

УДК 37:7(430)

Привалова О.И.

ГЮНТЕР ОТТО: ИНТЕНЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Ключевые слова: художественная педагогика, эстетический аспект, ментальные и языковые корреляты, художественный дискурс, социально-коммуникативный аспект.

Глобально-эволюционный характер мировых процессов, коснувшийся сферы образования, настоятельно требует рефлексии педагогики ведущих зарубежных стран, теоретически осмысливших ценностные преференции в созданном проблемном поле науки и сформировавших такие направления в педагогике, как педагогика культуры, педагогика дизайна, художественная педагогика.

Один из наиболее крупных исследователей немецкой художественной педагогики ФРГ – Гюнтер Отто. Появлению в Германии в XIX в. художественной педагогики способствовало:

- многомерное видение потребностей новой образовательной реальности представителями Баденской философской школы Германии;
- накопление критической массы авторских концептуализаций;
- конструирование науки, выявление ее предмета и принципов.

Основателями немецкой художественной педагогики считаются Ю. Лангбен, К. Ланге, М. Осборн. Художественное воспитание и художественное образование – главные категории художественной педагогики, которая дает систему педагогических представлений об их средствах и методах [6, s. 16].

Фундамент теории художественной педагогики был заложен благодаря применению сущностно-онтологического подхода. Исходя из теоретических основ (метафизика – диалектика, идеализм – материализм, эмпиризм – рационализм), существуют различные определения художественной педагогики. Анализ первоисточников позволяет выявить 14 ее дефиниций. Р. Бубнер понимает художественную педагогику как «целенаправленное воспитывающее воздействие искусства на личность, прежде всего на твор-

ческий и художественный потенциал, введение ее в русло определенной эстетической системы» [3, s. 28]. По мнению П. Штельцера, художественная педагогика дает систему педагогических представлений о средствах, методах художественного образования и художественного воспитания, является одним из уровней педагогической науки, направленной на человека, его духовное бытие, в котором инструментом воздействия выступает искусство [ibid., s. 29]. Д. Кербс считает, что художественная педагогика – это звено, соединяющее воспитание с искусством, художественным промыслом, экспонированием, эстетикой товаров, дизайном, индустрией производства товаров народного потребления [ibid.]. Художественная педагогика занимается процессом возникновения художественного произведения и применением навыков и умений; эстетической и научной рефлексией о художественных произведениях как устройстве окружающего мира [ibid., s. 30]. В. Шлимм убежден, что художественная педагогика – это один из уровней педагогической науки, направленный на человека, его духовное бытие, в котором инструментом воздействия выступает искусство, а не методология «художественного миропознания», художнического понимания правды жизни; а также различные подходы к ним.

Существует четыре подхода в определении художественной педагогике. Первый подход (представители Т. Ветцель, Г. Кершенштейнер) исходит из социального значения художественной педагогике. Второй подход (Й. Кеттель, К. Конрад, К. Мюллер) акцентирует внимание на художественной составляющей. Третий подход (М. Мейер, Х. Румпф) обращен к культурологическому компоненту художественной пе-

дагогике. Четвертый подход (Л. Вейсмантель, Х. Кампф-Янсен, Г. Отто) рассматривает эстетический аспект художественной педагогике, который мы охарактеризуем подробнее.

Эстетический аспект важен потому, что эстетика изучает эстетические качества явлений действительности сквозь призму искусства с целью раскрытия его законов. Гносеологическое своеобразие искусства состоит в том, что художественные образы могут находиться в значительно более многообразных отношениях к действительности. Осуществляя отражение, произведение искусства выступает как выражение эстетического идеала художника, что становится возможно благодаря чувственной конкретности искусства и его обобщающей силе, поэтому подлинное искусство всегда прекрасно и доставляет людям эстетическое наслаждение. Концентрируя в себе художественный опыт масс, искусство оказывается способным обострять восприятие, учить видеть и ценить красоту. Современное искусство – это особая социальная оптика, культивирование духовности и свободы человека, культивирование и сохранение культуры в ее современных множественных и самоценных формах: как формы организации деятельности и жизни; технологизации искусства, когда оно начинает пониматься как особая технология – семиотическая, психотехническая и т.д.

