

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сочинский государственный университет»

На правах рукописи

ТАНЬ ИНЦЗЮНЬ

**КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
«ГОРОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ И КИТАЯ**

Научная специальность: 5.8.7. Методология и технология профессионального
образования

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель
доктор педагогических наук,
профессор С.В. Анчуков

Сочи-2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА	15
1.1 Город как образовательная среда: основные понятия, подходы к интерпретации феномена	16
1.2 Ключевые вопросы интеграции потенциала города в образовательное пространство	28
1.3 Китайская наука о культурно-образовательном потенциале взаимодействия между вузом и городом: основные подходы к изучению .	34
ГЛАВА 2. ГОРОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	44
2.1 возможности использования музейного пространства в художественном образовании	45
2.2 Развитие образовательной урбанистики в контексте интерпретации художественного образования как ресурса «мягкой силы»	58
(на примере Китая)	58
2.3 Опыт недавних проектов в сфере образовательной урбанистики в разработке концепции образовательной программы «Город как образовательная среда» для художественных вузов (на примере России) .	73
ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УРБАНИСТИКИ И КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГОРОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И КИТАЯ	91
3.1 Принципы образовательной урбанистики в условиях современной системы художественного образования России. Определение концепции	

образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»	92
3.2 Принципы образовательной урбанистики в структуре современной системы художественного образования Китая. Определение концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»	109
3.3 Теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»	128
.....	142
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	152
БИБЛИОГРАФИЯ	161
ПРИЛОЖЕНИЕ	183

ВВЕДЕНИЕ

Исследование посвящено изучению города как культурно-образовательной среды в подготовке студентов художественных вузов в контексте рассмотрения актуальных вопросов модернизации современной системы высшего художественного образования, а также анализу концепции и аспектов интеграции образовательной программы «Город как образовательная среда» в системе высшего художественного образования России и Китая.

Актуальность темы и направленность исследования

Динамичное развитие общества в современную эпоху приводит к востребованности и неизбежному поиску новых педагогических моделей, которые способны повысить эффективность и качество профессионального образования, привести цели, задачи и содержание учебных дисциплин в соответствие с реальными социальными потребностями. С этим связано появление в последнее время ряда актуальных и новаторских разработок, связанных с концепцией «открытого образования». Данное направление современного развития педагогической мысли предполагает расширение существующих границ образовательного пространства. Рассматриваемая дидактическая система основывается на принципах внеаудиторности и открывает большие перспективы в плане преобразования образовательного процесса в культурно-образовательный.

Концепция «открытого образования» качественно меняет форму и содержание учебной деятельности. В первую очередь большую роль в образовательном процессе по сравнению с традиционной системой обучения играет внеаудиторная работа. Расширяется и содержательная сторона обучения также: помимо научных знаний студенты осваивают широкий круг инонаучных знаний, имеющих культурно-исторический характер. Ценность подобного подхода состоит в том, что открытое образование обладает значительным потенциалом, как для развития профессиональных

компетенций студентов, так и для формирования личностных качеств обучающихся.

Существующая научная теория убедительно доказывает воспитательное и педагогическое значение города как уникального культурно-образовательного пространства. Несмотря на это, остаются во многом несформированными и неструктурированными представления о связях городской среды и художественного образования, ее педагогического потенциала в условиях художественного вуза. Актуальность проблематики настоящего исследования связана с необходимостью раскрыть культурно-образовательный потенциал взаимодействия между вузом и городом, оценить перспективы и сложности развития системы художественного образования в рамках открытой системы. Кроме того, особую значимость представляет разработка подходов к проектированию открытой культурно-образовательной среды в рамках художественного образования. Ценность предложенного исследования обусловлена задачей создания концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда», что в перспективе позволяет модернизировать педагогические модели художественного образования с целью увеличения его ресурсов и повышения качества.

Степень изученности проблемы

Настоящее исследование предполагает систематизацию и анализ широкого круга источников по теоретическим и практическим аспектам проблематики:

- по вопросам использования воспитательного потенциала городской среды (Ван Сяочжэнь, Д.М. Демидович, А.В. Калиничева, Е.Н. Коробкова, Лю Сяовэнь, Э. И. Медведь, С.А. Смирнов, Цай Чжибинь, Чжан Кэюнь, Н.Г. Шейко, Юси Юэ и др.);

- по теории и практике применения ресурсов города в культурно-образовательных целях (Ван Сяочжэнь, Л.М. Ванюшкина, А.В. Калиничева,

Е.Н. Коробкова, Е.В. Лебедева, Лю Сяовэнь, Л.Р. Махиянова, О.Г. Обертас, В.В. Петухов, С.А. Тихомиров, О.Д. Федоров, Т.А. Чичканова и др.);

- по теории образовательной среды, в частности концепции «открытой образовательной среды» (Ван Сяочжэнь, Л. М. Ванюшкина, Е.Н. Коробкова, А. Судейская, С.В. Тарасов, Юго Цзян, Юси Юэ и др.);

- по теории и практике внеаудиторного образования (Л. М. Ванюшкина, Е.Н. Коробкова, Чэн Чжун и др.);

- по вопросам взаимоотношений города и университета (М.В. Занин, С.С. Касаткина, С.Н. Кузьменко, Ли Чао, Лю Сяовэнь, Г.И. Петрова, А.А. Пронин, О.В. Смирнова, Н.С. Чернякова, Чэн Чжун и др.);

- по вопросам применения музеев в образовательных целях (Е.А. Асонова, А.Н. Россинская, И.Е. Барыкина, Т.Г. Желтухина, С.Л. Троянская, О.В. Ченцова, А.А. Шабанова, Ян Инши и др.);

- по теории и практике художественного образования России и Китая (Е.А. Александрова, Д.И. Варламов, Инь Шаочжунь, О.И. Радомская, А.А. Скрипай, Цзюй Чжаочунь, Чэнь Жуйлинь, Н.Н. Шаш, Юй Аньдун, Ян Гуан и др.);

- по вопросам реформирования современной системы образования России и Китая (М.А. Боеенко, Е.Б. Колбачев, А.А. Пахомова, Хань Шу, Цзюй Чжаочунь, Юси Юэ и др.);

- по теории и практике образовательной урбанистики (Е.А. Асонова, М.В. Буланов, Е.Н. Паламарчук, А.Н. Россинская, А. Судейская и др.).

Кроме того, разработка концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» предполагает использование различных материалов, размещенных на официальных сайтах художественных вузов, музеев и ряда других учреждений Санкт-Петербурга.

Изучение существующей научной литературы позволяет заключить, что проблематика настоящего исследования вплоть до сих пор остается почти неизученной. Ряд трудов частично проливает свет на отдельные вопросы использования городской среды, например, музеев, с

образовательными целями. В некоторой степени данная тема затронута в трудах А.Б. Мулызовой и М.К. Хащанской. Интерес представляет также статья О.Г. Обертаса и В.В. Петухова, в которой обобщен ценный опыт изучения города Владивостока как образовательного пространства для студентов художественных специальностей. В то же время широкий ряд вопросов применения городской среды в качестве образовательного пространства для обучения в художественном вузе остаются не проясненными, рассматриваемая проблематика пока не стала предметом отдельного комплексного научного исследования.

Как китайские, так и русские исследователи едины в стремлении к формированию инновационных методических концепций в контексте модернизации системы образования. Анализ существующих разработок и подходов к данной проблеме позволил выявить ряд *противоречий*: между необходимостью пересмотра традиционных методов обучения и недостаточной разработанностью принципов интеграции формального и неформального обучения; между актуальным состоянием системы художественного образования в России и Китае и новейшими достижениями в области образовательной урбанистики; между необходимостью внедрения принципов образовательной урбанистики в систему художественного образования и отсутствием методических материалов по использованию городских объектов в образовательных целях, методик организации занятий в городской среде, целостной дидактической концепции реализации этой задачи. Выявленные противоречия подчеркивают значимость *проблемы*, связанной с необходимостью анализа города как культурно-образовательной среды в подготовке студентов художественных вузов в контексте рассмотрения актуальных вопросов модернизации современной системы высшего художественного образования, а также анализа концепции и аспектов интеграции образовательной программы «Город как образовательная среда» в системе высшего художественного образования России и Китая.

Объектом настоящего исследования являются теория и практика художественного образования и образовательной урбанистики.

Предмет исследования – принципы образовательной урбанистики и концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» в системе высшего художественного образования России и Китая.

Цель исследования – выявить характерные особенности, национальную специфику, проблемы и лучшие результаты внедрения принципов образовательной урбанистики в систему художественного образования России и Китая, в контексте чего сформировать концепцию образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда».

Достижение указанной цели требует решения следующих **задач**:

1. Рассмотреть понятия культурно-образовательного пространства, образовательной и воспитательной среды, города как культурно-образовательного пространства;
2. определить специфику подходов в педагогической науке и практике к использованию города как культурно-образовательного пространства, в том числе для решения задач профессионального образования; на основе анализа опыта вузов России и Китая выявить лучшие практики, недостатки, общее и различное в использовании городской среды как культурно-образовательной в системе высшего профессионального образования двух стран, а также возможности применения лучших достижений в ходе российско-китайского обмена опытом в данной предметной области;
3. определить принципы образовательной урбанистики в системе концепции программы художественного вуза «Город как образовательная среда» и характер их применения в подготовке специалиста по конкретным направлениям профессионального художественного образования, сформулировать теоретико-

методологические основания разработки концепции программы «Город как образовательная среда» для профессионального художественного образования;

4. сформировать концепцию образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» художественного вуза России и Китая, разработать модель ее применения и структуру подготовки по художественным специальностям с учетом концепции соответствующей программы для профессионального художественного образования.

Методология исследования предполагает применение комплекса методов, отвечающих заявленной проблематике, а также целям и задачам исследования.

Настоящее исследование основывается на применении следующих методов:

- метод систематизации и обобщения педагогического опыта петербургских учреждений культуры и художественного образования;
- сравнительный: позволяет проанализировать и сопоставить российский и китайский опыт применения городских ресурсов в образовательных целях для студентов художественных специальностей;
- структурно-функциональный и системный: дают возможность установить принципы и методы построения взаимоотношений между вузом и городом, выявить и проанализировать проблемы, перспективы и возможности, а также формы и методы реализации принципов «открытого образовательного процесса» в структуре высшего художественного образования; разработать подходы к применению потенциала города в педагогических целях в системе художественного образования.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые:

- понятия культурно-образовательного пространства, образовательной и воспитательной среды, города как культурно-образовательного пространства рассматриваются в едином дискурсе;
- определена специфика подходов в педагогической науке и практике к использованию города как культурно-образовательного пространства, в том числе для решения задач подготовки специалиста, в частности, в научный оборот российской педагогики вводится китайская историография, посвященная указанной проблематике, последние теоретические и практические достижения китайских педагогов в данной сфере;
- проведен комплексный анализ опыта вузов России и Китая, который позволил очертить широкий круг актуальных вопросов использования городских образовательных ресурсов в современной системе профессионального художественного образования двух стран, определить общую специфику использования городского пространства вузами России и Китая в подготовке специалистов, общее и различное в практиках России и Китая, актуальность, степень и характер использования принципов образовательной урбанистики в условиях современной системы подготовки специалистов в российских и китайских художественных вузах, возможности применения лучших достижений в ходе российско-китайского обмена опытом в данной предметной области;
- определены принципы образовательной урбанистики в системе концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» и характер их применения в подготовке специалиста по конкретным направлениям высшего художественного образования, сформированы теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»;

- определена концепция программы «Город как образовательная среда» художественного вуза России и Китая как эффективный способ интеграции принципов образовательной урбанистики в современную систему подготовки специалиста, модель ее применения и структура подготовки специалистов по художественным специальностям с учетом концепции соответствующей программы для профессионального художественного образования.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Платформой для интеграции основ образовательной урбанистики в структуру обучения художественным специальностям в вузах России является сочетание 1) общекультурных дисциплин по педагогике, психологии, творчеству, 2) профессиональных дисциплин, отсылающих к тем или иным аспектам городской среды Петербурга и 3) различных практик на базе тех или иных учреждений города. Особенно перспективным представляется развитие в структуре обучения компонента, который формируют участники образовательных отношений.

