

УДК [378:7].001.1 (575.2) (04)

КОНЦЕПЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВУЗОВ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ

С.Б. Дараган – член Союза художников КР,
член Попечительского совета КРСУ

One of the main problems of education is not only to prepare a qualified specialist, but also to give the students access to human culture. The concept main statements, developed for Universities of a general type are successfully applied in Kyrgyz-Russian Slavic University.

Ускорение темпов развития человеческой цивилизации ведет к тому, что человек все дальше и дальше уходит от себя и своей природы, погружаясь в мир новых технологий и социальных отношений; в мир, насыщенный вторичными продуктами человеческой деятельности; в мир, где существуют попытки подмены духовных ценностей, выработанных веками, антигуманными и агрессивными доктринами, имеющими целью обезличивание человека.

В этих сложных обстоятельствах задача современного высшего образования состоит в подготовке специалистов не только хорошо знающих свою профессию, но и обладающих широким кругозором, способных видеть и понимать мир во всем многообразии и многоплановости, и соответственно способных воспринимать и обустроить окружающую действительность не только с позиции прагматизма и пользы, но и по законам гармонии и красоты.

Не вызывает никакого сомнения, что только человек, увлеченный творчеством, человек – созидатель, человек – творец, воспринимающий и познающий мир во всех его рациональных и иррациональных проявлениях, может быть по-настоящему свободным и духовно богатым человеком.

Наряду с этим, приобщение студенческой молодежи в вузах к ценностям культуры и искусства одновременно позволяет во многом решить проблему психологической адаптации

молодого человека к обществу, проблему выбора системы ценностей, ориентиров и приоритетов; ведет к формированию активной жизненной позиции и оптимистического мировоззрения.

Способствовать решению этих и других задач призвана комплексная система эстетического воспитания и образования, эффективно и целенаправленно действующая в КРСУ вот уже десять лет.

В основе концепции эстетического воспитания и образования, внедренной в учебный процесс в КРСУ, лежат следующие исходные установки:

1. Каждый человек талантлив. У каждого человека от природы есть задатки творческой личности, те или иные природные способности. Задача состоит в выявлении, раскрытии и развитии этих задатков и способностей.

2. Эстетическое образование, имеющее целью приобщение человека к ценностям культуры и искусства, **должно быть доступно всем студентам,** а не только избранным или особо одаренным.

3. Активное участие в процессе создания индивидуального или коллективного произведения искусства ведет к формированию психологии творческой личности, что для целей эстетического воспитания и на этом этапе **неизмеримо важнее, чем профессиональный уровень созданного произведения.**

В силу ограниченного количества часов, которое сегодня может быть отведено в вузах общего профиля на предметы эстетического цикла, полноценный и значимый результат, вполне отвечающий уровню постановки проблемы, реален только при выполнении следующих условий:

1. Изучение предметов культуры и искусства преимущественно на практических занятиях в студиях на 1–2 курсах всех факультетов и всех специальностей в объеме 2 часов в неделю.

Одновременно педагогом даются необходимые теоретические сведения по предмету.

Различные эстетические лектории, театральные и музыкальные абонементы являются пассивной формой приобщения студентов к искусству, не дают осязаемых результатов и могут идти как дополнительные, факультативные занятия на 3 курсах всех факультетов или же быть отнесены к блоку предметов общественных наук, таких, например, как “Мировая культура”, “Культурология”, “Эстетика”.

Система лекториев и абонементов облегчает организацию учебного процесса и создает видимость всеохватности, демократичности и доступности эстетического образования. Однако массовый характер таких занятий, невозможность полноценного индивидуального контроля со стороны педагога за качеством полученных знаний и абсолютная неподготовленность аудитории к восприятию профессионального искусства подменяют содержательную составляющую дела формальной.

В практическом плане это возвращает нас к тому, что было не особенно рациональным в советском образовании и что само собой к 90-м годам XX в. постепенно сошло на нет.

2. Предметы эстетического цикла являются не факультативами, а обязательными.

Не сдача зачета по предметам эстетического цикла является академической задолженностью.

Обоснованность этого положения косвенно обусловлена аналогичным статусом такой, например, дисциплины, как “физическое воспитание”.

