

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт культуры и молодежной политики

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА**

Материалы XVII Международной научно-практической конференции
(г. Новосибирск, 12 апреля 2024 г.)

Под редакцией
О. В. Капустиной, Н. А. Урсеговой

Новосибирск 2024

УДК 37.0(063)+7.0(063)+374(063)+372.016:7(063)
ББК 74.005я43+85.0я43+74.200.58я43+74.268.5я43
Х981

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
ФГБОУ ВО «НГПУ»

Редакционная коллегия:

канд. пед. наук, доц. ФГБОУ ВО «НГПУ» *О. В. Капустина;*
канд. искусствоведения, доц. ФГБОУ ВО «НГПУ» *Н. А. Урсегова;*
канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой народной художественной культуры
и музыкального образования ФГБОУ ВО «НГПУ» *Н. А. Чикунова*

Х981 **Художественное образование в мире: вчера, сегодня, завтра** : материалы XVII Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 12 апреля 2024 г.) / под редакцией О. В. Капустиной, Н. А. Урсеговой ; Министерство просвещения Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2024. – 401 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-00226-121-5

Сборник содержит материалы научных работ теоретического и прикладного характера, которые отражают современное состояние и основные аспекты развития отечественного и зарубежного художественного образования, методологические и методические проблемы педагогики искусства.

Материалы адресованы ученым, преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам, а также всем интересующимся проблемами модернизации и развития преемственной системы образования в сфере культуры и искусства.

УДК 37.0(063)+7.0(063)+374(063)+372.016:7(063)
ББК 74.005я43+85.0я43+74.200.58я43+74.268.5я43

ISBN 978-5-00226-121-5

© Оформление. ФГБОУ ВО «НГПУ», 2024

М. А. Шатарова

(кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства, заместитель декана по научной работе факультета эстетического образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минск, Беларусь)

**ДИАГНОСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

В статье приводится теоретическое обоснование диагностики социокультурного развития обучающихся в контексте полихудожественной среды на уровне среднего специального и высшего образования эстетического профиля. Предлагаются различные примеры заданий для диагностики низкого, среднего и высокого уровней социокультурного развития обучающихся по когнитивному, ситуативно-поведенческому, продуктивно-деятельностному и мотивационному критериям.

Ключевые слова: социокультурное развитие, полихудожественная среда, среднее специальное и высшее образование, диагностика.

Социокультурное развитие личности в условиях полихудожественной среды представляет собой процесс формирования собственных ценностных установок через восприятие искусства и создание новых его произведений на основе усвоенных социальных и культурных норм и идеалов. Профессиональная подготовка в условиях полихудожественной среды на уровне среднего специального и высшего образования по специальностям эстетической направленности позволяет обучающимся приобрести новые компетенции, которые содействуют совершенствованию личностных и креативных способностей в разных видах искусства и направлениях художественного творчества, формированию эмоциональных отношений с миром искусства, умений критически оценивать различные художественные явления. Социокультурное развитие личности является долгим процессом, который происходит на протяжении всего времени профессионального становления.

Каждый этап профессиональной подготовки в учреждениях среднего специального и высшего образования эстетического профиля сопровождается творческим процессом. Уже начиная с первых курсов колледжа или университета, обучающиеся погружаются в атмосферу созидания: они создают новые

образы, свою новую реальность, какой они хотят ее видеть. Это слияние содержания обучения с творчеством проявляется не только в учебных планах и дисциплинах, но и в художественном оформлении помещений (аудиторий, рекреаций, мест для отдыха и творчества), учебно-методическом обеспечении (пособия, наглядность, технические средства обучения) и т. д. Все это является, хотя и опосредованным, однако мощным эмоциональным и мотивационным стимулом. Социокультурное развитие личности в полихудожественной среде активизирует чувствительность и эмоциональность, творческие способности обучающихся, индуцирует их продуктивность в обучении, вдохновляет и мобилизует подсознательный и надсознательный уровни интуиции. Не просто изучение искусства, но и создание собственных произведений помогает формировать свою ценностную позицию, основанную на лучших образцах мировой культуры. Важным моментом также является творческая свобода, которая предоставляет возможность обучающемуся выбрать собственный путь формирования своих компетенций и реализации способностей. Полихудожественная среда позволяет сделать профессиональное обучение будущих специалистов эстетического профиля естественным и радостным процессом открытий. «Обладающий спецификой художественный язык каждого вида творчества / искусства, осваиваемый обучающимся в полихудожественной среде, позволяет собрать недостающие фрагменты мозаики моделируемой картины мира» [1, с. 20].