- Китайские художественные вузы создали уникальные условия для молодых талантов в плане развития компетенций в условиях городских образовательных практик. Большие ресурсы неформального обучения и отлаженный механизм стратегического сотрудничества с различными организациями позволили интегрировать принципы образовательной урбанистики на всех уровнях обучения. Эти методы оказываются востребованными и высокоэффективными в подготовке по всем специальностям художественного профиля. Многие проекты вузов Китая могут быть с успехом перенесены и адаптированы к системе художественного образования России.

- Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» должна основываться на следующих принципах:

1. художественный вуз понимается как часть социокультурного пространства города и должен учитывать при подготовке специалистов потребности его жителей, бизнеса и государства;

2. образовательное пространство, которое выстраивает вуз совместно с городом, должно чутко реагировать на местные особенности, начиная от культурных традиций и заканчивая экономической ситуацией;

3. взаимодействие художественного вуза с другими субъектами городского социокультурного пространства должно вести к обогащению учебного процесса за счет новых форм практики и стажировки студентов, а, в идеале, приводить последних к трудоустройству;

4. единое образовательное пространство должно следовать идеям гуманизма, открытости и непрерывности;

5. город также рассматривается как особая творческая среда, насыщенная образами, мотивами, ассоциациями и идеями, которые оказывают воспитательное и развивающее воздействие на будущих художников, накладывая определенный отпечаток на их творческую деятельность;

6. подготовка будущих художников и дизайнеров в художественном вузе должна позиционироваться как работа, направленная на перспективное расширение и развитие образа города и его инфраструктуры, так как, будучи учащимися, они могут оказать влияние на его облик.

Достоверность результатов исследования обеспечивается в первую очередь обширностью источниковой базы по вопросам, затронутым в исследовании, значительным объемом собранного и обобщенного материала, касающегося различных аспектов функционирования городской среды в качестве образовательного пространства, непротиворечивостью теоретико-методологических позиций, концептуальной целостностью исследования, соответствием выбранных методов и источников объекту, предмету, целям и задачам исследования.

Апробация результатов исследования осуществлена в форме выступлений на научных мероприятиях, обсуждений и консультаций с ведущими специалистами в данной научной области по различным аспектам проблематики. Основные положения исследования нашли отражение в 8 публикациях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии.

Результаты работы представлены на следующих конференциях:

VIII Международная межвузовская научно-практическая конференция «Искусствознание и педагогика диалектика. Взаимосвязи и взаимодействия» (Санкт-Петербург, 16 декабря 2020 г.); XIII Международная межвузовская научно-практическая конференция «Искусство и диалог культур» (Санкт-Петербург, 25 апреля 2019 г.); XV Международная научно-практическая конференция «Искусство и диалог культур» (Санкт-Петербург, 7 апреля 2022 г.).

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении представлений о возможностях применения концепции города как культурно-образовательного пространства в системе профессионального художественного образования; углублении представлений российской науки о городской среде как образовательном ресурсе в подготовке студентов художественных специальностей с учетом достижений китайской педагогики и новейшего опыта китайских вузов; освещен широкий круг актуальных вопросов использования городских образовательных ресурсов в современной системе профессионального художественного образования России и Китая, в частности: общая специфика использования городского пространства вузами России и Китая в подготовке специалистов, общее и различное в подходах двух стран, актуальность, степень и характер внедрения принципов образовательной урбанистики в современную систему подготовки специалистов; получили теоретическое обобщение и развитие принципы образовательной урбанистики в программе художественного вуза «Город как образовательная среда», освещены теоретические основания их применения в

подготовке специалиста по конкретным направлениям высшего художественного образования и общие теоретико-методологические основания разработки концепции соответствующей образовательной; получили теоретическое обоснование концепция программы «Город как образовательная среда» художественного вуза России и Китая как эффективный способ интеграции принципов образовательной урбанистики в современную систему подготовки специалиста, модель ее применения и структура подготовки специалистов по художественным специальностям с учетом концепции соответствующей программы для профессионального художественного образования.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что вводится в научный оборот ценный опыт российских и китайских педагогов в плане применения городских ресурсов в образовательных целях для студентов художественных специальностей; разрабатываются практические рекомендации по вопросам модернизации современной системы художественного образования в аспекте организации внеаудиторной учебной деятельности студентов и реализации ресурсов городской образовательной среды; формируются теоретико-методологические основания концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда», которая позволит модернизировать педагогические модели художественного образования с целью увеличения его ресурсов и повышения качества; результаты исследования, касающиеся возможностей применения лучших достижений китайских и российских педагогов, может служить надежным фундаментом российско-китайского обмена опытом в данной предметной области.

Структура исследования определяется проблематикой, целью и задачами исследования. Работа состоит из трех глав, поделенных на параграфы, библиографического списка по рассматриваемым проблемам на русском, китайском и английском языках.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА

Как показывают результаты последних исследований в области образовательной урбанистики, разработка проблемы оценки и применения образовательного потенциала города в образовании – это инновационная и очень перспективная сфера современной педагогики, обладающая исключительной практической значимостью ввиду того, что новые подходы, предложенные образовательной урбанистикой, позволяют поднять систему образования на качественно новый уровень. В то же время, по наблюдениям многих ученых¹, основной проблемой является отсутствие осознания педагогами городской среды как образовательного пространства, несформированность ключевых компетенций, необходимых для реализации тех или иных задач в рамках проектирования образовательной среды с применением городских ресурсов, острая нехватка методических материалов и разработок в этой области.

Цель настоящей главы – определить теоретико-методологические основания использования городских объектов в качестве образовательного ресурса.

Соответственно, *задачи главы* предполагают:

- изучение города как образовательной среды, уточнение основных понятий и анализ подходов к интерпретации рассматриваемого феномена;
- анализ ключевых вопросов и механизмов интеграции потенциала города в образовательное пространство;
- обзор китайской историографии, посвященной затронутой

¹ См., например: Игнатьева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 42–57; Россинская А.Н., Фукс Г.В. Развитие креативной компетенции педагогов в городской среде // Образование и город: Третья миссия университета. Ресурсы взаимного развития. Сборник статей по итогам Пятого и Шестого ежегодных международных симпозиумов. 2022-2023 / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «А-Приор», 2023. С. 220-236 и др.

проблематике, и основных подходов к изучению культурно-образовательного потенциале взаимодействия между вузом и городом.

1.1 Город как образовательная среда: основные понятия, подходы к интерпретации феномена

Теория образовательной урбанистики формируется сравнительно недавно как динамично развивающаяся и перспективная сфера педагогической науки. ряд исследователей уже обратили внимание на возможности образовательной урбанистики в обучении по отдельным специальностям². Значительный интерес вызывает тема взаимодействия вуза и города³, расширения образовательного пространства вуза за счет городского пространства, в целом концепция образовательного пространства города⁴. Кроме того, на первый план выходят практические вопросы оценки и методов использования городских ресурсов⁵. Отдельный интерес вызывают

² Федорова М.А., Чурилова И.Н., Винникова Т.А. Подготовка студентов-переводчиков с позиций образовательной урбанистики // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 1 (130). С. 66-74; Гончарова В.А. Модель учебного курса «Образовательная урбанистика в деятельности учителя английского языка» // Инновации в образовании. 2021. № 8. С. 5-18; Гончарова В.А. Содержание профессиональной подготовки учителей английского языка с позиции образовательной урбанистики // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2022. № 1. С. 73-80.

³ Пунина К. А., Ромашова М. В. Университет и город: технологии формирования имиджа (случай Перми) // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. 2015. № 2. С. 83-93; Мурзина И.Я. Малые города Свердловской области: потенциал образовательной урбанистики // Малые города большой страны. Сборник научных статей и материалов Первой Всероссийской научно-практической конференции. Иваново: Ивановский государственный университет, 2023. С. 96-105.

⁴ Порозов Р.Ю. Культурно-образовательное пространство города. Екатеринбург, 2012. 174 с.; Пичугина В.К. Антропология оформления образовательного пространства города // Образовательные пространства и антропопрактики города. Афонасина А.С., Безрогов В.Г., Ведешкин М.А., Лурье З.А., Каргальцев А.В., Корецкая М.А., Можайский А.Ю., Перфилова Т.Б., Пичугина В.К., Светлов Р.В., Смирнов С.А., Степанова А.С., Суриков И.Е., Щеглов А.Д. Коллективная монография. М., 2021. С. 7-18.

⁵ Мурзина И.Я. Медиапроекты в русле прикладной (образовательной) урбанистики: теория и практика // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2023. Т. 29. № 4. С. 126-137; Неценко О. В., Шакурова М. В. Среда и пространство как ресурс социально-педагогической деятельности // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе. Материалы международной заочной научно-практической конференции / под ред. Т.Т. Щелиной, Ю.Е. Болотина. Арзамас, 2015. С. 64-71; Никитина А.Б. Город как учебник: 100 идей для учителя. Театральные каникулы. М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2020. 128 с.; Паламарчук Е.Н. Использование опыта неформальных образовательных проектов в области урбанистики: методические рекомендации для педагогов // Магический чемодан. Методические материалы для педагогов и не только. М.: Московский городской педагогический университет, 2023. С. 46-54; Россинская А.Н., Буланов М.В.,

попытки ученых проанализировать зарубежный опыт использования городских ресурсов в образовательной практике вузов⁶.

Проблема понимания города как образовательного ресурса и разработка педагогических концепций и методик использования городского пространства в качестве образовательной среды связаны в первую очередь с необходимостью прояснения терминов и теоретических положений, которые можно считать основополагающими в данном проблемном поле. Базовыми понятиями, соответственно, в данном случае выступают «образовательное пространство»⁷, «образовательная среда», «городская среда»⁸.

На основе анализа указанного терминологического аппарата становится возможным уточнить более сложную и многоаспектную концепцию города как педагогической среды и определить задачи и содержание такого инновационного направления в педагогике, как образовательная урбанистика.