Опыт показывает, что при факультативной системе занятий посещаемость студий эстетического воспитания будет крайне низкой в силу, прежде всего, того, что до сих пор даже у некоторых преподавателей существует мнение о несерьезности, неактуальности, “второсортности” предметов эстетического цикла.

В подобной ситуации у “среднестатистического” студента всегда найдутся дела более важные и значимые, чем добровольные занятия искусством.

Свободным остается лишь выбор направления эстетического образования (творческой студии), который осуществляется студентами при поступлении в вуз.

3. Открытие отдельных или совмещенных кафедр физического и эстетического воспитания или кафедр искусства и спорта – **наиболее эффективная и рекомендуемая структурная форма** введения предметов культуры и искусства в учебный процесс.

Такая “совмещенная” кафедра существовала в КРСУ в 1993–1994 г.

Преимущества “совмещения” очевидны:

а) физическое и эстетическое совершенство человека есть две стороны одной медали; две параллельные дороги, ведущие к духовному и физическому здоровью и гармонии;

б) существуют направления, которые органично сочетают в себе искусство и спорт (например, ритмическая гимнастика, шейпинг, художественная гимнастика, балльные и современные танцы, классический балет, фигурное катание и т.п.). Соответственно, как минимум, в два раза увеличивается количество часов для занятий в студиях, что в значительной мере облегчает задачу педагога в достижении высоких результатов;

в) статус дисциплины “физическое воспитание” в вузах уже давно определен и ни у кого не вызывает сомнения, тогда как дисциплины “культуры и искусства” даже в КРСУ все еще являются дисциплинами “второго сорта” со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до того, что они переведены в параллельную и слабо контролируемую учебной частью структуру – культурно-методический отдел (КМО);

г) очень важно, чтобы статус дисциплин культуры и искусства был приравнен к статусу и других вузовских дисциплин. Это автоматически привело бы к изменению статуса ведущих педагогов эстетического цикла и создало бы условия для более полной реализации их творческого, научного и педагогического потенциала.

К сожалению, существующая на сегодня система превращает высоких профессионалов от искусства в “руководителей кружков”, что для специалистов такого ранга абсолютно не корректно по сути и оскорбительно по форме.

Кроме того, заниженный статус преподавателей предметов эстетического цикла находит свое негативное отражение в оплате их труда и длительности трудового отпуска.

Показательно, что, например, в Американском университете в Центральной Азии, который в области эстетического воспитания идет по стопам КРСУ, несколько лет назад была открыта не параллельная структура типа КМО, а именно кафедра “Искусство и спорт”.

4. Предпочтение отдавать студиям коллективного творчества при открытии новых студий.

Открывать студии, предполагающие индивидуальную работу, можно только в том случае, если есть студенты, уже имеющие начальную профессиональную подготовку по творческой специальности (например, окончили музыкальную, художественную школу или училище).

Немаловажен и тот факт, что коллектив студий эстетического воспитания формируется из представителей разных факультетов и разных специальностей, а следовательно, из людей, существенно отличающихся друг от друга складом ума, психологией восприятия, жизненной позицией.

При этом следует учитывать, что факультеты преимущественно “женские”, например, гуманитарный, и факультеты сугубо “мужские”, например, естественно-технический.

В студиях же организуются новые, теперь уже смешанные, творческие коллективы.

Их объединяет любовь к искусству, общее дело, новые впечатления и новые отношения.

5. Наполняемость групп по предметам культуры и искусства должна быть не более 12–15 человек на одного преподавателя. Только в этом случае может быть получен ожидаемый конкретный и значимый результат.

Это связано с практикой преподавания предметов искусства в специализированных учебных заведениях, а также с тем, что при минимуме часов, реально отведенном на эти предметы, у педагога должно оставаться время и на интенсивную индивидуальную работу с каждым студийцем.

6. Руководителями студий по предметам искусства должны быть профессиональные режиссеры, актеры, музыканты, художники, обладающие, к тому же, явно выраженными педагогическими и организаторскими способностями.

Большое значение имеет незаурядность личности творческого человека, поисковый характер его творчества, одержимость своим делом.

Только человек, хорошо знающий свою творческую профессию и фанатично преданный искусству, может увлечь за собой других. Даже одно только общение с таким человеком дает громадный педагогический эффект.

В связи с этим, к преподаванию предметов искусства в вузах следует привлекать, по возможности, наиболее значительных деятелей культуры и искусства.