Социокультурное развитие личности обучающихся в контексте полихудожественной среды опосредовано возможностями обучающихся в изучении различных видов искусства и художественного творчества в их взаимосвязи, в создании собственных произведений в учебной и внеучебной деятельности в условиях свободной творческой атмосферы и под руководством специалистов, а также доступным и мобильным образовательным пространством для эффективного взаимодействия обучающихся.

Диагностика социокультурного развития обучающихся в условиях полихудожественной среды определяет высокий, средний и низкий уровни (Таблица).

Таблица

Уровни социокультурного развития обучающихся в контексте полихудожественной среды на уровне среднего специального и высшего образования

Уровень	Типы и характер заданий	Качество выполнения заданий
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Низкий	<p>Узнавание произведений разных видов искусства, определение автора, названия, эпохи, стиля;</p> <ul style="list-style-type: none"> • соотнесение понятий и определений; 	<p>Задания выполняются небрежно, для работ характерна незаконченность, определенная бедность выразительных</p>

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • выполнение творческого задания по шаблону, по алгоритму, копирование. 	<p>средств, однотипность, повторяемость решений, соответствие образцу.</p>
Средний	<p>Предусматривается выполнение заданий для низкого уровня, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создание произведений художественного творчества в разных видах искусства по заданному критерию (тема, композиция, герой, образ и т.д.); • проведение самостоятельного анализа произведений искусства (разных видов искусства, эпох, стилей, стран, направлений); • составление структурно-логических схем и таблиц на сопоставление, сравнение разных видов искусства, комментирование; • работа с дидактическими текстами; • задания на нахождение общего, подобного и различного в произведениях искусства разных видов, приведение стилевых и художественно-образных параллелей. 	<p>Выдерживаются общая смысловая цельность в творческих работах, последовательность в развитии основной мысли. Творческие работы основаны на использовании традиционных выразительных средств и способов практической реализации творческого замысла.</p>
Высокий	<p>Предусматривается выполнение заданий для низкого и среднего уровня, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реконструкция явлений художественной культуры в литературной, изобразительной, театральной и др. деятельности; • стилизация (воплощение стилевых черт определенной эпохи или автора в изобразительной, литературной, театральной и др. деятельности); • задания на выявление взаимосвязи словесных, звуковых, графических и цветовых образов, которая воплощена произведениях искусства; • высказывание оценочного суждения по поводу произведений искусств разных видов в виде словесной модели, звуковой или изобразительной зарисовки, пластического этюда, соответствующих художественному образу; • действия по применению знаний в нестандартных ситуациях для решения качественно новых творческих задач оригинальным способом. 	<p>Воспроизведение фактологического материала в заданиях характеризуется полнотой, осознанностью, системностью знаний, а также познавательной самостоятельностью. Творческие работы основаны на глубоком анализе и сопоставлении произведений разных видов искусства, отличаются разнообразием используемых выразительных средств. Творческие работы демонстрируют индивидуальный подход, оригинальность решения, прилежность в исполнении, а также выбор произведений отечественного и мирового искусства, как образца и источника вдохновения.</p>

Диагностика социокультурного развития в условиях полихудожественной среды на уровне среднего специального и высшего образования определяется по когнитивному, ситуативно-поведенческому, продуктивно-деятельностному и мотивационному критериям [2]. Представленные ниже задания для выявления уровней будут соответствовать вышеназванным критериям.

1. Задания для определения уровня социокультурного развития обучающихся в условиях полихудожественной среды по *когнитивному* критерию:

– на выявление систематизированных и прочных знаний об отечественной и мировой культуре (например, тест с выбором одного правильного из пяти представленных ответов на знание особенностей художественного стиля и его проявлений в разных видах искусства; задания на визуальный выбор произведения искусства среди представленных по определенному критерию: стилю, направлению, эпохе, национальности автора и т. д.);

– на наличие знаний о традициях и правилах поведения, особенностей общения, принятых в данном социуме и готовность их применять (например, описание ситуаций с необходимостью выбора поведенческого решения (как бы вы поступили в такой ситуации?), оценочное суждение представленной ситуации, драматизация (разыгрывание) ситуации с необходимостью самостоятельного выхода и т. д.);