Если говорить в целом о проблеме использования городских ресурсов в образовании, нужно отметить, что теория и практика их применения педагогами имеет долгую историю⁹. На всех уровнях образования уже давно успешно реализуются различные проекты, которые имеют форму внеаудиторной деятельности¹⁰. Учителя русского языка и литературы водят школьников на экскурсии в дома-музеи писателей и поэтов; в рамках обучения живописи, как в школах, так и в вузах, организовываются обязательные выезды на пленэры; различные практики в вузах также могут проходить на базе тех или иных учреждений культуры, существуют и многие

Асонова Е.А. Педагогическая оценка городских ресурсов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. № 2 (226). С. 33-42.

⁶ Киктева К.С. Зарубежный опыт использования городских социокультурных ресурсов в образовательном процессе вузов // Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 281-286.

⁷ Пономарев Р.Е. Образовательное пространство. М.: МАКС Пресс, 2014.

⁸ Котова Е.А. Понятие «городской среды» // Урбаника-Санкт-Петербург. URL:http://urbanica.spb.ru/wpcontent/uploads/2011/12/2_Ponjtie_gorodcskaj_sreda.pdf (дата обращения 10.11.2023).

⁹ Шевелев А.Н. Методологические подходы современной образовательной урбанистики // Непрерывное образование. 2015. № 3 (13). С. 75-89.

¹⁰ Се Юнхуэй. Художественное образования в школах Китая. Проблемы и перспективы // Наука и школа. № 5, 2013. С. 37-38.

другие примеры обращения к городским ресурсам, которые составляют неотъемлемую часть традиционной системы образования. На современном этапе, однако, педагогическая наука впервые начинает придавать этим практикам самостоятельное значение и путем их систематизации, комплексного анализа и оценки эффективности в учебном процессе формирует инновационные концептуальные основания, выводя проблему взаимодействия города и образовательного учреждения на принципиально новый уровень¹¹. Город как педагогическая инновация становится самостоятельной точкой отсчета в развитии новейших подходов к обучению и ключевым аспектом реформирования системы образования в целом¹².

Термин «образовательное пространство» имеет принципиальное значение не только для разработки проблематики, затронутой в настоящей диссертационной работе, но в целом для современных педагогических исследований. Как указывает Р.Е. Пономарев, это понятие вполне может рассматриваться в качестве системообразующего принципа, «из которого выводятся дальнейшие теоретические утверждения, определяются виды образовательных пространств, проводятся классификации, разрабатываются научные положения и методические рекомендации»¹³. Анализ современной научной теории подтверждает данное утверждение. Недавние исследования, которые зачастую сосредоточены на довольно узкоспециализированных вопросах и призваны решать актуальные проблемы современной системы образования, демонстрируют тот факт, что на сегодняшний день ученые

¹¹ Соломин В.П., Летягин Л.Н., Игнатъев Д.Ю. Образовательный универсум города: педагогические аспекты философской урбанистики // Нижегородское образование. 2014. № 2. С. 124-129; Скрипай А.А., Александрова Е.А., Варламов Д.И., Шаш Н.Н. Развитие образовательного пространства художественного вуза / под ред. Е.А. Александровой, Д.И. Варламова. М.: Экшен, 2008. 78 с.; Стась И. Н. Университет как фактор развития городской среды: современные подходы (случай Сургутского государственного университета) // Северный регион: наука, образование, культура. 2018. № 3 (39). С. 23–27.

¹² Асонова Е.А., Борусяк Л.Ф., Буланов М.В., Киктева К.С., Климова Т.А., Никитина А.Б., Рокаль О.А., Романичева Е.С., Россинская А.Н., Сененко О.В. Закрой учебник, открой город. Сер. Новая педагогическая грамотность. М.: «Авторский Клуб», 2021. 112 с.; Боенко М.А. Основные направления реформ в системе педагогического образования КНР / М.А. Боенко // Философия образования. – М., 2006. – Вып. 2. – С. 113-117; Игнатъева Е.Ю., Паршина Ю.Г. Образовательная урбанистика: возвращение в реальность // Непрерывное педагогическое образование как фактор развития региональной экосистемы. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Великий Новгород, 2023. С. 226-231.

¹³ Пономарев Р.Е. Образовательное пространство. М.: МАКС Пресс, 2014. С. 3.

весьма активно оперируют термином «образовательное пространство», конструируя новое знание во всем многообразии научных направлений современной педагогики. В концептуальном плане имеет большое значение то, что предшественниками сравнительно нового пространственного подхода к пониманию образования стали средовой, системный и деятельностный подходы, каждый из которых имел значения для развития педагогической теории, однако не дал исчерпывающего понимания действительности образования, в то же время порождая определенные противоречия.

В качестве примера необходимо обратиться в первую очередь к средовому подходу, который, на наш взгляд, в значительной степени определяет истоки затронутой проблемы образовательного пространства. Развитие исследований в этом направлении было бы невозможным без тех положений, которые были сформулированы в областях социальной философии и социальной психологии и касались осмысления взаимоотношений человека и среды. В трудах Ж. Бодена, П.А. Гольбаха, К.А. Гельвеция, Дж. Дьюи, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева можно проследить путь развития теоретического осмысления влияния среды на формирование личности вплоть до понимания человека как продукта конкретно-исторической социальной среды.

В педагогической науке идеи философов, антропологов, культурологов и психологов получили большой резонанс. Средовой подход лег в основу «педагогики среды», впервые концептуально оформленной в работах С.Т. Шацкого, и в дальнейшем получившей новое осмысление в трудах К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого и др. Серьезную проблему использования средового подхода сформулировал Л.С. Выготский. По его мнению, применение этого подхода – при всей важности понимания влияния среды на формирование личности – во многих случаях ошибочно сводится к абсолютизации этого воздействия, в то же время не учитываются те процессы, которые происходят с ребенком, т.е. субъективные факторы формирования личности. Интересно, что и психологи приходят к схожим

выводам. Так, Б.Г. Ананьев, которому принадлежит указанная выше концепция «человек как продукт конкретно-исторической социальной среды», оговаривает при этом то, что взаимоотношения человека и среды не объект-субъектные, а субъект-субъектные, т.е. человек представляет собой не только сложный организм, интегрированный в социальную среду, но и «среда сама создается и изменяется людьми... Проблема социальной детерминации... включает в себя характеристику человека как субъекта деятельности, в процессе осуществления которой изменяется и социальная среда»¹⁴.

В рамках педагогической науки ограниченность средового подхода сформулировал Л.С. Выготский. С точки зрения ученого, практика и теория соответствующего понимания образовательного процесса ошибочно выстраивалась на анализе среды относительно ребенка в ее абсолютных показателях: «Мы изучаем какие-то абсолютные показатели среды как обстановки, полагая, что зная эти показатели, мы будем знать из роль в развитии ребенка»¹⁵. Решение существующей проблемы Выготский видел в необходимости перехода от исследования абсолютных показателей среды к изучению относительных критериев, в связи с чем необходимо проводить анализ среды ребенка, выяснять характер реакции ребенка на отдельные стороны и проявления среды: «Переживание ребенка и есть такая простейшая единица, относительно которой нельзя сказать, что она собой представляет – средовое влияние или особенность самого ребенка»¹⁶.

Понятие «образовательное пространство» вошло в научную мысль в 1990-х годах, что обозначило развитие инновационных интерпретаций образовательного процесса, призванных усовершенствовать более ранние педагогические разработки. Как и в случае со средовым подходом, истоки развития концепции образовательного пространства как педагогической теории можно усмотреть во взаимосвязях педагогики с философией,

¹⁴ Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб: Питер, 2001. С. 107.

¹⁵ Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. Детская психология. М.: Педагогика, 1984. С. 381.

¹⁶ Там же. С. 382.

социологией и психологией – в этих научных областях указанный термин также активно и плодотворно применяется. Как это уже часто происходило и ранее, довольно быстро ученые пришли к единению в том, что касается необходимости внедрения понятия «образовательное пространство» в категориальное поле современной педагогики. Существующие на сегодняшний день исследования по данной проблематике свидетельствуют о многообразии подходов к интерпретации термина. Интересен тот факт, что для многих ученых новый термин стал, по сути, способом модернизации старых концепций. Так, получила распространение интерпретация образовательного пространства как все той же образовательной среды (О.В. Гукаленко, Т.В. Кружилина и др.). Нельзя не согласиться с Р.Е. Пономаревым в том, что подобное истолкование образовательного пространства сопряжено с появлением ограничений, которые накладывает применение средового подхода. «Более того, превращает научные изыскания в игру с переименованием понятий, создающих видимость новшеств»¹⁷.

Как показывает анализ существующей научной литературы. Применение термина «образовательное пространство» позволяет сочетать достижения всех предшествующих педагогических подходов. Это выражается в том, что само образовательное пространство предлагается понимать одновременно в качестве среды и системы. Кроме того, пространственный подход призван снять ограничения и сложности, сопряженные с применением системного, деятельностного и средового подходов. В новом подходе проявляется стремление «охватить самые разнородные объекты и процессы, свойственные для образования как такового. Это и внешнее влияние среды, и внутренние психические процессы, системные и принципиально не систематизируемые, сознательные и стихийные, деятельностные и недеятельностные...»¹⁸. В рамках рассматриваемого подхода образовательная среда является компонентом

¹⁷ Пономарев Р.Е. Образовательное пространство. М.: МАКС Пресс, 2014. С. 37.

¹⁸ Там же. С. 44.

образовательного пространства. Ее формируют культурный, природный, а также социальный уровни, с каждой из этих составляющих обучающийся вступает во взаимодействие.

Интерес представляет то, что классификация образовательных пространств предлагается на основании таких признаков, как не/осознанность и не/организованность взаимодействия человека со средой в образовательном процессе. Соответственно, выделяются 4 типа образовательных пространств: естественное, манипулятивное, авторитарное и свободное¹⁹.

Говоря о понятии образовательного пространства, В. Марача, переносит проблему в поле индивидуализации образования. В таком ключе возникает категория «пространства-времени индивидуальных образовательных траекторий». Соответственно, «путь каждого образующегося состоит в индивидуальном освоении интеллектуальных функций, а индивидуальные образовательные программы в своей нормативной роли выступают регулятивами движения. То, «где пролегают» пути образующихся, назовем образовательным пространством... при всей индивидуальности путей можно все же говорить о том, что «местность», которую приходится преодолевать, осваивая интеллектуальные функции, характеризуется общими чертами рельефа.»²⁰

Возвращаясь к проблеме города как педагогической среды, нельзя не отметить, что в первую очередь возникает вопрос о том, почему данная проблематика сравнительно недавно стала актуализироваться в научной мысли настолько интенсивно²¹. На наш взгляд, ответ на этот вопрос связан с

¹⁹ Там же.

²⁰ Марача В. Образовательное пространство-время, освоение интеллектуальных функций и образовательные институты в контексте индивидуализации образования // Школа и открытое образование: концепции и практики индивидуализации. Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской научной тьюторской конференции. Томск: Пилад, 2000. С. 10.

