

0 722 378 /

На правах рукописи

ДАРИЧЕВА Елена Николаевна

**ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ССУЗ**

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Казань - 2001

Работа выполнена в лаборатории психологии Института среднего профессионального образования РАО.

Научный руководитель - доктор педагогических наук,
профессор **П.Н. Осипов**.

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук,
профессор **З.Г. Нигматов**,

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ

0000577007

кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
Л.П. Тихонова.

Ведущая организация: Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева.

Защита состоится 3 июля 2001 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 008. 012. 01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук и доктора психологических наук в Институте среднего профессионального образования РАО по адресу: 420039, г. Казань, ул. Исаева, 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИСПО РАО.

Автореферат разослан 2 июня 2001 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Т.М. Трегובה'.

Т.М. Трегובה

0722378 -1

Введено
2005 г.

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Система среднего профессионального образования занимает сегодня прочное и значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества, государства. В последние 10-15 лет существенно возросло внимание к ее научному обеспечению. Однако анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что до сих пор неоправданно мало внимания уделяется подготовке в ССУЗ специалистов в области культуры и искусства. Между тем они играют существенную роль в повышении общего культурного и духовного уровня развития общества.

Недостаток духовной культуры определяет ориентацию современной образовательной политики на гуманизацию и гуманитаризацию образования, посредством которых молодое поколение должно войти в мировое культурное пространство. Это возвышает значимость и весомость художественной культуры и художественного образования, которые призваны помочь формированию творческой личности, понимающей произведения искусства, обладающей художественным вкусом. Не каждый может и должен стать художником, но каждый должен иметь возможность открыть для себя и научиться понимать мир искусства.

Роль художественно-образовательной деятельности в гармонизации личности достаточно убедительно показана в работах многих известных авторов (В.В. Алексеева, П.В. Богомолова, И.П. Волков, А.В. Гулыга, М.С. Каган, Д.Б. Кабалевский, Д.С. Лихачев, А. А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.П. и Е.А. Никитины, Н.К. и Е.И. Рерихи и др.). В этой области разработаны целые системы, направленные на нравственное, художественно-изобразительное и интеллектуальное развитие личности.

Признание важной роли художественного воспитания в процессе становления личности заставляет по-новому взглянуть на проблемы *художественного образования* и выдвигает высокие требования к подготовке профессиональных кадров - учителей рисования, изобразительного искусства, художников и дизайнеров, которых, наряду с вузами, готовят и в средних профессиональных учебных заведениях художественного профиля.

Период обучения в среднем профессиональном художественном учебном заведении является важным этапом социально-профессионального становления художника-педагога. Сегодня развитие художественных ССУЗ должно быть направлено на формирование конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким профессиональным уровнем, духовной культурой, нравственным потенциалом, гражданским самосознанием. Специалистов, умеющих найти оптимальное, эффективное

и адекватное ситуации и времени решение, способных выстоять в жестких условиях рыночной экономики и духовного кризиса общества.

Однако существующие формы, средства и методы художественного образования не соответствуют требованиям подготовки такого специалиста. Одним из способов разрешения данного противоречия является возрождение и использование в учебном процессе в художественных ССУЗ педагогических традиций художественного образования.

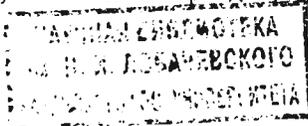
Традиции выполняют важные социальные функции: закрепляют и воспроизводят общественные отношения, регулируют жизнь и деятельность отдельных граждан, консолидируют и мобилизуют их на достижение общих целей и задач, содействуют трансляции социального опыта.

Реформа образования, демократические изменения в стране, переоценка ценностей, приоритетное развитие культуры создают сегодня необходимые условия для возрождения педагогических традиций художественного образования. Благодаря им удастся сохранить художественную школу, преемственность художественной педагогики и обеспечивать функционирование самой системы художественного образования.

Возрождение педагогических традиций должно затронуть все уровни художественного образования, но наиболее важно оно для средних профессиональных художественных учебных заведений. Именно здесь происходит процесс овладения основами изобразительной грамоты, закладывается "школа", формируется будущий художник, дизайнер, художник-педагог. Среднее художественное образование обеспечивает необходимый уровень профессионализма, в дальнейшем происходит лишь шлифование, совершенствование уже полученных знаний и навыков.