– на проведение аксиологического анализа произведений искусства с определением природы ценностных ориентаций и установлением причин их принятия/непринятия;

– на установление степени включенности обучающихся в культурную жизнь современного общества, на владение информацией об интересных и значимых событиях и людях в литературе, архитектуре, музыке, киноискусстве, театральном искусстве, а также на умения изучать и анализировать культурные явления (например, создание афиши или написание пресс-релиза актуального культурного события, планирование культурно-досуговой деятельности для определенной возрастной группы на год и т. д.);

– на проявление эмпатии и определение ценностных установок в отношении с другими людьми (например, написание эссе или небольшого стихотворного произведения по художественному образу в произведениях разных видов искусства, вопросы на определение личностной позиции по решению конфликтной ситуации или в ситуации морального выбора).

Задания на определение уровня социокультурного развития обучающихся по когнитивному критерию позволяют выявить познавательные и исследовательские способности личности, направленные на понимание сущности искус-

ства и формирование ценностное отношение к нему на знаниевом и практическом уровнях.

2. *Ситуативно-поведенческий* критерий предусматривает следующие задания:

– на знания и практическое использование культурных традиций своего народа (например, создание сценариев народных праздников, разработка плана проведения спортивных мероприятий на основе народных игр, создание сценографического проекта культурного мероприятия на основе народных традиций и др.);

– на самостоятельное изучение культурного наследия своего и других народов (например, составление интеллект-карты «Культурное наследие страны», таблицы «Наши культурные сокровища», схемы «Сохранение культурного наследия страны», создание эскиза декораций к сценическому представлению народного обряда и т. д.);

– на умение осуществлять межкультурный диалог в соответствии с общепринятыми нормами (например, подготовка виртуального интервью с героем произведения или современными культурными деятелями, создание сценария познавательной программы о культуре страны или народа, разработка предложений для дорожной карты сотрудничества с другими культурными и образовательными учреждениями);

– на выявление установок собственной траектории личностного развития в соответствии с культурными нормами и правилами, формулирование личных трактовок и понимания понятий, категорий, идей и образов, индивидуальный выбор тематики творческих работ (например, анкетирование на выявление творческих предпочтений, вопросы на формулирование определений понятий и категорий, создание изобразительного, литературного, пластического образа по заданному критерию, подбор произведений разных видов искусства по ассоциативным связям, для иллюстрации стилевых особенностей и т. д.);

– на осуществление деятельности по изучению и сохранению национальных культурных традиций (например, тестовые и практические задания на выявление знаний о техниках и технологиях традиционного художественного творчества, о традициях кулинарного искусства и др.).

– Диагностика социокультурного развития обучающихся в условиях полихудожественной среды по *продуктивно-деятельностному* критерию предполагает следующие задания:

– на выявление способности к творческому самосовершенствованию и саморазвитию в условиях выбора разных направлений (это могут быть зада-

ния, связанные с видами искусства, не соответствующими выбранной специальности – например, будущие музыканты должны нарисовать образ или создать пластический этюд, будущие художники должны написать литературное произведение или подобрать музыку и т. д. Примером также могут выступать задания, где обучающиеся демонстрируют знания в области других (непрофильных) гуманитарных наук (философия, история, социология и др.) и возможности использования IT-технологий, привлечения Интернет-ресурсов, искусственного интеллекта и др.);

– на определение сформированного эстетического мировосприятия, устойчивой потребности в общении с искусством, в творческой деятельности, а также на эстетическое и эмоциональное видение и отношение к окружающему миру (например, задания, в которых обучающиеся должны составить словесный, изобразительный и пластический портрет членов своей семьи или друзей, нарисовать образ, созданный в музыкальном произведении при помощи живописных средств выразительности и наоборот и т. д.);

– на умения создавать вокруг себя культурно-сообразное пространство (например, создание проектов эстетического оформления жилых и образовательных помещений, подбор произведений разных видов искусства для оформления определенных учреждений, составление примерной программы встречи иностранной делегации с посещением достопримечательностей и актуальных культурных мероприятий и т. д.);

– на определение личного отношения к культурным и духовно-нравственным ценностям, к эстетическим идеалам современного общества как основы и образца для творческого совершенствования (например, составление личного рейтинга новинок современной киноиндустрии (фильмов, телепрограмм, музыкальных шоу и др.), ленты времени «Культурные герои», облака слов (тегов) о культурных ценностях современности и др.).