²¹ Гончарова В.А., Алпатов В.В. Московский мегаполис как образовательная среда в системе межкультурного иноязычного образования // Alma mater (Вестник высшей школы). 2021. № 4. С. 27-33; Дёмина О.В., Кузнецова Е.В., Наседкина С.В., Никитин В.Е. Развитие познавательной активности: городская социальная среда как образовательный ресурс // Химия в школе. 2017. № 7. С. 15-20; Касаткина С.С. Университет как институциональный феномен городской идентичности // Визуальная антропология -

общими тенденциями модернизации существующей образовательной системы, которая выражается, используя термин, предложенный В. Марачей, в ее «размыкании». В настоящее время происходит серьезный пересмотр существующей парадигмы образовательной системы: происходит ее размыкание, в результате которого формируется образовательный пространственно-временной континуум. Не только в России и Китае, но и других странах мира наблюдается общая тенденция, порожденная развитием подходов к индивидуализации обучения. Эта тенденция состоит в уходе от унифицированных образовательных систем и жестких стандартов к диверсификации образования, как с точки зрения внешних форм, так и в плане содержания обучения. В настоящее время допустимы разночтения в трактовке образовательных стандартов на уровне отдельных вузов: «практически каждое уважающее себя образовательное учреждение наполняет стандарты собственным содержанием – в соответствии со своей трактовкой идеала образования и возможностями реализации инноваций... современное положение дел можно расценивать как ситуацию «размыкания системы», ее диверсификации, перехода от закрытых форм к открытым²². Это наблюдение созвучно утверждению о том, что на современном этапе образование выходит за пределы формальных институтов, активно проникая во все сферы культуры и общественной жизни, вот почему неизбежно «образовательный статус приобретают формы образования, ранее «растворенные» в различных сферах социальной жизни»²³. Происходит размывание границ между формальными, неформальными и информальными образовательными практиками²⁴. Использование городской среды с образовательными целями – это также один из способов развития возможностей непрерывного образования. По наблюдению ученых, развитие

2019. Город-университет: жизненное пространство и визуальная среда. Материалы III Международной научной конференции. Под редакцией С.С. Аванесова, Е.И. Спешиловой. 2020. С. 400-410.

²² Там же. С. 4.

²³ Чичканова Т.А. Пространство города как предмет педагогического исследования (к постановке проблемы) // Вестник евразийской науки. 2014. №4 (23). С. 4.

²⁴ Климова Т.А., Никитина А.Б. Параметры открытой художественно-творческой образовательной среды школы // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2022. Т. 16. № 2. С. 65-87.

«знаний и навыков через повседневный опыт спонтанного взаимодействия с городской средой... существенно обогащает образовательный потенциал городов за счет приумножения учебно-просветительских практик, а также формирования и трансформации соответствующих социальных и культурных институтов, потребность в изучении которых способствовала появлению и динамичному развитию нового направления – образовательной урбанистики».²⁵

Кроме того, немаловажным фактором активной интеграции города в предметное поле образования становится тот факт, что современные нормативные документы образования закрепляют идею о необходимости организации взаимодействия между обучающимися и социокультурной средой города, расширения круга механизмов взаимодействия учащихся с потенциалом городской среды в целях его личностного развития. Важно то, что под таким взаимодействием понимается творческая инициатива «проектировать среду, а не адаптироваться к ней»²⁶.

Городская среда также трактуется в современной науке как сложная система. Она состоит из различных компонентов, которые не только иерархически организованы, но и обнаруживают динамические взаимосвязи. Ресурсы разных городов не одинаковы, как и облик каждого из них, однако если говорить в целом о природе городской среды, то она представляет собой явление, которое обладает особыми свойствами и подвержено изменению во времени.

Современная городская среда отличается своей спецификой. Последние тенденции, которые определяют ее развитие, состоят в актуализации технологического процесса, интеграции информационных технологий, а также поисках путей эффективного использования ресурсов города – все это приводит к серьезной качественной перестройке

²⁵ Коровникова Н.А. Образовательный потенциал современного города // Экономические и социальные проблемы России. 2023. № 3 (55). С. 60-78. С. 63.

²⁶ Гончарова В.А., Абрамова Г.С. Социализация в мегаполисе: вызов педагогическому образованию? // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1 (74). С. 35.

современной городской среды.²⁷ В этой связи заслуживают упоминания концепции «умного города», в соответствии с которыми городская среда преобразуется за счет цифровых технологий, что приводит не только к повышению уровня жизни, но также, если мы говорим о сфере образования, к повышению качества образовательных услуг, эффективности управления образовательным процессом, генерации инновационных решений проблем в системе образования с помощью инфокоммуникационных ресурсов города.

Существуют различные концептуальные подходы к построению городских систем. В рамках настоящего исследования особый интерес представляет рассмотрение городской среды с точки зрения ее компонентов. Так, исследователь А.Ф. Исламова, развивая положения, выдвинутые Т.М. Дридзе, выстраивает универсальную модель городской среды, в структуре которой заложены четыре компонента: естественно-природный, материально-вещной, культурно-информационный и социоантропологический.²⁸ Каждый из этих компонентов имеет свою структуру и траекторию развития, оказывает воздействие на человека – его самоощущение, самореализацию и пр.

Оценивая ресурсы городской среды с точки зрения образования, безусловно, необходимо принимать во внимание данные структурные особенности городской среды, поскольку каждый из указанных компонентов может быть использован в учебном процессе в зависимости от тех или иных образовательных задач. Понимание городской среды как структуры также позволяет разработать эффективные способы взаимодействия человека с

²⁷ Вишневецкая Е.В. Развитие городской среды на современном этапе // Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества. Сборник докладов по итогам V Международной научно-практической интернет-конференции. Тула: Институт законовещения и управления ВПА, 2019. С. 81-86; Карева В.В., Садова В.Н., Сухоручкина И.Н., Сухоручкина А.А. Кластер «Образовательная урбанистика» проекта «Умные каникулы» в Московской области // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2022. № 3. С. 363-373; Rossinskaya A.N., Asonova E.A., Bulanov M.V. Educational Assessment of City Objects and Facilities // Education and City: Quality Education for Modern Cities. Proceedings of the Fourth Annual International Symposium. Moscow, 2021. London: SO LONDON LIMITED - European Publisher. P. 29-40.

²⁸ Исламова А.Ф. Анализ городской среды: структура и компоненты // XIV Международная конференция «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования», 17-18 марта 2011 г., Екатеринбург. Ч. 4. Екатеринбург: УрГУ, 2011. С. 272-276.

городом в образовательном поле. Важным аспектом современных исследований в области урбанистики становится актуализация такого аспекта, как восприятие людьми городской среды как социокультурной целостности, причем та или иная оценка формируется на основе потребностей человека.²⁹

Определяя сущность феномена города как компонента образовательного пространства, следует отметить, что в этой связи следует в первую очередь говорить об интеграции городской среды в процесс обучения человека, целенаправленном использовании тех или иных городских объектов в образовательной деятельности. Различные городские объекты обладают не одинаковым образовательным потенциалом³⁰. Интересен аспект их «программируемости» с точки зрения образовательного потенциала: городской объект переходит в разряд образовательного лишь тогда, когда человек осознает его таковым и «наделяет его образовательной ценностью, используя для своих формальных, неформальных и информальных образовательных практик»³¹.

Ключевыми понятиями образовательной урбанистики, научного направления, которое развивает представления о городе как среде, которая может эффективно использоваться в обучении, являются не только уже рассмотренные нами термины «образовательная среда» и «образовательное пространство», но также «образовательный объект», «образовательный субъект», «образовательные ресурсы»³², «образовательные практики»³³.

²⁹ Там же.

³⁰ Екимова Н.А. Образовательный потенциал регионов России. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/_21 (дата обращения: 11.09.2023).

³¹ Буланов М.В., Россинская А.Н., Асонова Е.А. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 236.

³² Масленникова Т.В. Городской проект как ресурс открытого образовательного пространства // Современный учитель - взгляд в будущее. сборник научных статей. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2022. С. 185-187; Чернецова Н.Л. Дидактический ресурс инновационных городских проектов в системе подготовки перспективных кадров для общеобразовательных учреждений // Научная школа Т.И. Шамоной: методолого-теоретические и технологические ресурсы развития образовательных систем. Сборник статей X Международной научно-практической конференции. В 2-х ч./ под ред. С.Г. Воровщикова, О.А. Шкляровой. М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. С. 106-109.

³³ Асонова Е.А., Фролова Е.А., Котова Е.А., Каширина М.В., Россинская А.Н. Научно-методические материалы для проведения оценки социокультурных образовательных интерактивных практик. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2017620679, 23.06.2017. Заявка № 2017620388 от 02.05.2017.

Образовательный ресурс не тождественен понятию «образовательный потенциал». Последнее есть невыраженное свойство того или иного городского объекта, которое может проявляться в ходе его оценки и последующего практического применения, что «позволяет конвертировать городские объекты в городские образовательные ресурсы»³⁴ в целях расширения не только учебного опыта, но и опыта педагога. Образовательный объект есть некий элемент городской среды, который используется в образовательных целях. Заслуживает уточнения также понятие образовательного субъекта. Использование в образовательном процессе городских образовательных ресурсов – это самостоятельное исследование человеком городской среды и раскрытие ее образовательного потенциала, а также развитие собственной личности – знаний, умений, навыков. Роль педагога заключается в сопровождении обучающегося в ходе его взаимодействия с городской образовательной средой на всех этапах.

Российские исследователи М.В. Буланов, А.Н. Россинская и Е.А. Асонова предлагают понимать городскую образовательную практику как модель, структурные элементы которой – городской объект, отличающийся определенным набором индивидуальных свойств; индивидуальное понимание образовательного субъекта или обучающегося, что в его случае есть образовательный потенциал, а также городская среда (представление о ней); механизмы преобразования образовательного потенциала в образовательный ресурс; его применение в образовательных целях в тех или иных формах деятельности.³⁵

На основании рассмотренных выше понятийных единиц проанализируем базовые концепции образовательной урбанистики, касающиеся практической интеграции города в поле образовательной среды.

³⁴ Буланов М.В., Россинская А.Н., Асонова Е.А. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 237.

³⁵ Там же.

1.2 Ключевые вопросы интеграции потенциала города в образовательное пространство

Важной предпосылкой развития целостного представления о механизмах перевода потенциала элементов городской среды в образовательный дискурс, на наш взгляд, является простое, но емкое утверждение о том, что городские объекты наделены образовательным потенциалом, и неважно, были ли они задуманы изначально в качестве образовательных или нет. Точкой отсчета в преобразовании городского объекта в образовательный становится момент, когда его начинают внедрять в образовательную практику³⁶. Инициатором в этом случае может выступать как обучающийся, так и педагог. Обязательно при этом принимаются во внимание личностные характеристики учащегося, конкретные учебные цели и задачи.