Возрождение традиций - это признание заслуг прошедших поколений, у которых было и есть чему поучиться. Российская художественная школа дала миру великих художников, педагогов, патриотов. Наша задача не уничтожать старое, а изучать лучшие достижения искусства предшествующих эпох. За предыдущее тысячелетие искусство создало совершенные художественные формы и способы их освоения. Приобщение к ним особо актуально сегодня, когда материальное преобладает над духовным, падает интерес к искусству, усиливается потребительское отношение к культуре.

Возрождение традиций художественного образования и их использование в современном художественно-образовательном процессе предполагает выявление и изучение самих традиций, восстановление целостной картины их развития в разные конкретно-исторические периоды. Обращение к опыту истории, являющемуся одним из важнейших источников знания, средств познания и преобразования действительности, было весьма полезно во все времена, особенно в периоды радикальных обновлений

общества. В этой связи возрастает актуальность изучения педагогических традиций художественного образования как важного средства профессиональной подготовки будущих художников-педагогов.

В определенной мере этому способствуют исследования, посвященные использованию традиций в воспитании и обучении (А.Л. Бугаева, Н.Г. Габдрахманов, З.Г. Нигматов, М.В. Никитин, Р.А. Сахипова и др.).

Особый интерес для данного исследования представляют работы, посвященные развитию творческого стиля деятельности будущих художников-педагогов (Е.М. Чибирева), национально-региональному компоненту содержания художественно-графического образования студентов педагогического вуза (Ф.С. Сулейманова).

В тоже время анализ проведенных до сих пор исследований свидетельствует, что педагогические традиции художественного образования не были предметом научных исследований. Имеет место явное **противоречие** между объективной необходимостью в профессиональной подготовке конкурентоспособных специалистов художественного профиля, наличием педагогических традиций, обеспечивающих ее, с одной стороны, и невосребованностью этих традиций, с другой стороны. Это противоречие и обусловило выбор **проблемы исследования**: каковы сущность педагогических традиций художественного образования и возможности их использования в подготовке специалистов художественного профиля в ССУЗ?

Цель исследования - изучить традиции художественного образования и обосновать возможность их использования в процессе подготовки специалистов художественного профиля в средних специальных учебных заведениях.

Объект исследования - подготовка специалистов художественного профиля в средней профессиональной школе в России второй половины 19 - конца 20 века.

Предмет исследования - педагогические традиции художественного образования как средство профессиональной подготовки специалистов в профильных ССУЗ.

В исследовании, носящем историко-педагогический характер, мы исходим из **гипотезы** о том, что использование педагогических традиций художественного образования в России середины 19 - начала 20 века будет эффективным средством подготовки будущих педагогов-художников в ССУЗ, если:

- путем ретроспективного теоретического анализа выявить исторические и социально-педагогические предпосылки возникновения и развития педагогических традиций художественного образования;

- осуществить их систематизацию и классификацию, экспертную оценку и экспериментально выявить возможности их возрождения в современных условиях.

Задачи исследования:

1. Раскрыть особенности ССУЗ художественного профиля как составной части системы среднего профессионального образования, выявить и обосновать тенденции их развития.

2. Определить сущность педагогических традиций художественного образования.

3. Выявить исторические и социально-педагогические предпосылки возникновения и охарактеризовать педагогические традиции среднего художественного образования в России.

4. Теоретически и экспериментально обосновать возможности практического использования традиций художественного образования в современном образовательном процессе.

Методологической основой исследования явились философские концепции образования и культуры (антропологическая, культурологическая), опирающиеся на принципы историзма, научности, объективности, плюрализма, идеи взаимосвязи и взаимообусловленности социальных, экономических, культурологических и педагогических, объективных и субъективных факторов развития образования.

Методологическому и теоретическому анализу проблемы способствовали: идеи гуманизации, гуманитаризации и регионализации системы образования (Ш.А. Амонашвили, Л.А. Волович, Г.В. Мухаметзянова); концепции стратегического приоритета развития образования (Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова); интеграции гуманитарной и профессиональной подготовки специалистов в ССУЗ (Л.А. Волович, В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзянова); идеи, раскрывающие роль художественной деятельности в гармонизации личности (Н.А. Бердяев, А.В. Гулыга, Д.С. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.К. и Е.И. Рерихи, Б.П. Рождественский, Н.Ф. Федоров, Т.В. Шуртакова, П.Д. Юркевич и др.); теории творческого развития и саморазвития (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, В.С. Кузин, П.Н. Осипов, Л.М. Попов, Н.Ю. Посталюк, Д.Б. Эльконин, Б.П. Юсов); концепции социально-профессионального становления будущих специалистов в ССУЗ (Б.С. Алишев, Э.Ф. Зеер, В.Ш. Масленникова, Л.М. Митина, П.Н. Осипов, Т.М. Трегубова и др.)