Свои оценки искусство непременно дает в эстетическом плане. В связи с этим можно говорить о влиянии искусства на нравственное здоровье общества, духовный климат, в котором живут люди. Искусство выполняет познавательную функцию, тем самым развивает сознание и чувства, взгляды и убеждения. Большую роль играет искусство в формировании нравствен-

ности, так как является средством духовного возвышения человека.

Осознавая важность эстетического аспекта художественной педагогики, Г. Отто стремился развивать науку так, чтобы она приносила максимальный эффект в деле воспитания школьников. Ученым написаны многочисленные статьи, книги монографического формата по вопросам художественной педагогики; разработаны директивы по «Искусству» для начальной, интегрированной школы и гимназий; издан учебник «Auslegen», который является настольной книгой немецких учителей, преподающих учебный предмет «Искусство» в школах ФРГ. Учебник Г. Отто «Auslegen» – труд, пропагандирующий принцип максимизации полезности занятия творчеством, представляющий существование ментальных и языковых коррелятов в искусстве, содержащий непротиворечивые выводы, постулировавшие дальнейшее развитие немецкой художественной педагогики.

Объективно оценивая сложившееся положение, Г. Отто считает, что для современной ситуации в немецкой художественной педагогике характерно следующее.

1. *Развитие мобильной общей дидактической и предметно-дидактической теории образования*, дополняющейся рефлексией и последующим включением теорий и результатов исследований других научных областей и искусствоведческих дисциплин (от теории театра до теории литературы), но внимание Г. Отто сфокусировано на эстетике. Современное искусство и искусствоведение влияют на развитие теории в двух направлениях: актуализация креативности и эстетизация человека. Иллюстрируя сказанное, отметим, что созидательная деятельность индивида связана с определенными эстетическими концептами, при этом

наиболее органично эстетическая направленность человеческой деятельности представлена в проектировании и конструировании художественных изделий.

2. *Плюрализм предметно-дидактических концепций*, доминирование теорий, утверждение доктрин, имеющих следствием ослабление художественного дискурса, а также снижение требований к обучению в профессиональных художественных школах. Эффективность усвоения, оптимизация и необходимость аппликации художественного знания сегодня не возводятся в абсолют: школьникам XXI в. стала доступна возможность самостоятельно пополнять знания посредством мультимедиа, поэтому в художественных школах ФРГ предлагается для изучения определенный объем теории и организована практическая работа (мастерские, пленэр, ателье), при этом их соотношение составляет 1 : 3. Несмотря на имеющееся широкое дискуссионное поле и калейдоскопичность мнений в немецком научном сообществе, от художественной теории в ее «чистом» виде не отказываются как в школе, так и в профессиональных учебных заведениях.

3. *Недостаточно высокий коэффициент полезного действия* высших художественных школ, который связывается:

- с недостаточным внедрением и «продвижением» отдельных методологических принципов;
- неаргументированным ослаблением внимания к учету контекста специфики отдельных научных направлений;
- развитием деструктивных тенденций, для которых не найден конструктивный эквивалент.

Следствием данной ситуации, по мнению ученого, являются:

- рассогласование между теорией и практикой;
- голословные декларации, поверхностность в принятии решения;
- восприимчивость к индоктринации;
- сдерживание возможности передачи имеющегося опыта;
- незрелость дискурсивного поля;
- неуверенность, страх перед трудностями;
- опора на благоприятные тренды.

Сторонник парадигмальной науки, Г. Отто считает, что современная художественная педагогика отягощена противоречиями, обусловленными ситуацией в искусстве и общественной функцией педагогики. Аксиоматичность утверждения, что каждое общество имеет такое искусство, которое оно заслуживает, ученый иллюстрирует примером. Искусство XXI в. в понимании современного потребительского общества является товаром на рынке предметов искусства. Данное обстоятельство приводит к тому, что для тривиальных вещей производится все более тривиальная реклама. В конечном итоге она обращается к эксклюзивной, прежде всего платежеспособной публике. Реклама товара, маркетинг, спрос и предложение выступают на первый план и занимают место критики и теории искусства. В такой форме они могут быть только аффирмативными. Современное немецкое общество потребляет с определенным запозданием дериваты тренда, который наметился в художественном производстве.

Вывод из сказанного заключается в том, что учебный предмет «Искусство» стоит перед дилеммой:

- базового анализа имеющихся эталонов и содержательного назначения школы и урока;
- быть художником (в этом случае данная деятельность становится для учителя легким заработком, гарантирующим необходимый минимум к существованию или пособие по старости) либо автором агитационных текстов или аналитиком товаров (тогда эстетическая реальность отождествляется с появлением современных художественных мастерских и предприятий).