В обучении по разным специальностям разные городские объекты будут показывать большую или меньшую степень эффективности. Город аккумулирует в себе, как на материальном, так и духовном уровнях, все сферы жизнедеятельности человека, соответственно, город может служить источником для постижения знаний в самых различных областях. В научной теории это свойство городского пространства осмысливается в научной теории как мультидисциплинарный потенциал городских объектов³⁷.

Образовательные практики как фактор выявления того или иного образовательного потенциала городской среды

В то же время образовательная ресурсность объекта определяется не только его собственной спецификой, но в значительной степени характером

³⁶ Асонова Е.А., Буланов М.В., Россинская А.Н. Город как естественная среда образования // UniverCity: Города и Университеты. М.: «Экон-Информ», 2022. С. 25-38; Асонова Е.А., Россинская А.Н., Буланов М.В. Как город может и должен изменить педагогическое образование // UniverCity: Города и Университеты. М.: Экон-Информ, 2020. С. 31–48; Афонасина А.С., Безрогов В.Г., Ведешкин М.А., Лурье З.А., Каргальцев А.В., Корецкая М.А., Можайский А.Ю., Перфилова Т.Б., Пичугина В.К., Светлов Р.В., Смирнов С.А., Степанова А.С., Суриков И.Е., Щеглов А.Д. Образовательные пространства и антропология города. Коллективная монография. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон», 2021.

³⁷ См., например: Коровникова Н.А. Образовательный потенциал современного города // Экономические и социальные проблемы России. 2023. № 3 (55). С. 60-78.

образовательной практики, которая разворачивается вокруг него³⁸. Важную роль играют методы использования образовательного потенциала городского объекта, характер образовательных потребностей обучающегося, а также непосредственное взаимодействие между обучающимся и городским объектом в условиях образовательной практики.

Существуют различные типологии городских объектов, которые позволяют сформировать арсенал средств для их использования, определить многообразие форм образовательных практик вокруг тех или иных объектов. Так, например, городские образовательные объекты могут быть интерпретированы и использованы в качестве источника вдохновения, предмета проектирования, изучения, в виде иллюстрации, проблемы и т.п.³⁹

Образовательные субъекты в контексте городской среды

Практика эффективного использования образовательных ресурсов города свидетельствует о значимости преподавателя как одного из образовательных субъектов⁴⁰. Четыре базовых компетенции педагога позволяют ему грамотно выстроить взаимодействие обучающегося с городом в соответствии с учебной целью и с учетом индивидуальных характеристик учащихся. Умение осуществлять исследовательскую деятельность позволяет, например, оценивать городские объекты с точки зрения их образовательной ресурсности. Предметная компетенция позволяет педагогу приводить в соответствие выборку городских объектов преподаваемой предметной области. Задача педагога также подразумевает необходимость осуществлять методическое обеспечение образовательных практик с использованием образовательных ресурсов города. Коммуникативная компетенция педагога

³⁸ Асонова Е.А., Россинская А.Н. Использование ресурсов города в образовании: вызовы и решения // UniverCity: Города и Университеты. М.: Экон-информ, 2018. С. 35-46.

³⁹ Игнатъева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 42–57.

⁴⁰ Артюхина А.И., Иванова Н.В. Городская среда как ресурс событийного образования // Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна: теория, практика, образование. Материалы Международной научной конференции. Редактор-составитель Н.В. Иванова. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2018. С. 289-291; Асонова Е.А. Учебная практика «Город как учебник» // Магистратура «на салфетках». Проектирование городских образовательных инфраструктур: от идеи к реализации / под ред. Е.В. Ивановой, Е.А. Асоновой, И.А. Виноградовой. Сборник статей. М., 2020. С. 21-30.

задействуется ввиду необходимости наладить между участниками образовательных практик социальное взаимодействие и коммуникацию.⁴¹

Большой интерес в этой связи представляет исследование А.Н. Россинской и Г.В. Фукс, посвященное анализу проблемы креативной компетенции педагогов в городской среде и поиску путей развития данной компетенции. Это исследование убедительно доказывает, что методическая и предметная компетенции не достаточны для педагога в условиях развития современного общества, на первый план выходит креативная компетенция, которая в первую очередь выполняет адаптивную функцию. Именно городская среда, как показывают ученые, позволяет не только расширить образовательные возможности, но и представляет собой исключительно продуктивную среду, способствующую развитию столь необходимой для педагога компетенции⁴².

Особый интерес также представляет суждение Е.Ю. Игнатъевой, С.Н. Горычевой и М.В. Звягловой о том, что содержание деятельности педагога в условиях освоения и использования городского образовательного потенциала неизбежно приводит к формированию особой профессиональной компетенции, которая соединяет в себе одновременно исследовательские и проектные навыки⁴³. Безусловно, работа с городской средой требует от педагога расширения его профессиональной компетентности. Навыки анализа и исследования полезны на подготовительном этапе организации образовательных практик в целях адекватной оценки городских ресурсов с точки зрения их образовательного потенциала. На этой основе педагог

⁴¹ Коровникова Н.А. Образовательный потенциал современного города // Экономические и социальные проблемы России. 2023. № 3 (55). С. 60-78; Судейская А. Что такое образовательная урбанистика и кто такой педагог-исследователь городской среды // Skillbox Media. 2021. URL: <https://skillbox.ru/media/education/obrazovatel'naya-urbanistika-i-pedagogissledovatel-gorodskoy-sredy/> (дата обращения 25.11.2023); Асонова Е.А., Россинская А.Н., Буланов М.В. Как город может и должен изменить педагогическое образование // UniverCity: Города и Университеты. М.: Экон-Информ, 2020. С. 31–48 и др.

⁴² Россинская А.Н., Фукс Г.В. Развитие креативной компетенции педагогов в городской среде // Образование и город: Третья миссия университета. Ресурсы взаимного развития. Сборник статей по итогам Пятого и Шестого ежегодных международных симпозиумов. 2022-2023 / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «А-Приор», 2023. С. 220-236.

⁴³ Игнатъева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 42–57.

должен владеть умением дидактической интерпретации изученных городских объектов и способностью их эффективной интеграции с использованием педагогических методик в учебный процесс. На принципиально новый уровень выходит процесс взаимодействия и коммуникации между педагогом и обучающимися: в данном случае предполагается наличие способности «совместно с учащимися управлять образовательной средой, обеспечивая субъектность всех участников образовательного процесса»⁴⁴. Общее понимание деятельности педагога в условиях интеграции потенциала города в образовательное пространство подразумевает основополагающее требование «использовать имеющийся и создавать новый образовательный ландшафт для расширения границ образовательной среды»⁴⁵.

Ряд исследователей предпринимает попытки создать типологию не только образовательных объектов, но и субъектов: в качестве того, кто выявляет образовательный потенциал того или иного городского объекта и преобразовывает его в образовательный ресурс, может выступать не только преподаватель. Интересно, что, например, в типологии, разработанной М.В. Булановым, А.Н. Россинской и Е.А. Асоновой⁴⁶, педагог, наряду с ведущим и тренером, относится к такому типу образовательных субъектов как «организаторы образовательной практики», т.е. ученые видят в фигуре педагога в качестве основной его организаторскую функцию, а использование ресурсов города выводят за рамки формального учебного процесса, относя учебную деятельность такого рода в разряд практики. Кроме того, следует отметить, что четкое разграничение проводится между организаторами образовательной практики и организаторами образовательных событий и услуг.

⁴⁴ Там же. С. 53.

⁴⁵ Там же. С. 58.

⁴⁶ Буланов М.В., Россинская А.Н., Асонова Е.А. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 236-245.

Несколько запутанным выглядит формулировка о наличии такого типа образовательного субъекта, как «целевая аудитория практики, собственно горожане, которые сами могут быть и организаторами, и целевой аудиторией, т.е. сами практикуют для себя...»⁴⁷. Последняя часть приведенной формулировки представляется наиболее интересной. Очевидно, помимо педагога, который не только активно вовлечен в организацию образовательных практик с применением городских образовательных ресурсов, но и осуществляет сопровождение и контроль учебного процесса, существует институт, на базе которого происходит образовательная практика такого рода, а также сам обучающийся, который вовлекается в образовательную практику как тот, на кого она направлена, однако качество его вовлеченности может быть неодинаковым: обучающийся может проявлять большую или меньшую активность и самостоятельность, выступая в первом случае в роли организатора или соорганизатора учебной практики. Реализация принципов образовательной урбанистики дает обучающимся широкие возможности для творческой деятельности в плане самостоятельного конструирования учебного процесса, выступая в роли творца «неожиданных пространств, которые стимулируют познание и мотивацию обучения»⁴⁸.

Содержание и методы обучения в условиях применения городской среды в образовательных практиках

Проектирование учебных практик – заданий и занятий – в городской среде имеет особую специфику. В качестве основы предлагается использовать следующую структуру образовательной ситуации (по Р. Двиру): «люди (кто участвует), место (где участвуют), цель (зачем участвуют), процессы (запланированные и спонтанные)»⁴⁹.

⁴⁷ Там же. С. 241.

⁴⁸ Игнатъева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 47.

⁴⁹ Буланов М.В., Россинская А.Н., Асонова Е.А. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 240.

Мультидисциплинарность как качество образовательной ресурсности города позволяет использовать возможности городской среды в обучении совершенно разным предметным областям. Содержание образования рассматривается как динамический конструкт, в котором научные знания «прорастают» сквозь живую ткань города. Создаются карты образовательных мест и разрабатываются краткие аннотации городских объектов на этой карте: осуществляется оценка их полезности, доступности и эффективности в освоении содержания той или иной изучаемой темы. Кроме того, осуществляется разработка цикла заданий, в которых дидактическим ресурсом выступают различные городские объекты, включающие учащихся в образовательные практики и способствующие формированию специальных компетенций, знаний, умений и навыков.

Как показывает существующая научная литература, образовательные ресурсы городской среды могут быть внедрены в широкий спектр учебной деятельности: в качестве компонентов учебных дисциплин различного профиля, практических видов работы, исследовательских проектов, в том числе на уровне курсовых и выпускных квалификационных работ.

Использование образовательного потенциала города предполагает иные технологические и методические решения в сравнении с традиционным обучением. Наиболее эффективными и плодотворными в данном случае будут проектное обучение, проектирование, научно-исследовательская работа, кейс-технологии, интерактивное обучение, метакогнитивные технологии и т.д. «Данный технологический инструментарий обеспечивает включенность субъектов образования, создание ситуаций событийности, проживания образовательных практик, что, естественно, приводит к более глубоким и личностно значимым образовательным результатам»⁵⁰. Кроме того, наиболее перспективный подход к организации процесса обучения в условиях применения городской среды состоит в том, чтобы образовательное

⁵⁰ Игнатъева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 48.

пространство приобретало интегрированный характер, что подразумевает органичное соединение формы формального и неформального обучения.