Особое методологическое значение для исследования имели труды по истории образования, педагогики и культуры М.В. Богуславского, Р.А. Валеевой, Г.Н. Волкова, В.И. Додонова, Г.И. Ибрагимова, З.Г. Нигматова, Е.Г. Осовского, З.И. Равкина, Л.П. Тихоновой, Я.И. Ханбикова и др.

Источниковедческую базу исследования составили:

- фонды Национального Архива РТ: фонд Казанской Городской Губернской Земской Управы, фонд Попечителя Казанского учебного округа, фонды Казанской художественной школы;
- фонды Научного Архива ГМИИ РТ, в частности, фонд Казанской художественной школы;
- фонды отдела редких книг и рукописей библиотеки имени Н.И. Лобачевского Казанского Государственного Университета;
- материалы периодической печати.

Базой исследования служили Казанское, Чебоксарское, Йошкар-Олинское художественные училища и училище искусств г. Набережные Челны.

Для решения поставленных в исследовании задач использовались **методы:**

теоретические - анализ философской, социологической, психологической, педагогической литературы, нормативных документов; изучение и анализ архивных документов по истории художественного образования; изучение и обобщение традиционного и инновационного педагогического опыта;

эмпирические: социально-педагогический эксперимент; наблюдение, опросы (анкетирование, интервьюирование, беседа), изучение результатов учебной и внеучебной деятельности студентов.

Этапы исследования.

Первый (1994-1997) - поисковый, в процессе которого выявлялись и описывались педагогические традиции художественного образования.

Второй (1998-2000) - аналитический, в процессе которого анализировались и изучались возможности использования традиций в профессиональной подготовке специалистов художественного образования.

Третий (2000-2001) - обобщающий, в процессе которого шло обобщение, интерпретация полученных результатов, оформление диссертации.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

- выявлены и показаны особенности ССУЗ художественного профиля и тенденции их развития;
- определена сущность педагогических традиций художественного образования;
- выявлены социально-педагогические предпосылки и условия развития традиций художественного образования, воссоздана целостная картина становления художественного образования в Поволжье;

- проведена систематизация и классификация педагогических традиций художественного образования в России второй половины 19 - начала 20 века; осуществлена периодизация их развития;

- обоснована возможность возрождения педагогических традиций художественного образования в процессе подготовки художников в современных условиях средней профессиональной школы.

Достоверность и обоснованность содержащихся в диссертации положений и выводов обеспечивается представительной и надежной методологической и источниковедческой базой, адекватностью методов исследования, в том числе результатами социально-педагогического эксперимента, его целям и задачам.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты обеспечивают педагогов и художников-педагогов научно обоснованными и практическими выводами о возможности использования традиций художественного образования в качестве средства воспитания и обучения в образовательном процессе. Теоретические положения и выводы о сущности традиций художественного образования, их месте и роли в системе подготовки художников-педагогов могут быть использованы при создании учебных и методических пособий по художественному образованию и воспитанию.

Апробация результатов и выводов исследования осуществлялась в ходе выступлений автора на Поволжской региональной научно-практической конференции художественных училищ и училищ искусств "Современные проблемы подготовки специалистов художественного профиля в СПУЗ" (Казань, 2000), на Международной, двух Всероссийских и ряде республиканских научно-практических конференциях, на методических совещаниях и семинарах в учебных заведениях профессионального образования, путем публикации статей в Казанском педагогическом журнале "Профессиональное образование".

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Особенности (психологические, учебно-методические, организационные) и тенденции развития среднего профессионального художественного образования (культурная идентификация со своим народом, интеграция предметов и усиление межпредметных связей, интеграция традиций различных художественных "школ", смещение акцента с объектов искусства на выявление своего творческого "Я").

2. Исторические и социально-экономические предпосылки и условия развития педагогических традиций художественного образования, характерные для каждого выделенного в исследовании конкретно-исторического этапа развития художественного образования в России (середина 19 - начало 20 вв., 1920-е гг. - середина 20 в., 1940 - 80-е гг. 20 в., 90-е гг. 20 в.).