Вызывает интерес дефиниция искусства Г. Отто. Ученый считает, что в связи с тем, что нельзя дать однозначного определения феномену искусства, все появляющиеся дефиниции ставятся под сомнение. Сегодня, по мнению Г. Отто, искусством называется все, что воспринимается визуально или гаптически, т.е. мануально. Последнее утверждение привело к элиминации (удалению) ставшего «размытым» понятия «искусство», и, в свою очередь, актуализировались понятия:

- «визуальная коммуникация», акцентирующее внимание на социально-коммуникативном аспекте искусства;
- «эстетическое воспитание», трактуемое как способность личности наслаждаться восприятием и преобразованием окружающего мира, критиковать и изменять его, а также как рефлексия влияния на человека эстетических феноменов, чье существование было вызвано данными общественными условиями.

Понятие «эстетическое воспитание» применяется Г. Отто по прагматическим причинам из-за своего всеобъемлющего значения:

- понятие «эстетический» характеризуется в плане содержания его «открытостью»: указывает на всеобщность и универсальность. Это значит, что предметом изучения на уроке является не только искусство, но и относящиеся к тривиальным феноменам процессы восприятия,

- коммуникации, интеграции учащихся;
- понятие «воспитание» указывает обществу на интенции в данной области. Часто воспитание выходит за границы информационного поля, ориентированного на урок, когда оно подчинено главной цели, которая требует не только усвоения знаний и тренировки навыков и умений, но и изменения отношения к творческому процессу. Воспитание выступает здесь как главное понятие, объединяющее урок и учителя. Цель эстетического воспитания в немецкой школе – реформа школы, реформа урока, реформа предметов. Все это может стать критической точкой рефлексии, которая способна привести к парадигмальным изменениям в эстетическом образовании: к формулировке новой цели, содержания, структуры. О значении воспитания говорится в ст. 7 Конституции ФРГ: «Благоговение перед Богом, уважение человеческого достоинства и способность разбудить готовность к социальным действиям – это наиважнейшая цель воспитания. Юношество должно воспитываться в духе человечности, демократии и свободы, в терпимости и уважении к убеждениям других, в ответственности за сохранение естественных жизненных основ, в любви к народу и Родине».

Эстетическое воспитание – процесс совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на формирование эстетической культуры школьников. Эстетическое воспитание – «воспитание личности в духе подготовки к осмыслению прекрасного. Оно рассматривается как всеобщая задача воспитания, в отличие от предметного образования художника» [3,

s. 208]. В немецкой педагогической науке под эстетическим воспитанием подразумевается развитие смысла, или, говоря другими словами, приобретение учащимися навыка обращения с эстетическими предметами [ibid., s. 209].

Современная ступень дидактической рефлексии позволяет не только закрепиться в общедидактическом и ориентированном на kurikulum тренде, но и переводить эстетическое воспитание на новый уровень развития. С этой точки зрения рассмотрение данного вопроса возможно с позиций критики эмансипаторской функции масс-медиа и востребованности дисфункциональной возможности искусства. Все это имело следствием определенное удаление учебного предмета «Искусство», оттеснение его в пользу новых интенций и более широких понятий, таких как «визуальная коммуникация», «дизайнпроектирование», «искусствоведение и инженерия», оказывающих значительное влияние на формирование художественной педагогики.

В 1990 г. произошло немецко-немецкое объединение, высветившее настоятельную потребность в ревизии целей, содержания воспитания и образования. Ответом на социальный заказ общества стала концепция внешкольного эстетического воспитания и художественного образования, разработанная Г. Отто. Данная концепция предполагала четкую систематичность курса, методическую проработанность его для работы в изостудиях, основывалась на воспитании у учащихся активного восприятия и имела целью духовно-нравственное развитие ребенка. Кроме того, в концепции Г. Отто появились:

- новое требование четкости, систематичности, методической проработанности курса;

- концептуально сформулированная установка руководства художественной деятельностью, направленная на активное восприятие.