7. Открытие студии по тем или иным творческим направлениям только в том случае, когда для студийных занятий вуз имеет хотя бы самые элементарные материально-технические условия для полноценного проведения занятий (помещения, оборудование, инструменты, материалы, учебные пособия и т.п.).

Как мы уже говорили, сверхзадача эстетического воспитания и образования в непрофильных (не специализированных в области искусства) вузах состоит в том, чтобы каждый студент имел возможность познать ту или иную творческую профессию изнутри, чтобы все желающие, а не только особо одаренные, могли на какое-то время стать художниками, артистами, поэтами.

По существу, внедренная в КРСУ система эстетического воспитания и образования, есть

система ликвидации “эстетической безграмотности” и ее целью ни в коей мере не является подготовка профессионалов в области искусства.

Обоснованность же и логика используемого в процессе обучения метода заключаются в том, что эмоции, психологическая реакция на процесс работы и на его результат у человека, занимающегося искусством в порядке, любимого занятия, и у профессионала фактически адекватны, повторяемы и не могут быть столь относительно легко достигнуты никаким иным способом. И это для целей эстетического воспитания очень важно.

Разработанные в КРСУ методики интенсивного обучения взрослых предметам искусства позволяют студентам на каждом занятии в студии хотя бы на два часа в неделю становиться творцами. А тот, кто однажды ощутил себя в этой роли и прочувствовал эту роль до конца, становится другим человеком – более открытым, раскрепощенным, уверенным в себе. Меняется человек, меняется его отношение к жизни, к себе, к коллегам, к обществу. Формируется реальное представление о характере творческого труда и о тех усилиях, которые надо затратить на то, чтобы создать даже самое простое произведение искусства.

Наконец, возникает более точное понимание самого искусства, пробуждается активный интерес к нему, который на следующем этапе может и должен быть поддержан и развит в любой другой приемлемой форме.

В стратегическом плане оптимальным было бы в дополнение к практическим занятиям в творческих студиях на первых двух курсах ввести в систему вузовского образования общие, теперь уже факультативные, обзорные лекционные курсы по современному искусству (музыка, театр, кино, изобразительное искусство) для студентов 3 курсов и всех желающих, с приглашением в качестве лекторов известных деятелей культуры и искусства.

Это было бы последовательно, логично и убедительно во всех отношениях, тем более, что за два года занятий в студиях под руководством опытных педагогов студенческая аудитория уже достаточно подготовлена не только к восприятию искусства как такового, но и к пониманию специфики и логики его развития и возникающих на этом пути проблем.

В заключение следует указать, что действующая в КРСУ система эстетического воспитания и образования, кроме обязательных занятий в студиях, предполагает еще и развитие традиционной студенческой самодетельности. Эта форма реализации творческого потенциала студентов особенно активно действует в таких “молодежных” направлениях творчества, как КВН, эстрадные или современные танцы, вокально-инструментальные ансамбли и т.п.

Свою лепту в эстетическое воспитание вносит и наличие при университете профессиональных творческих структур, объединений и студий (студии балльных и современных танцев, вокально-хоровые коллективы, художественная галерея, театральная студия), которые работают не только со студентами и населением, но и с профессионалами.

Проведение различных акций в области профессионального искусства (выставки, концерты, спектакли), для участия в которых приглашаются, как правило, лучшие авторы и творческие коллективы, задают высокую тональность процессу и служат мощными культурологическими ориентирами и для преподавателей, и для студентов, ведут к интенсивному многоуровневому творческому обмену и сотрудничеству.

В целом же, в КРСУ с первого дня его существования сформировалась и по сегодняшний день существует особая атмосфера духовности и творчества, поиска и эксперимента, пронизывающая все стороны университетской жизни.

Десять лет назад при создании Кыргызско-Российского Славянского университета был начат уникальный эксперимент, который продолжается до сих пор. Результаты его столь очевидны и столь убедительны, что уже нет необходимости отстаивать саму идею актуальности приобщения студентов к ценностям культуры и искусства. На новом этапе необходимо сосредоточить усилия на вопросах обмена накопленным опытом, совершенствования учебного процесса, поисков новых форм педагогической, воспитательной и творческой работы, публикации учебно-методических и научных материалов, создания материально-технической базы.