3. Педагогические традиции художественного образования, подлежащие возрождению в системе среднего профессионального образования (индивидуальность обучения, творческая организация учебного процесса, рейтинговая система оценок, система персональных мастерских и обучение по классам, выставочная и музейная деятельность, сочетание теоретических и практических занятий).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 200 наименований архивных материалов и научных работ.

Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены проблема, цель, объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза исследования, показаны его методологические основы и методы, научная новизна, практическая значимость, выносимые на защиту положения.

В первой главе - "Педагогические традиции художественного образования как средство подготовки специалистов в профильных ССУЗ" - выявляются особенности подготовки специалистов-художников и тенденции развития среднего профессионального художественного образования, обосновывается использование традиций в качестве средства воспитания и обучения, выделяется понятие "педагогическая традиция художественного образования", определяется значение педагогических традиций художественного образования.

Во второй главе - "Использование традиций художественного образования в подготовке специалистов в профильных ССУЗ" - выявляются и описываются педагогические традиции Российского художественного образования середины 19 - начала 20 века, пути их распространения. Рассматривается социокультурное пространство становления и развития художественного образования в Поволжье, прослеживается процесс становления и развития педагогических традиций Казанской художественной школы на протяжении 19-20 века, обосновывается возможность использования традиций в современном художественном образовании.

В заключении обобщаются результаты исследования и приводятся выводы, отвечающие его цели и задачам.

Основное содержание и выводы исследования

В современном обществе возрастает интерес к среднему профессиональному образованию. Это объясняется тем, что оно дает возможность в достаточно короткий срок получить квалифицированное многопрофильное образование. Среди профессий, которые можно получить в ССУЗ, особое место занимают профессии художника-педагога и дизайнера. Таких специалистов готовят в художественных училищах или в училищах искусств во многих городах России. Небольшое число художественных

вузов, ограниченный прием, трудности, связанные с поступлением и обучением в них, делают ССУЗ художественного профиля незаменимым звеном художественного образования. Сегодня средние учебные заведения художественного профиля становятся самым доступным и распространенным источником получения художественного образования.

Процесс подготовки специалистов-художников, как и процесс любой профессиональной подготовки, отражает специфику готовящейся профессии. Художник - профессия творческая, требующая не только знания основ художественного мастерства, но и одаренности, сильной внутренней мотивации, богатого и оригинального духовного мира. Требования, которые общество выдвигает к профессии художника, предопределяют и особенности процесса их обучения. Все они могут быть условно разделены на три группы:

1. *Психологические*, обусловленные особенностями сенсорной сферы учеников, наличием группы качеств, имеющих первостепенное значение в художественной практике - быстрота, легкость, прочность, гибкость усвоения специфических дисциплин, художественным, образным мышлением субъектов учебного процесса.

2. *Учебно-методические*, в числе которых методы и формы обучения; особенности учебного процесса - индивидуальный подход, необходимость применения различных методик, творческий характер обучения; требования, выдвигаемые к художнику-педагогу; выставочная деятельность; необходимость музейной практики.

3. *Организационные*, включающие нестандартный объем учебных групп, особый режим занятий, зависящий от времени суток и обучения, необходимость обеспечения учебного процесса художественными материалами и натурой, наличие богатой библиотеки, натурмортного фонда, специально оборудованных мастерских.

Средние профессиональные учебные заведения художественного профиля связаны одновременно с системой образования в целом и с системой художественного образования, в частности. Являясь элементом системы среднего профессионального образования, они отражают и общие тенденции, присущие всей системе образования. Однако их проявление в ССУЗ художественного профиля имеет свою специфику, обусловленную особенностями художественной деятельности.

Общими тенденциями развития ССУЗ художественного профиля являются:

- тенденция к обновлению содержания образования, его *гуманизация*;
- усиление *социализации*, ориентация на выживание в жесткой конкурентной борьбе;

- *фундаментализация* среднего художественного образования, введение обучения базисным квалификациям (компьютерная графика, маркетинг, экология, право) также являются общими тенденциями развития системы образования;

- *регионализация* художественного образования, ориентация на потребности, опора на достижения культуры конкретного региона.

Общие тенденции обуславливают существование *специфических тенденций* развития среднего художественного образования, в числе которых:

- *усиление межпредметных связей* (направленность всех предметов на композицию, система “ведущего педагога”);

- *интеграция традиций разных художественных “школ”* (наличие в преподавательском составе представителей разных художественных “школ”);

- *смещение акцента на выявление авторского “Я”* в художественном творчестве (субъективный подход к самовыражению);

- *культурная идентификация со своим народом* (обращение и осмысление своих исторических корней);

- *возрождение традиций художественного образования* (признание академической школы).