После объединения ФРГ и ГДР немецкая художественная педагогика оказалась в вакууме изнурительных общественных и школьных реформ. Чтобы учебный предмет «Искусство» не попал в положение невостребованных, чтобы выйти из этого маргинального существования, немецкие художественные дидакты начали поиск путей реформирования художественной педагогики. Г. Отто инициировал ревизию теоретического ресурса художественной педагогики (содержания, методов, принципов), стремясь рационализировать последнюю благодаря внедрению в художественный процесс научной основы. Данная работа происходит посредством принятия теорий и методов из так называемых основных наук, благодаря чему появляются новые метатеории. Цель этой работы заключается в создании собственных автономных теорий и методов, а также в установлении связи (взаимовлияния) с другими науками, в изучении возникающего кумулятивного эффекта и возможных мутаций в гармоничном развитии педагогической науки.

Для оптимизации указанного процесса Г. Отто считает оптимально верным решением:

- присоединение к наиболее актуальным, доминирующим в данный период времени трендам;
- создание независимых проектных групп. Данное обстоятельство привлекает заинтересованных в развитии эстетики социологов и политологов, которые видят в нем новую возможность собственного творчества, так как осознают, что современная эстетика дополняет историю классической эстетики;

- превращение учебного предмета «Искусство» в предмет нового вида (размышление, абсолютизация внеучебных аспектов и наиболее общих целей);

- эпистемологизацию знания вместо дилетантизма, изменяющую параметры предмета посредством расширения содержания, заданий, предметных областей (Sachbereiche);

- серьезное отношение к учебному предмету «Искусство», подразумевающее эмансипацию и критическую рациональность, введение новых научных методов познания действительности;

- создание терминологии в художественной педагогике, которая при этом не будет являться самоцелью;

- контроль создания монополий мнений и их дальнейшее продвижение;

- расширение уровня языка предмета «Искусство». По мнению ученого, манипуляции с языком превращают научную позицию в жеманство, при этом уровень языка предмета снижается до вербального уровня художественного промысла;

- введение научной аргументации;

- учет межпредметных интересов.

В качестве контрмеры и профилактики Г. Отто предлагает рассматривать художественную дидактику только как науку. Это позволит:

- разоблачить доктрины, идеологии, существующие частные мнения;

- защитить предмет от воздействия интересов определенных групп, которые хотели бы поставить его себе на службу;

- обеспечить независимость учебного предмета «Искусство» от состояния других наук.

Г. Отто предостерегает от превратного понимания данной контрмеры

как выражения наивной научной веры. Художественная дидактика нацеливает на единственную сегодня возможность эмансипации учебного предмета «Искусство». Для этого необходимо строить научные институты, чей потенциал (кадровый, материально-технологический, информационно-содержательный, организационно-управленческий) позволил бы проводить научные исследования широкого профиля. Одновременно эти институты могли бы выполнять контролирующую функцию (в данном случае имеется в виду предостережение художественного воспитателя от игры в арлекино, когда он радуется любому креативному достижению обучаемых, когда в чем-то необычное продвижение обучаемых по пути художественного творчества расценивается как признак их прогресса в данной области). Г. Отто убежден, что «прогрессивность» обязывает на многократную перепроверку на практике значения концептов и допустимости их нагрузки. Ученый

предостерегает от импровизаций на «пустом» месте, от строительства по устаревшим наброскам и призывает отказаться от завуалирования бездействия, упущений, неспособности, отсутствующих знаний. Во время дефицита нового научного знания, господства деструкции Г. Отто выступает за проведение эмансипации, а не замещения ее интеллигентным поведением ученого.

Литература

1. Otto G. Aesthetische Dimension der Paedagogik. Aesthetische Paedagogik // Bildung und Erziehung. 1982. № 2. S. 113–115.
2. Otto G. Aesthetische Erziehung – Perspektiven und Positionen der aktuellen Didaktikdiskussion. Zur Lage der Kunstpaedagogik // K+U. 1996. № 9. S. 7–73.
3. Otto G. Auslegen: Buch. Hannover, 1987.
4. Otto G. Didaktik der aesthetischen Erziehung // K+U. 1999. № 237. S. 42–45.
5. Otto G. Kunstpaedagogik in der Schule der Zukunft // BDK-Mitteilungen. 1999. № 4. S. 36–41.
6. Otto G. Theorie fuer paedagogische Praxis // K+U. 1995. № 195. S. 16–22.
7. Otto G. Ueber Bilder sprechen lernen // K+U. 1993. № 77. S. 21.