1.3 Китайская наука о культурно-образовательном потенциале взаимодействия между вузом и городом: основные подходы к изучению⁵¹

Потенциал городского пространства как образовательного ресурса стал предметом рассмотрения многих китайских ученых. Так, например, Сунь Лэй в своей статье «О взаимодействии между университетской культурой и городской культурой»⁵² предпринимает попытку изучения интегративных связей городской и университетских культур. Исследователь полагает, что «университет — это аналитический центр общества и города, а также источник ведущего духа общества и города. У людей в университете есть отличие от других социальных групп в виде группового сознания и темперамента, ценностной ориентации, образа мышления и поведенческих норм»⁵³. Автор отмечает, что для горожан в Китае кампус — это «башня из слоновой кости», то есть своеобразный императив и образец, поэтому вхождение его в городское пространство воспринимается позитивно. Вместе с тем, влияние города на территорию кампуса как оплота свободного «академического духа» со стороны самого вуза воспринимается не так оптимистично. Особенно в тех случаях, когда это происходит директивно со стороны государственных служб. Так, автор заключает, что для китайских высших учебных заведений сейчас жизненно важно наладить механизм

⁵¹ Данный раздел основан на результатах исследований, отраженных в следующих публикациях автора: Тань И. Особенности взаимодействия городского пространства и художественных вузов современного Китая // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы : Сборник научных статей, посвященный 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия / Отв. ред. и сост. Е.В. Птицына. – Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 2022. – С. 118-125; Тань И. Значение городских образовательных ресурсов для проведения внеаудиторных занятий по искусству для студентов: на примере китайских вузов // Научное мнение. 2020. № 11. С. 103-106.

⁵² Сунь Лэй. О взаимодействии между университетской культурой и городской культурой // Школьное партийное строительство и идеологическое образование, 2012 (4): 89–90 (孙磊. 论大学文化与城市文化的互动[J]. 学校党建与思想教育, 2012 (4) : 89–90).

⁵³ Там же. С. 89.

«благоприятного взаимодействия» с городом на выгодных для себя условиях, исключив недопустимые и не нужные из соображений педагогики условия и формы.

Косвенно рассматриваемая проблематика затрагивается и в статье Цай Чжибиня и Чжан Кэюня⁵⁴. Исследование под название «Масштабы городской системы Китая и стратегии урбанистического развития» можно считать важным и ценным источником для общего понимания городской культуры страны и потенциала ее развития. Особая ценность данной статьи состоит в комплексном осмыслении процессов урбанистического развития современного Китая. В статье приведено множество статистических данных, например, указано, что за тридцатилетний период с 1980 по 2010 год количество городов в стране увеличилось с 217 до 655. На основании статистического анализа, авторы приходят к выводу о стремительном процессе урбанизации в Китае, в рамках которого под влиянием современных западных индустриальных ценностей и процессов глобализации сохраняется стремление к функциональности и экономичности города. В то же время выделяются недостатки современного развития: в городах существует отсутствие внимания к строительству культурного пространства, они имеют единообразный облик, не обладают преимуществами культурного и художественного развития, а также уникальными географическими и кадровыми ресурсами, как крупные города первого уровня. Малые и средние города страны отличаются унифицированной модернистской архитектурой в стиле Баухауз, которая вытесняет древние сооружения.

Довольно большое количество недавних исследований обращается к проблеме взаимоотношения городского пространства и системы художественного образования. Можно сказать, что изучение вопросов интеграции городских образовательных ресурсов в профессиональное

⁵⁴ Цай Чжибинь, Чжан Кэюнь. Масштабы городской системы Китая и стратегии урбанистического развития, 2015. № 8. С. 104-112. (蔡之兵, 张可云. 中国城市规模体系与城市发展战略 [J]. 经济理论与经济管理, 2015 (8). 104 – 112).

обучение художественным специальностям является одним из ведущих направлений современной образовательной урбанистики в Китае. Так, например, в своей статье «Проникновение местных национально-культурных ресурсов в художественное образование в вузах»⁵⁵ Ван Сяочжэнь поднимает вопрос использования региональных национально-культурных элементов в высшем художественном образовании. Ван Сяочжэнь полагает, что подготовка специалистов в сфере искусства, отвечающих потребностям современного общества, достигается не столько за счет формирования базовых изобразительных навыков, сколько посредством постижения гуманистического духа, формирования способностей превращать новые явления жизни общества и новые индивидуальные ощущения в форму искусства. В связи с этим как с точки зрения личностного роста студентов вузов, так и с точки зрения общественного развития национальная культура является необходимым и важным аспектом художественного образования.

Общетеоретическим характером отличается и исследование Лю Сяовэня. В своей статье «Культурная афазия и реструктуризация ценностей: исследование технико-экономического обоснования вовлечения художественного образования в городскую среду»⁵⁶ ученый обращается к базовым вопросам использования городской среды в целях художественного образования. В этой работе обоснованы факторы и преимущества вовлечения художественного образования в городскую среду. Автор приводит доказательства в пользу того, что современный город предоставляет неисчерпаемые возможности как культурно-образовательная среда. Он приходит к выводу, что внеклассные практические занятия по искусству в вузе, в частности пленэрная практика, интегрированы в систему высшего художественного образования и неотъемлемо связаны с процессом развития

⁵⁵ Ван Сяочжэнь. Проникновение местных национально-культурных ресурсов в художественное образование в вузах // Китайская упаковка, 2020. № 9. С. 72–74. (王晓珍. 本土民族文化资源在高校 美术教育中的渗透 [J]. 中国包装, 2020 年 09 期. 72–74).

⁵⁶ Лю Сяовэнь. Культурная афазия и реструктуризация ценностей: исследование технико-экономического обоснования вовлечения художественного образования в городскую среду // Красота и эпоха, 2020. № 5. С. 39–44. (刘晓文. 文化失语与价值重塑——艺术教育介入城市再生的可行性研究[J]. 美与时代(下) 2020(05). 39–44).

городской культуры. Такие занятия способствуют формированию национальной культурной идентичности граждан и повышению их осознания себя как части культуры страны и города.

Интересный подход к рассмотрению культурно-образовательного потенциала взаимодействия между вузом и городом демонстрирует исследователь Хань Шу⁵⁷. Ученый отталкивается от идей развития национального художественного образования на уровне региона и города. Он выявляет конструктивную взаимосвязь между ускорением развития национального художественного образования и строительством национальной культуры региона. Статья посвящена вопросу важности развития национального художественного образования. Автор затрагивает проблему стремительного, но довольно неравномерного развития современных городов Китая. Хань Шу отмечает, что в наиболее крупных центрах культурной и художественной жизни страны, как например, Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Гуанчжоу, Гонконг и др. выдвигаются уникальные стратегии культурного развития, а также строительства «зон национальной культуры». На сегодняшний день в рамках этих стратегий осуществляются значимые проекты, ставящие перед собой цель наследия, сохранения и развития национальных традиций. В целом, автор статьи приходит к выводу, что национальное искусство является важной частью национального достояния, а внедрение его элементов в художественное образование играет немаловажную роль в процессе развития «зон национальной культуры».

Ряд китайских исследований предполагает специальное рассмотрение образовательных ресурсов крупных центров искусства и культуры в сфере художественного образования⁵⁸. Наибольшее внимание в этой связи

⁵⁷ Хань Шу. Ускорение развития национального художественного образования и содействие строительству национальной культуры региона: краткое рассмотрение важности развития национального художественного образования в нашем городе // Китайская национальная выставка, 2020. № 1. С. 72–73. (韩舒. 加快发展民族艺术教育推进建设民族文化大区——浅谈我市加快发展民族艺术教育的重要性[J]. 中国民族博览 2020 年 1 期. 72–73).

⁵⁸ Вэй Вэньцзюнь. Реализация качественного образования и профессиональная подготовка инновационных талантов // Образование для взрослых в Китае. – 2000. – №8. (魏文君. 实施素质教育培养创新人才((J). 中国成

уделяется Шанхаю. Так, в статье Ли Чао предметом исследования становится коллекционная деятельность вуза и мягкая сила города⁵⁹. На основе изучения деятельности художественных музеев при вузах рассматриваются художественно-образовательные ресурсы Шанхая. В работе указано, что художественный музей фактически является носителем художественных ресурсов, а значит, – центром художественной жизни города. В настоящее время крупнейшие вузы страны вовлечены в процесс формирования собственных крупных собраний библиотечных ресурсов и культурно-художественных экспонатов, которые считаются «мягкой силой городов» и активно внедряются в художественное образование. В связи с этим, автор говорит об обширном пространстве образовательной среды крупных городов Китая, имеющих древние традиции национальной культуры, являющихся средоточием музейных фондов, национальных музейных собраний и библиотечных ресурсов. Акцент внимания на музеях в системе образовательного взаимодействия между вузом и городом неслучайно появляется в работах китайских ученых. Музеи являются значимым элементом культуры, традиционной и современной, механизмом накопления, научного исследования и транслирования, репрезентации в современном обществе памятников материальной и духовной культуры. Именно поэтому в целях оптимизации образовательного взаимодействия между вузом и городом изучение образовательных ресурсов музеев является наиболее приоритетным направлением образовательной урбанистики.

Не менее интересно исследование Юй Сяоманя, который затрагивает целый ряд проблемных вопросов двустороннего взаимодействия шанхайского городского пространства и творческих вузов. В его статье «Коннотация и элементы городской культурной мягкой силы»⁶⁰ базовой

人教育.2000.(8); Инь Шаочжунь. Изобразительное искусство и образование. Чанша: Издательство изобразительных искусств Хунани. – 1995. (尹少淳.美术及其教育[M].长沙: 湖南美术出版社, 1995).

⁵⁹ Ли Чао. Коллекционная деятельность вуза и мягкая сила города // Обзор шанхайского искусства, 2019. № 3. С. 77 – 79. (李超. 学院收藏与城市软实力[J]. 上海艺术评论, 2019年 03期. 77–79).

⁶⁰ Юй Сяомань. Коннотация и элементы городской культурной мягкой силы // Современная коммуникация, 2011. № 2. С. 184-188. (余晓曼. 城市文化软实力的内涵及构成要素. 当代传播. 2011(02): 184-188).

предпосылкой дальнейшего анализа служит то, что специфика городского пространства Шанхая как крупного финансового и культурного центра, международного порта, обуславливает разнообразие происходящих здесь событий. В работе поднимается вопрос об участниках формирования пространства города, описывается роль местных вузов, в том числе художественных. Автор приводит многочисленные примеры того, как вузы становятся инициаторами разного рода культурных мероприятий, организуя их как в кампусе, так и на других городских площадках. Кроме того, они проводят и участвуют в различных выставках, концертах, представлениях и т.д., нередко создавая их при поддержке профессиональных творческих коллективов и учреждений. В заключении автор указывает, что сам город является источником вдохновения для тех, кто овладевает творческими профессиями, а проекты, осуществляемые в рамках концепции «Мягкая сила города», помогают студентам участвовать в преобразовании и обновлении Шанхая.