Продуктивно-деятельностный критерий социокультурного развития в контексте полихудожественной среды отражает проявление в творчестве понимание мира, восприятие реальности через личностный выбор области изучения, методов и средств воплощения идеи, способов интерпретации художественных образов. При этом свободная и персонифицированная полихудожественная среда позволяет обучающимся снять напряженность, не только раскрыть и реализовать свои способности в разных направлениях, но и взаимодействовать между собой с целью совершенствования коммуникативных навыков, расширения диапазона контактов и вариантов сотрудничества.

4. Диагностические задания на определение уровня социокультурного развития по *мотивационному* критерию предполагают использование различных опросников с целью определения:

- понимания обучающимися целей и важности формирования социокультурных компетенций для будущей профессиональной деятельности;
- готовности обучающихся соответствовать универсальным нравственно-социальным нормам;
- желания интересоваться отечественными и мировыми культурными достижениями, изучать культуру и традиции других стран;
- стремления обучающихся к творческому совершенствованию, расширению интеллектуальных и творческих ресурсов, проявлению своих способностей в созидательной деятельности.

Задания для определения мотивации могут включать выбор и маркирование верных/неверных утверждений, составление личной карты (шкалы) мотивов, рейтинга предпочтений, анкетирование с целью выявления удовлетворенности потребностей и др.

Таким образом, диагностика социокультурного развития обучающихся в контексте полихудожественной среды в профессиональном образовании на основе когнитивного, ситуативно-поведенческого, продуктивно-деятельностного и мотивационного критериев позволяет выявить личностные, социальные и культурные компоненты данного процесса. Дальнейшее исследование по определению уровней (низкого, среднего и высокого) и создание методических рекомендаций на основании диагностических материалов позволит создать благоприятные условия для формирования у обучающихся по специальностям эстетического профиля среднего специального и высшего образования собственных духовно-нравственных ценностей через целостное познание и принятие искусства, а также создание собственных произведений на основе культурных норм и образцов.

Список литературы

1. *Захарина Ю. Ю.* Социокультурное развитие личности обучающегося в условиях вуза (в контексте полихудожественной среды) // Педагогіка мастацтва: актуальні проблеми адукації. – 2022. – Вып. № 4. – С. 17–22.

2. *Шатарова М. А.* Критерии и показатели социокультурного развития обучающихся в условиях полихудожественной среды на уровне среднего специального образования // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. – 2023. – № 1. – С. 101–105.

Травникова Л. В. Перспективы развития дополнительного музыкального образования для общества в целом.....	306
Федоренко Н. В. Компетентностные задания как средство формирования интеркультурной воспитанности учащихся на уроках искусства в школе	310
Федорова А. А. Элементы театра моды как средство работы с детским танцевальным коллективом.....	316
Филимонова Е. А. Этнособытийная образовательная привлекательность района Алтай ВКО Республики Казахстан: анализ и оценка	319
Хохлова Н. С. Формирование и современное состояние фольклорного движения в Алтайском крае через опыт Н. А. Герасимовой.....	326
Цзэн Яньбяо. Народное песенное творчество Китая в XX веке	334
Чеканова Е. А. Организационные и содержательные основы функционирования театральной студии дошкольной образовательной организации	339
Чжан Цюаньвэй. Применение технологий искусственного интеллекта в музыкальном образовании: исследование и практика	343
Чернявская И. Ф., Чжан Юньпэн. Концептуальные подходы к изучению фортепианных транскрипций в профессиональном обучении педагога-музыканта.....	349
Мацевская С. В., Чжоу Хуэйкан. Изучение истории зарождения русской камерно-вокальной музыки как аспект формирования музыкальной эрудиции педагога-музыканта	354
Нижникова А. Б., Чэнь Цайцы. Исполнительские аспекты трактовки образа Снегурочки Н. Римского-Корсакова в вокальной подготовке педагога-музыканта.....	360
Урсегова Н. А. Проблемы обновления содержания, методов и технологий обучения в системе дополнительного образования детей: опыт АНО ДПО «СМИНО».....	365
Шастина Т. В. Векторы развития современного этновокального образования	369
Шатарова М. А. Диагностика социокультурного развития обучающихся в контексте полихудожственной среды в профессиональном образовании (теоретический аспект).....	373
Щербакова А. Инновационные подходы в развитии танцевальной импровизации	380