Творчество, с которым неразделимо связана профессия художника - всегда новаторство, но новаторство - не самоцель творчества. Необходимо, чтобы продукт человеческой деятельности обладал не только новизной, но и общечеловеческой ценностью. Каждый художник осваивает прошлый опыт в свете своего мировоззрения, общественного идеала и особенностей творческой индивидуальности.

Введение молодого поколения в мир общественной жизни и духовных ценностей, единых для всей цивилизации, осуществляется посредством традиций, являющихся важным фактором развития общества. *Традиция* - это устойчивый, передаваемый от поколения к поколению, объективированный стереотип духовной и практической деятельности, отражающийся в историческом опыте человечества.

Специфика осуществления связи поколений посредством традиций заключается в “погружении” в культурные отношения, выработанные и закреплённые многовековой историей человечества. Так, постепенно в сознании человека складывается “культурный иммунитет”, основанный на традициях определенной культуры и органично соответствующий определенной фазе развития общества.

Аккумулируя жизненный опыт, традиции, с одной стороны, помогают достичь стабильности и устойчивости, выступают своеобразными жизненными стереотипами. С другой стороны, они являются основой для

дальнейшего развития социума. Новаторство неотделимо от традиций, они становятся импульсом, стимулом движения вперед. Социальное прошлое традиций не становится преградой на пути прогресса, оно творчески развивается и видоизменяется, приспособляясь к новым условиям.

Традиция может выступать как:

- способ деятельности;
- способ передачи социального наследия;
- форма отражения окружающей действительности.

В результате многократного повторения традиции становятся духовной потребностью человека, формируют специфические черты и признаки отдельных групп и обществ, выступают их объединяющим началом, формируя систему ценностей и модели поведения. Традиции, способствуя адаптации новых членов общества, выступают *средством воспитания и обучения*. В этом качестве они выполняют функции:

- закрепления, трансляции и воспроизводства общественных отношений;
- регламентации и регулирования поведения;
- концентрации и передачи информации;
- интеграции и мобилизации отдельных личностей и социальных групп;
- социализации, формирования личности.

Многообразие различных традиций, проявляющихся во всех сферах человеческой жизнедеятельности, позволяет утверждать, что развитие общества невозможно без их функционирования. Одной из наиболее значимых групп среди множества традиций являются *педагогические традиции*. Это совокупность педагогически организованных отношений, которые поддерживаются, передаются и воспроизводятся большинством субъектов педагогического процесса. Для более эффективного развития системы образования необходимо возродить не только прежние идеалы и ценности, но и то, какими методами они прививались, как осваивались.

Являясь средством воспитания и обучения, традиции, использующиеся для достижения целей и задач образования, могут выступать в качестве педагогических. Педагогические традиции выполняют функции:

- обеспечения преемственности педагогической деятельности;
- поддержания четкости и структуры педагогического процесса;
- адаптации участников педагогического процесса, освоения ими социальных ролей;
- создания банка социально-значимой информации;
- выявления оптимальных форм и методов обучения;
- воспитания молодого поколения;
- формирования системы ценностей личности;

- создания основы межличностных отношений;
- создания фундамента дальнейшего развития общества.

Особое значение имеют педагогические традиции художественного образования, которое можно рассматривать на двух уровнях: общее - процесс вхождения в мировое художественное пространство, специальное - процесс профессионального становления художника. Художественное образование включает обучение средствами искусства, художественное самообразование, образование в процессе самостоятельного художественно-творчества.

Процесс вхождения в мировое художественное пространство так же, как и процесс профессионального становления художника, неизбежно предполагает изучение классического наследия, знакомство с классическими традициями прошлого. Овладение традициями - это своеобразный трамплин для собственного творчества, оно помогает расширить и углубить личные художественные поиски.

Процесс художественного обучения проходит 3 этапа, каждый из которых связан с изучением традиций:

- освоение основных академических традиций;
- частичное трансформирование традиций;
- создание нового произведения на основе изучения традиций.

Традиции составляют основу художественного образования, формируют мировоззрение художника, специфику его творчества, взгляд на окружающий мир. Они выражаются не только в особом способе понимания мира, но и в отношении к форме, цвету, линии, композиции. Не отказываясь от академических традиций, художник может выбрать то, что, по его мнению, в наибольшей степени способствует созданию образа и выражению его творческой цели.