Концепция «мягкой силы» города нередко фигурирует в исследованиях китайских ученых в контексте дискуссии о развитии городского пространства в аспектах культуры, искусства, художественного образования⁶¹. В своей статье «Построение повседневной жизни городской мягкой силы»⁶² Чэн Чжун исходит из общего понимания специфики мягкой силы города. Новизна и актуальность этого исследования связаны с тем, что автор переносит фокус внимания на эпоху пандемии. В первую очередь Чэн Чжун указывает на значительные трудности, которые создала международная эпидемия для продвижения концепции «мягкая сила города» в развитии городской культуры и искусства. Интересно то, что автор акцентирует деятельное участие вузов в создании городского культурного пространства. Стоит отдельно выделить его мысль о том, что именно

⁶¹ Чэнь Жуйлинь. Исследование истории художественного образования Китая XX столетия. – 2006. – 276 с. (陈瑞林, 20 世纪中国美术教育历史研究, 清华大学出版社有限公司, 2006 – 276 页).

⁶² Чэн Чжун. Построение повседневной жизни городской мягкой силы // Изыскания и дискуссии, 2021. № 7. С. 67-69. (陈忠. 城市软实力的日常生活营建. 探索与争鸣. 2021 (07): 67-69).

художественные вузы в этот непростой период взяли на себя функцию закрытых или ограниченных в своей работе театров, музеев и иных институций. Он также отмечает, что студенты и преподаватели, продолжая обучение, по-прежнему создавали и создают произведения искусства, дизайн-проекты, сценические постановки и демонстрируют их публике, как в режиме онлайн, так и офлайн. Кроме этого, правительство и общество оказывают финансовую поддержку художественному образованию. Чэн Чжун находит это важным, так как студенты художественных вузов после завершения обучения превращаются в зрителей, а также участников творческого преобразования городской среды.

Таким образом, в китайской науке образовательная урбанистика является сравнительно молодым направлением исследований. Интенсивное развитие научных представлений о культурно-образовательном потенциале взаимодействия между вузом и городом, рост интереса ученых к данной проблематике обуславливается актуальными социокультурными трансформациями в Китае, а также влиянием зарубежных исследований⁶³. Тем не менее, уже накоплен определенный опыт анализа широкого ряда вопросов использования городских ресурсов с образовательными целями. Китайские ученые опираются на базовые принципы образовательной урбанистики, успешно развивая их на материале китайских вузов и городов. Большое внимание уделяется анализу широкого контекста – социокультурной специфики того или иного мегаполиса, а также изучению опыта реализации отдельных образовательных проектов, оценке их результатов и разработке практических рекомендаций по оптимизации применения городских ресурсов в образовательной сфере. Отдельно следует отметить, что в китайской науке, в отличие от российской, представлено сравнительно большое число публикаций, посвященных культурно-

⁶³ Youxi Yue. On the Problems Existed in Chinese Art Education and the Way Out // International education studies. Vol 2 (3), 2009. P. 103-105. URL: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065725.pdf> (accessed: 11.07.2022); Shi Xi, Lin Shujuan. Arts education fights for the spotlight // China Daily. August 22, 2013. URL: <http://en.people.cn/90782/8373480.html> (accessed: 11.09.2023).

образовательному потенциалу взаимодействия между городом и художественным вузом⁶⁴. Эта проблематика становится интегральной частью исследований двустороннего взаимодействия города и вуза, в частности, влияния учебных учреждений художественного профиля на культурную жизнь города. Характерной особенностью китайского взгляда на взаимодействие города и вуза является фокус на развитие национального компонента: системы образования, в частности, художественного, городской среды с ярко выраженной китайской спецификой, немаловажным является также аспект сохранения и развития ресурсов национальной культуры на уровне взаимодействия города и вуза.

Выводы по первой главе:

1. Проведено изучение города как образовательной среды, уточнены такие понятия, как «образовательная среда», «образовательное пространство», образовательный объект», «образовательный субъект», «образовательные ресурсы» и др., проанализированы основные подходы к интерпретации рассматриваемого феномена. По результатам анализа выявлено:

- обращение к образовательным ресурсам города есть актуальная тенденция развития педагогической системы, характерная для многих стран мира в связи с активным пересмотром традиционной модели обучения и поиском эффективных методов ее реформирования. Эта тенденция является важной предпосылкой для становления и интенсивного развития такой инновационной сферы педагогики, как образовательная урбанистика. Формирование представлений и методики интеграции городской среды в

⁶⁴ Youguo Jiang. Current Thinking and Liberal Arts Education in China. Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. 2013. URL: <https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:104094/datastream/PDF/view> (accessed: 11.09.2023); Young Nam Cho and Jong Ho Jeong, "China's Soft Power," Asia Survey 48, 3, pp. 453–72.

образовательное пространство сопряжено с развитием других педагогических инноваций, например, концепции непрерывного обучения, «умного города» и др. Использование ресурсов городской среды предполагает создание образовательных практик принципиально нового типа, в ходе чего трансформируются традиционные роли педагога и обучающегося в образовательном процессе. Взаимодействие с потенциалом городской среды в образовательном поле – творческий процесс, подразумевающий ее преобразование, проектирование. В данном аспекте необходимо исходить из понимания городской среды как структуры и ее восприятия в качестве социокультурной целостности.

2. Проведен анализ ключевых вопросов и механизмов интеграции потенциала города в образовательное пространство, на основании чего установлено:

- городская среда обладает практически неограниченным образовательным потенциалом, при этом основной принцип использования городских образовательных ресурсов – интегрированный характер обучения. Кроме того, реализация образовательных практик с применением городских ресурсов требует развития у педагога ряда специфических профессиональных компетенций, а также развития у обучающихся навыков самостоятельного обучения.

3. Проведен обзор китайской историографии, посвященной затронутой проблематике, основных подходов к изучению культурно-образовательного потенциале взаимодействия между вузом и городом. По результатам анализа выявлено:

- в китайской науке недавнее развитие образовательной урбанистики является сравнительно молодым направлением исследований связано с актуальными социокультурными трансформациями в Китае, а также влиянием зарубежных исследований. Китайские ученые опираются на базовые принципы образовательной урбанистики, успешно развивая их на материале китайских вузов и городов. Большое внимание уделяется анализу

широкого контекста – социокультурной специфики того или иного мегаполиса, а также изучению опыта реализации отдельных образовательных проектов, оценке их результатов и разработке практических рекомендаций по оптимизации применения городских ресурсов в образовательной сфере. Отдельно следует отметить, что в китайской науке, в отличие от российской представлено сравнительно большое число публикаций, посвященных культурно-образовательному потенциалу взаимодействия между городом и художественным вузом. Эта проблематика становится интегральной частью исследований двустороннего взаимодействия города и вуза, в частности, влияния учебных учреждений художественного профиля на культурную жизнь города. Характерной особенностью китайского взгляда на взаимодействие города и вуза является фокус на развитие национального компонента: системы образования, в частности, художественного, городской среды с ярко выраженной китайской спецификой, немаловажным является также аспект сохранения и развития ресурсов национальной культуры на уровне взаимодействия города и вуза.

ГЛАВА 2. ГОРОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Первый этап настоящего исследования предполагал определение теоретико-методологических оснований использования городских объектов в качестве образовательного ресурса. Второй этап разработки проблематики подразумевает сужение фокуса вокруг системы художественного образования. Предметом анализа является актуальная ситуация – результаты и достижения, оценка возможностей и перспектив – в плане взаимодействия городского пространства и образовательных учреждений художественного профиля. Настоящая глава призвана показать важнейшие направления этого взаимодействия, многообразие форм диалога города и художественных вузов в поле образования. Указанный круг проблем рассматривается в основном на материале системы образования России и Китая. Принимая во внимание национальные различия между двумя странами в понимании города как образовательного ресурса, методах и подходах в плане организации городских образовательных практик на базе художественных вузов, материал по странам приводится не всегда по единому шаблону. Разнесение тем по китайской и российской системам художественного образования осуществляется в соответствии с необходимостью высветить специфически национальные особенности интеграции городского образовательного пространства в структуру обучения художественных вузов двух стран.

Цель настоящей главы – определить последние тенденции и перспективы актуального развития принципов образовательной урбанистики в системе художественного образования.

Соответственно, *задачи главы* предполагают:

- изучение на примере России и Китая возможностей использования музейного пространства в художественном образовании;

- анализ на материале Китая вопросов интеграции художественных вузов в городское культурное строительство, развития образовательной урбанистики в контексте интерпретации художественного образования как ресурса «мягкой силы»;
- анализ на материале России результатов недавних проектов в сфере образовательной урбанистики, а также изучение опыта МГПУ в области разработки образовательных программ по направлению «Город как образовательная среда» с использованием художественно-творческого компонента.

2.1 возможности использования музейного пространства в художественном образовании⁶⁵

Обучение является неотъемлемой частью взаимодействия человека с миром, оно происходит не только в специализированной образовательной среде, но и в широком контексте, за пределами учебной аудитории. Вот почему окружающая среда – различные факторы и условия жизни, отношения с другими людьми – имеет фундаментальное значение в образовании.

В изучении вопросов образовательного и воспитательного воздействия среды большой интерес вызывает деятельность музеев. Происходит это неслучайно. Музеи являются значимым элементом культуры, традиционной и современной, механизмом накопления, научного исследования и транслирования, репрезентации в современном обществе памятников материальной и духовной культуры.

Музей как образовательный ресурс

⁶⁵ Материал данного раздела основан на результатах исследований, отраженных в следующих публикациях автора: Тань И. Взаимодействие музейного пространства и художественного образования: современные тенденции и перспективы развития // Научное мнение. 2020. № 12. С. 136-146.

Серия эссе Брайана О'Догерти⁶⁶, впервые опубликованная в 1976 году в журнале «Artforum», затронула вопрос о специфике пространства художественной галереи как сложной экономической, социальной и эстетической системы. Эссе О'Догерти показало необходимость научного осмысления сферы выставочной деятельности. Спустя двадцать лет вышел в свет сборник трудов «Размышления о выставках» («Thinking About Exhibitions»⁶⁷), в который вошли междисциплинарные и аналитические тематические исследования, посвященные проблемам функционирования выставок в качестве коммуникативной среды.

В то же время музейная среда представляет собой нечто больше, чем просто выставки. Историк искусства Кэрол Дункан утверждает: «Подобно традиционным храмам и дворцам, которым они так часто подражают, художественные музеи представляют собой сложные образования, в которых и искусство, и архитектура становятся частями чего-то большего»⁶⁸.

Эта общая среда, некая художественная целостность предопределяет ту или иную манеру поведения аудитории, выступая своего рода сценой или условиями, где посетители проявляют определенное поведение, убеждения и отношения. Хайн⁶⁹ отмечает влияние на уровень комфорта посетителей других психологических факторов окружающей среды, таких как уровень освещенности, цвет стен, расположение выходов и входов, шум, скопление людей. Все эти факторы способны оказывать влияние на образовательный процесс, в который вовлечены посетители музея. Тишман и др.⁷⁰ обнаружили, что это справедливо и для конкретных условий исследовательских центров художественных музеев, где физические и контекстуальные характеристики

⁶⁶ O'Doherty B. Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. San Francisco: The Lapis Press, 1986. 91 p.

⁶⁷ Greenberg R., Ferguson B.W., Nairne S. (eds) Thinking about Exhibitions. London / New York: Routledge, 1996. 487 p.

