное искусство	Приказ Минобрнауки России от 30 июня 2010 г. N 735
073403	Сольное и хоровое народное пение	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 728
073502	Хоровое дирижирование	Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2010 г. N 729

Высшее профессиональное образование (бакалавриат)

030000	ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	
033000	Культурология	Приказ Минобрнауки России от 25 января 2010 г. N 71
035300	Искусства и гуманитарные науки	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 7
035400	История искусств	Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2010 г. N 198

070000	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО	
071200	Хореографическое искусство	Приказ Минобрнауки России от 14 января 2010 г. N 39
071500	Народная художественная культура	Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 791
071800	Социально-культурная деятельность	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 16
072200	Реставрация	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 4
072300	Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия	Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 810

072500	Дизайн	Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 780
072600	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 805
072700	Искусство костюма и текстиля	Приказ Минобрнауки России от 18 января 2010 г. N 56
270100	Архитектура	Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2010 г. N 546

Высшее профессиональное образование (магистратура)

030000	ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	
033000	Культурология	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 6
035300	Искусства и гуманитарные науки	Приказ Минобрнауки России от 16 апреля 2010 г. N 375
035400	История искусств	Приказ Минобрнауки России от 21 декабря 2009 г. N 748

070000	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО	
071200	Хореографическое искусство	Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2010 г. N 203
071500	Народная художественная культура	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 11
071800	Социально-культурная деятельность	Приказ Минобрнауки России от 25 января 2010 г. N 77
072200	Реставрация	Приказ Минобрнауки России от 21 декабря 2009 г. N 770
072300	Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия	Приказ Минобрнауки России от 14 января 2010 г. N 38
072500	Дизайн	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 15
072600	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 782
072700	Искусство костюма и текстиля	Приказ Минобрнауки России от 14 января 2010 г. N 43

073000	Музыказнание и музыкально-прикладное искусство	Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 12
073100	Музыкально-инструментальное искусство	Приказ Минобрнауки России от 14 января 2010 г. N 37
073400	Вокальное искусство	Приказ Минобрнауки России от 29 марта 2010 г. N 228
073500	Дирижирование	Приказ Минобрнауки России от 16 апреля 2010 г. N 378

270000	АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО	
270100	Архитектура	Приказ Минобрнауки России от 29 марта 2010 г. N 235

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты

Об образовании : Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1

О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. : Распоряжение Правительства РФ от 29 дек. 2001 года № 1756-р. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 дек. 2001 г. № 1756-р.

О концепции художественного образования в Российской Федерации : Приказ Минкультуры России от 28 дек. 2001 года № 1403. Концепция художественного образования в Российской Федерации : утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2001 № 1403.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию, ОК 009-2003 : утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст.

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на период до 2010 года : одобрена решением Коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 окт. 2004 года № ПК-2.

О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы : Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 1244-р. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы, одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 авг. 2008 года № 1244-р.

* * *

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001)

Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003)

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005)

Дорожная карта художественного образования : создание творческого потенциала для XXI века / ЮНЕСКО. Всемирная конференция по образованию в области искусств. Лиссабон, 6–9 марта 2006 года.

Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

* * *

Александрова, Е.Я. Художественное образование в России: историко-культурологический очерк / М-во культуры РФ, Высшю театр. училище им. Б.В.Щукина. М., 1998.

Александрова, Е.Я. Становление и развитие системы художественного образования в России, XVIII — нач. XX в. / М-во культуры РФ, Рос. ин-т культурологии. М., 1998.

Алексеева Л.Л. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др. ; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 3. изд. М., 2011. (Стандарты второго поколения).

Алексеева, Л.Л. Эволюция художественно-эстетического образования на старшей ступени школы. М., 2009.

Бережная, М.С. Педагогическая система социокультурной адаптации молодежи средствами художественного творчества / Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования. М., 2007.

Бережная, М.С. Творческая самореализация личности как антропоцентрический эталон здоровья в современной культуре / М.С.Бережная, А.В.Гребенкин, О.Д.Никитин и др. ; Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования ; отв. ред.-сост. М.С.Бережная. М., 2007.

Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание : опыт исследования на материале пространственных искусств. М., 1925.

Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения : Опыт теорет. и эксперим. психол. исслед. / Акад. пед. наук СССР. М., 1986.

Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / Рос. акад. образования, Психол. ин-т, Междунар. ассоциация «Развивающее обучение». М., 1996.

Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001.