Педагогические традиции художественного образования включают принципы обучения, организацию процесса обучения и процесса творчества, методику обучения, методы формирования образного мышления и воспитания творческой личности, режим и формы занятий, систему оценок, формы проведения воспитательных мероприятий, внеучебную деятельность и т. д.

Педагогические традиции художественного образования - это совокупность педагогически организованных отношений, передающихся и воспроизводящихся в процессе усвоения знаний и навыков в области изобразительного искусства. Сущность педагогических традиций в художественном образовании проявляется в том, что они:

- обеспечивают сохранение многоуровневой системы художественного образования;

- сохраняют принципиальный подход к признанию “школы” в качестве основы профессиональной подготовки;
- способствуют изучению лучших достижений художественной культуры;
- обеспечивают сохранность и преемственность художественной педагогики;
- содействуют сохранению специфики художественного учебного процесса;
- способствуют формированию личности творца.

Педагогические традиции содействуют процессу становления специалиста-художника и помогают решать задачи, стоящие перед средним профессиональным художественным образованием. Следовательно, педагогические традиции художественного образования могут и должны использоваться в качестве *средства* подготовки специалистов в ССУЗ художественного профиля.

Педагогические традиции были неотъемлемой частью художественного образования в дореволюционной России. На протяжении 18 - 20 вв. они прошли разные стадии развития:

- зарождение педагогических традиций художественного образования (конец 18 – начало 19 вв.);
- становление и развитие педагогических традиций художественного образования (начало – середина 19 в.);
- формирование системы функционирования и распространения традиций (середина 19 - начало 20 вв.);
- полный отказ и уничтожение традиций (1920-е гг. - середина 20 в.);
- реформирование традиций художественного образования (40-е- 80-е гг. 20 века);
- возрождение и инновирование педагогических традиций в новых исторических условиях (90-е гг. 20 века).

Зарождение и формирование педагогических традиций художественного образования, к которым относятся принципы, методы, техника обучения, организация учебно-воспитательного процесса, были связаны с открытием в России в 18 веке Академии Художеств. Именно она долгое время была центром художественного образования в стране. В ее стенах начинали работать многие видные художники-педагоги, создавались и апробировались на практике различные системы, методы и формы художественного образования. При ее участии в начале и середине 19 века появлялись новые художественные учебные заведения - открывались первые рисовальные и живописные школы, школы-мастерские, художественно-промышленные училища.

Таким образом, возникновение и становление педагогических традиций художественного образования были вызваны конкретно-историческими условиями развития России. *Историческими предпосылками* возникновения традиций стали:

- либеральные реформы второй половины 19 века в России;
- реформы в сфере образования (1864, 1872, 1891, 1915-1916 гг.), вводившие начальное художественное образование в среднюю школу;
- разработка государственной педагогической концепции в области эстетического воспитания;
- формирование государственной системы художественного образования.

Социально-педагогическими предпосылками возникновения и формирования традиций художественного образования послужили:

- децентрализация среднего художественного образования, создание сети частных и государственных художественных школ;
- деятельность Академии художеств - центра художественного образования в России;
- деятельность общественных организаций, занимавшихся вопросами художественного образования (группы различных художественных обществ);
- создание Товарищества передвижных художественных обществ, приведшее к реформированию Академии художеств;
- формирование авторских систем и методов художественной педагогики (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский).

Наибольшее количество провинциальных и столичных художественных школ возникло после передвижнической реформы Академии Художеств в 1893 году. Художественные школы создавались и функционировали при поддержке Академии, она же обеспечивала школы и художественно-педагогическими кадрами. Так возникла система художественного образования, способствовавшая распространению педагогических традиций.

Зародившись в академической среде, традиции содействовали развитию художественного образования, распространяясь из центра в провинции. Каналами распространения были: деятельность Академии Художеств, включавшая методическую опеку, конкурсы и выставки работ учеников провинциальных школ, педагогическая деятельность учеников Академии, деятельность добровольных художественных обществ, персональная творческая деятельность художников "академистов".

Провинциальные художественные школы, опираясь на педагогические традиции Академии, создавали и свои традиции, которые отражали экономические и социокультурные особенности региона, педагогические и

художественные приоритеты создававших и работавших в них художников-педагогов. Имелись свои педагогические традиции и в Казанской художественной школе, которая была открыта в 1895 году при поддержке Академии Художеств и местных органов власти по инициативе группы художников-выпускников Академии.

Педагогические традиции художественной школы в Казани можно подразделить на несколько видов:

- *Организационно-педагогические* - особенности, принципы и формы организации учебного процесса. Демократические принципы школьного устава, широкие полномочия педагогического совета, обеспечивающие вариативность учебных программ, привлечение к преподаванию лучших педагогов города, деятельность воскресных классов - все это содействовало быстрому росту популярности школы. Специально разработанный режим занятий, наличие научного и художественного отдела, система обучения по классам, рейтинговая система оценок обеспечивали высокий уровень учебного процесса.

- *Учебно-методические* - методика преподавания и обучения. Использование различных методов художественной педагогики, индивидуальность обучения, творческий характер занятий, принцип “постепенности обучения”, работа с натурой, обучение различным художественным техникам, широкая музейная и выставочная деятельность позволяли достичь высокого качества подготовки специалистов.

- *Учебно-воспитательные* - организация и осуществление эстетического воспитания, проведение внеучебных мероприятий воспитательного характера. Воскресные чтения, литературные и музыкальные вечера, семейные вечера, концерты с “туманными картинами”, костюмированные балы создавали в школе духовную атмосферу, необходимую для становления творческой личности.

В конце 19 - начале 20 века в стране сложилась и функционировала система художественного образования, включавшая начальное, среднее и высшее художественное образование. К этому времени был накоплен и значительный методический багаж, представленный педагогическими системами Брюллова, Заряно, Репина, Чистякова, Кардовского и других художников-педагогов. Методы преподавания выдающихся художников, принципы художественного воспитания, организация учебного процесса составляли традиции, на основе которых развивалось художественное образование в России.

Преемственность развития художественного образования, как и всего искусства и культуры, была нарушена революцией, произошедшей в стране в 1917 году. Старая система художественного образования была разрушена провозглашением создания “нового искусства”. Однако, не-

смотря на во многом прогрессивные идеи руководителей художественной политики в стране, создать принципиально новую систему художественного образования так и не удалось. Отказ от признания необходимости “школы” как основы любого творчества привел только к разрушению старого, но не смог способствовать созданию полноценной системы художественного воспитания и образования.

Несмотря на реакционную по отношению к старым традициям политику государства, сама жизнь диктовала необходимость возврата к традициям прошлого. Утверждение принципа “социалистического реализма” в советском искусстве способствовало частичному признанию и возрождению традиций, знакомству с лучшими достижениями выдающихся художников. Реалистическое искусство возродило понятие художественной “школы” как основы профессиональной подготовки специалистов-художников. В условиях советской действительности с тотальной коммунистической идеологией полного восстановления педагогических традиций так и не произошло.

Изменение общественного строя в стране в начале 90-х гг. XX века, следствием чего стала очередная реформа образования, отказ от единой идеологии, демократизация культурной жизни, изменение ценностных приоритетов усиливают значение художественного воспитания и образования, для полноценного функционирования которого и служат педагогические традиции.

Процесс возрождения традиций, начавшийся на всех уровнях художественного образования, затронул и Казанское художественное училище, располагающее богатым художественно-педагогическим наследием. Изучение истории художественной школы в Казани, знакомство с ее педагогическими традициями позволили педагогическому коллективу эффективно использовать традиции художественного образования в учебном процессе – начиная с 90-х годов здесь активно идет процесс возрождения и использования педагогических традиций. Результатом этого социального эксперимента стало:

- методическое совершенствование процесса обучения - применение разнообразных методов, возрождение технических приемов обучения, восстановление принципов художественной педагогики;

- повышение качества подготовки специалистов - количество выпускников училища, поступающих в художественные вузы, увеличилось с 10-15% до 30-40%;

- улучшение дисциплины - посещение занятий составляет 95% по сравнению с 60% 1992 году;

- создание специальной, основанной на педагогических традициях программы обучения для детских художественных школ, по которой работают выпускники училища;

- признание Казанского художественного училища лауреатом конкурса “Окно в Россию” в номинации “Институт искусств года”;

- решение Российской Академии художеств об открытии в Казани на базе профильного училища художественного вуза.

Приведенные результаты убедительно свидетельствуют о том, что использование педагогических традиций художественного образования в подготовке специалистов художественного профиля способствует повышению качества художественного образования, содействует формированию духовно развитой личности, обладающей самостоятельным творческим мышлением и высоким профессионализмом, позволяющим выстоять в жесткой конкурентной борьбе.