Днепров, Э.Д. Образовательный стандарт – инструмент обновления содержания общего образования / М-во образования РФ, Времен. науч. коллектив «Образовательный стандарт». М., 2004.

История художественного образования в России XX в. в лицах, фактах, событиях, произведениях художественного творчества детей и подростков. / сост. Н.Н. Фомина ; ред. Ю.В. Голобоков. Т. 1. М., 2002.

История художественного образования в России — проблема культуры XX века / В.В. Алексеева и др. ; Рос. акад. образования. М., 2003.

Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца : кн. для учителя / сост. *В.И. Викторов*. М., 1981.

Кабалевский, Д.Б. Педагогические размышления : избр. ст. и докл. / Акад. пед. наук СССР. М., 1986.

Карпов, А.В. Русский Пролеткульт: идеология, эстетика, практика / С.-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов. СПб., 2009.

Кашекова, И.Э. Моделирование образовательного пространства школы средствами искусства : монография / Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования. М., 2007.

Кириллова, Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.

Комплексная программа эстетического воспитания населения: пути разработки и реализации / М-во культуры РСФСР, АН СССР, НИИ культуры. М., 1988-1990. Вып. 1-3.

Лыкова, И.А. Педагогическая система формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста : (теорет. исслед.) : монография / Рос. акад. образования. М., 2008.

Научные школы в педагогике искусства. Ч. 1. / Рос. акад. образования. М., 2008.

Неменский, Б.М. Педагогика искусства. М., 2007.

Неменский, Б.М. Познание искусством. М., 2000.

Новые государственные стандарты школьного образования. М., 2004. (Образование в документах и комментариях).

Новые ценности образования: культурные модели школ = New educational values: cultural models of schools : [сб.] / Рос. акад. образования, Ин-т пед. инноваций, Учеб.-воспитат. центр «Инноватор» ; ред. *Р. М. Люсиер* и др. М., 1997.

Образование в пространстве культуры : [сб. науч. ст.] / М-во культуры РФ, Рос. ин-т культурологии, Науч.-образоват. центр ; сост. и ред.: *И.М. Быховская, А.В. Святославский*. Вып. 1-2. М., 2004–2005.

Образовательные учреждения культуры, искусства и кинематографии в цифрах, 2009 г. / М-во культуры РФ. Гл. ИВЦ. — М., 2010.

Пархоменко, Т.А. Культура России и просвещение народа во второй пол. XIX — нач. XX в. / Рос. ин-т культурологии. М., 2001.

Педагогика и педагог искусства / Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования. М., 2009.

Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания : в 2 ч. / Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования. М., 2007.

Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы. М., 2009.

Содружество школы и учреждений культуры в художественном воспитании учащихся : сб. науч. тр. / Рос. акад. образования ; М-во культуры РФ. М., 1998.

Столяров, Б.А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности : учеб. пособие для студентов гуманитар.-худож. факультетов. СПб., 1999.

Торшилова, Е.М. Общая одаренность и педагогика искусства / Ин-т худож. образования, Рос. акад. образования.. М., 2009.

Торшилова, Е.М. Эстетическая компетентность: содержание и смыслы. Дубна, 2008.

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании / под ред. *Е.Д. Критской, Л.В. Школяр.* М. , 1999.

Трансформация образовательных технологий гуманитарного профиля в условиях множественности культур и идентичностей: Научно-методические материалы / *О.Н. Астафьева, М.П. Губина, Н.К. Иконникова* и др. ; Рос. ин-т культурологии ; редкол.: *К.Э. Разлогов* (председ.) и др. СПб., 2008.

Формирование комплексной программы эстетического воспитания населения СССР (история и современность) / М-во культуры СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания. М., 1988.

Фохт-Бабушкин, Ю.У. Художественная культура и развитие личности. М.: 1987

Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни людей : конкретно-социол. исследования искусства в России второй пол. XX в.: история и методология. СПб., 2001.

Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни молодых поколений России. М., 2005.

Шариков, А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. М., 1990.

Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе : учеб. пособие для студентов. муз. факультетов / *Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Е.Д. Критская* и др. ; под ред. *Л.В. Школяр.* М., 2001.

Эстетическое мировосприятие детей разных возрастных групп : сб. науч. ст. / Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования ; науч. ред. *Е.М. Торшилова.* М., 2007.

Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» : избр. труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. М., 2004.

Юхневич, М.Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / Рос. ин-т культурологии. М., 2001.

Янушевская-Варых М. Развивающие возможности музыки в обучении детей разного интеллектуального уровня / Рос. акад. образования. М., 2006.