Проведенное исследование позволило сделать следующие **выводы**:

1. Средние специальные учебные заведения художественного профиля имеют свои, обусловленные спецификой готовящейся профессии, особенности обучения (психологические, учебно-методические, организационные). В развитии средней профессиональной художественной школы, являющейся элементом системы среднего профессионального образования, наряду с общими тенденциями развития, характерными для всей системы образования (гуманитаризация, фундаментализация, регионализация), проявляются и специфические тенденции (усиление межпредметных связей, интеграции традиций разных художественных “школ”, смещению акцента на выявление авторского “Я”, культурной идентификации со своим народом).

2. Экономические преобразования в стране, новые задачи, отражающиеся в образовательной политике, ставят перед средним профессиональным художественным образованием задачу подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем профессионализма. Одним из средств подготовки таких специалистов является использование педагогических традиций художественного образования, обеспечивающее сохранение системы художественного образования, преемственность художественной педагогики, принципов, методов и форм обучения, способствующее формированию творческой личности и становлению профессионализма.

3. Формирование и становление педагогических традиций художественного образования в России началось в середине 19 века и было вызвано определенными историческими и социально-педагогическими предпосылками, отражавшими конкретно-исторические особенности Российского общества того времени.

4. Реформа общества и системы образования, новые требования, поставленные перед средним профессиональным образованием, создали условия для возрождения и использования педагогических традиций в современном художественном образовании. Как показал социально-педагогический эксперимент в Казанском художественном училище, использование традиций способствует: возрождению ценностей духовной культуры, включению в пространство мировой художественной культуры, созданию разнообразных учебных программ, внедрению в учебный процесс оптимальных форм и методов преподавания, знакомству и применению педагогических систем выдающихся художников-педагогов, более совершенному овладению техникой художественного мастерства, достижению духовной свободы через самосовершенствование и жизнь в искусстве, созданию основ для творчества и новаторства.

Таким образом, в проведенном исследовании поставлена и решена важная социальная и историко-педагогическая проблема – выявлены, систематизированы, охарактеризованы педагогические традиции художественного образования и обоснованы возможности их использования в процессе подготовки специалистов в средних учебных заведениях художественного профиля.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях:

1. Даричева Е.Н. Традиции художественного образования и подготовка будущих художников // Социально-профессиональное становление молодежи: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. - Казань: ИСПО РАО, 1999. - С. 158-161.

2. Даричева Е.Н. К конкурентоспособности выпускников - на основе классических традиций // Формирование конкурентоспособного специалиста в новых типах учебных заведений профессионального образования: опыт, проблемы и пути решения: Тез. докл. и выступ. на респ. науч.-практ. конф. - Набережные Челны: ИСПО РАО, 1999. - С. 23-25.

3. Даричева Е.Н. Духовность как основа художественного творчества // Духовность, здоровье и творчество в системе мониторинга качества образования: Тез. 8-й Всерос. науч.-практ. конф. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. - С. 45-46.

4. Даричева Е.Н. Особенности подготовки специалистов художественного профиля // Профессиональное образование: Казанский педагогический журнал. - 2000. №2. - С. 46-53.

5. Даричева Е.Н. Самореализация в творчестве // Организационно-педагогические условия процесса самореализации студентов в средней профессиональной школе: Тез. докл. респ. науч.-метод. сем. - Набережные Челны: ИСПО РАО, 2000.- С. 47-49.

6. Даричева Е.Н. Педагогические традиции Казанской художественной школы // Профессиональное образование: Казанский педагогический журнал. - 2000. - №4. - С. 75-82.

7. Даричева Е.Н. Традиции неподвластны векам // ССУЗ в системе непрерывного профессионального образования: Проблемы и перспективы развития: Тез. докл. Всерос. науч.-метод. конф. - Казань: ИСПО РАО, 2000. - С. 122-123.

8. Даричева Е.Н. Традиции возрождают духовность // Духовность, здоровье и творчество в системе мониторинга качества образования: Тез. 9-й Всерос. науч.-практ. конф. – Казань: Центр пед. инноваций, 2001. – С.180-181.

Даричева

Подписано в печать 31.05.01 г. Печать ризографическая.
Гарнитура Times. Формат бумаги 60x90/16. Объем 1,1 п.л.
Тираж 100 экз. Заказ № 265

Информационно-издательский центр ИСПО РАО
(лицензия № 163 от 18.03.1996 г.)
420039, г.Казань, ул.Исаева, 12

2 =