⁶⁸ Duncan C. Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. New York: Routledge, 1995. 178 p. P. 1.

⁶⁹ Hein G.E. Learning in the Museum. London: Routledge, 1998. 203 p.

⁷⁰ Tishman S. MoMA's Visual Thinking Curriculum: Investigating the Educational Impact and Potential of the Museum of Modern Art's Visual Thinking Curriculum. Harvard University. Harvard Project Zero, 1999. 82 p. URL: <http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/PZ-MoMA%20FINAL%20REPORT%202011-99.pdf> (дата обращения: 30.10.2020).

пространства в значительной степени воздействуют на посетителей, как в плане восприятия, так и в эмоциональном отношении.

Иногда пространственные факторы создают проблемы (например, для обеспечения эмоционального комфорта), в других случаях эти факторы способствуют положительной реакции (например, помогают сосредоточиться, вести беседу и т. д.). Кураторы и дизайнеры выставок формируют среду посредством выбора, расположения и организации произведений искусства в пространстве, а также разработки сопутствующей интеллектуальной базы данных, которую они используют в демонстрации произведений. Как утверждают исследователи проблемы музейной педагогики⁷¹, неверные решения в организации выставочного пространства, в целом различные неблагоприятные факторы окружающей среды могут поставить под угрозу эффективность педагогического процесса, вызывая психологическое и физическое дистанцирование от произведений искусства, способствуя искажению информации, обеспечивая невосприимчивость аудитории к содержанию обучения. Факторы, которые могут вызывать негативные эмоциональные реакции у посетителей, в частности, включают системы наблюдения, которые организованы в целях защиты, как самих гостей музея, так и произведений искусства⁷².

Как утверждает Майер, посетители сами вносят и разыгрывают свои собственные идеи, ценности и поведенческие установки, например, представление о том, что в музеях нужно вести себя тихо. Те, кто осуществляют образовательную деятельность в музейном пространстве, также играют важную роль. Ведь они неизбежно актуализируют свои собственные представления и применяют конкретные педагогические приемы⁷³. Безопасные и физически комфортные условия необходимы для создания позитивных отношений между музеем и посетителями и являются

⁷¹ Mayer M.M. I cannot tell a lie // *Multiculturalism in art museums today* / ed. by J. B. Acuff, L. Evans. London, England: Rowman & Littlefield, 2014. P. 299-316.

⁷² Ibid.

⁷³ Mayer M.M. Looking outside the frame: Demythifying museum education // *Art Education*. 2012. 65(4). P. 15-18

необходимыми условиями для обучения⁷⁴. Например, если педагог не только говорит сам, но и дает высказаться аудитории, внимательно слушает каждого, создавая условия для диалога, он способен противостоять каким-либо негативным факторам и обеспечивая комфортную эмоциональную среду и возможности для усвоения трудного, преобразующего опыта⁷⁵.

За последние 20 лет наблюдается всплеск интереса исследователей к осмыслению представления о выставочной деятельности и музеях как об образовательном пространстве. Работа Хайна «Обучение в музее»⁷⁶ посвящена анализу имеющихся на эту тему теорий. Л. Бедфорд⁷⁷, не обращаясь конкретно к художественным музеям, дает разбор музейных выставок как образовательных форм, предлагающих различные педагогические методы.

Недавние исследования также говорят о том, что контекст в большой степени влияет на обучение. Знакомство с произведениями искусства в музее признано более стимулирующей, позитивной, увлекательной, мотивирующей и приятной практикой по сравнению с просмотром изображений произведений искусства на компьютере – в аудитории, лаборатории, студии или дома. Кроме того, знакомство с произведениями искусства в музее усиливает когнитивные и аффективные процессы, помогает кодировать полученную информацию в долговременную память⁷⁸. О. Хьюбард⁷⁹ в своем исследовании опыта 14-летних учащихся также приходит к выводу о различиях между непосредственным просмотром произведений искусства и восприятием их в репродукции. В обоих случаях происходили такие процессы как наблюдение, описание, предположение, доказательное

⁷⁴ Mayer M.M. Scintillating conversations // *Periphery to center: Art museum education in the 21st century* / ed. by P. Villeneuve. Reston: National Art Education Association, 2007. P. 188-193.

⁷⁵ Mayer M.M. I cannot tell a lie // *Multiculturalism in art museums today* / ed. by J. B. Acuff, L. Evans. London, England: Rowman & Littlefield, 2014. P. 299-316.

⁷⁶ Hein G.E. *Learning in the Museum*. London: Routledge, 1998. 203 p.

⁷⁷ Bedford L. Exhibitions as education // *The art of museum exhibitions: How story and imagination create aesthetic experiences* / ed. by E. Hirzy. Walnut Creek: Left Coast Press, 2014. P. 21-38.

⁷⁸ Brieber D., Nadal M., Leder H., & Rosenberg R. Art in time and space: Context modulates the relation between art experience and viewing time // *PLoS ONE*. 2014. 9(6): e99019. 8 p.

⁷⁹ Hubard O. *Art museum education: Facilitating gallery experiences*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

обоснование, соединение визуальной информации с прошлыми знаниями и опытом. Тем не менее, знакомство с оригинальными произведениями искусства в музейной обстановке, казалось, обеспечило учащихся неким уровнем визуальной детализации, что сделало их интерпретацию тех или иных изображений более последовательной и сложной.

Образовательные ресурсы Национального музея искусств Китая (Пекин, Китай)

Национальный музей искусств Китая в Пекине (см. приложение илл. 1) – это музей национального уровня, усилия сотрудников которого в основном направлены на сбор, изучение и демонстрацию китайского искусства, начиная с 20-го века. Это государственное культурное учреждение и один из трех крупнейших национальных музеев. Как одно из 10 «великих сооружений» Пекина 1950-х годов, он был основан в 1958 году и открыт для публики в 1963 году. За более чем 60 лет своего существования музей стал величайшей сокровищницей искусства страны, представляющей ценность, как для художественных кругов, так и широкой публики.

Отдел народного образования музея был создан в конце 2004 года и начал свою работу в 2005 году. Вовлекая в свою деятельность музейные коллекции, выставки, научные исследования и другие ресурсы, предназначенные для общественного пользования, сотрудники отдела организовали для широкой публики самые разнообразные образовательные программы. Образовательное пространство включает галереи, зал для семинаров, учебную аудиторию, библиотеку, вестибюль и другие места общего пользования. Основные направления образовательной деятельности музея – это академические программы; не академические программы (детские, школьные и семейные); волонтерские программы и сотрудничество с другими учреждениями. В контексте изучения возможностей применения ресурсов данного музея в целях художественного образования следует остановиться на нескольких аспектах.

Академические программы, предлагаемые образовательным отделом музея, включают лекции, экскурсионные туры, аудиогиды, беседы в галереях, беседы с художниками, художественные салоны, мастер-классы, семинары, конференции и симпозиумы (см. приложение илл. 2-3). Наиболее широко известными и систематизированными являются лекции (см. приложение илл. 4) и художественные салоны, которые проводят художники, кураторы, искусствоведы или критики. Темы часто связаны с текущими выставками, либо в целом рассматриваются тенденции и проблемы в теории и истории искусства. Например, один из художественных салонов был посвящен теории, практике и педагогической мысли китайской каллиграфии (см. приложение илл. 5). Событие получило широкое освещение в прессе, потому что впервые в таком виде состоялась традиционная церемония открытия выставки каллиграфии, которая ежегодно проходит в Национальном музее искусств Китая. Вместо того, чтобы разрезать ленточки и произносить речи, каллиграфы и ученые собрались все вместе в галерее и вели беседы с детьми, педагогами, волонтерами, студентами колледжей и вузов, обычными посетителями. Примечательно, что на базе музея также было организовано несколько национальных и международных симпозиумов по педагогике художественного музея, в том числе конференцию по художественному музейному образованию «Художественное пространство для системы образования: Китай-США» в июне 2008 г. и практикум «Формирование аудитории в музеях» в мае 2010 г.

В 2015 г. Национальный музей искусств Китая готовился к переезду в новое здание в Олимпийском парке Пекина. Новое здание площадью 130 000 квадратных метров, что примерно в 6 раз больше предыдущего, стало новым художественным ландшафтом Пекина в новом веке. Проектирование и планирование нового музея также заставили его администрацию и персонал серьезно задуматься о том, как улучшить образовательные услуги учреждения. На повестку дня встали такие вопросы, как разработка новых проектов, оценка возможностей образовательного пространства, проведение

научных исследований в этой сфере, обучение персонала и обмен с другими организациями Китая и зарубежных стран.

Как и сам отдел народного образования музея, так и образовательные программы, которые здесь разрабатываются, все еще являются сравнительно новым феноменом. Тем не менее, результаты этой деятельности показывают, что в сфере художественной музейной педагогики уже достигнут значительный прогресс. Текущие программы в основном основаны на истории искусства и на студийном искусстве, что отражает общее понимание художественного музейного образования в Китае. Национальный музей искусств Китая в настоящее время продолжает изучать и развивать различные подходы и методики для своих образовательных программ. Поскольку коллекции музея выставляются редко, текущие образовательные программы в значительной степени связаны со специальными выставками. В то же время короткие сроки проведения выставок затрудняют реализацию образовательных программ. Ряд важных аспектов образовательной деятельности музея еще предстоит усилить: методику оценивания образовательных услуг, информирование об образовательной деятельности при помощи веб-сайта, программы повышения квалификации педагогов и сотрудничество с деятелями искусства.⁸⁰

Кроме того, нужно отметить, что в Китае профессиональная подготовка педагогов художественных музеев в вузах практически не предусмотрена. Минимальное число соответствующих образовательных программ резко контрастирует с быстрым ростом числа сотрудников художественных музеев в сфере музейной педагогики и широким спектром предлагаемых ими образовательных программ. Это вызвало серьезные дискуссии о сущности художественной музейной педагогики и о том, что должно составлять академическую подготовку специалистов в этой области.

⁸⁰Yang Yingshi. Art Museum Education in China: The NAMOC Case Study // InSEA. 2015. 13 p. URL: <https://www.insea.org/docs/resources/namoc-case-study-yang-yingshi.pdf> (дата обращения: 19.11.2020).

С появлением в Китае художественного музейного образования в качестве профессиональной области встал вопрос о сотрудничестве между университетами и музеями в целях подготовки будущих поколений профессиональных музейных педагогов. Это привело к созданию профессиональной сети подобных специалистов. Развиваются такие инициативы как организация научных мероприятий по музейному образованию в области искусства; инициирование международных обменов с зарубежными организациями; открытие специализированного сайта; создание специальных разделов, посвященных музейному образованию, в китайских журналах; издание отдельного журнала по данной проблематике; организация перевода и издания литературы по теории и истории вопроса. Особый интерес вызывают перспективы сотрудничества между образовательными учреждениями и музеями: совместная разработка обучающих программ, обмен специалистами, проектная работа, проведение отдельных лекций, семинаров, мастер-классов и пр., совместная научная работа. Основные тенденции, которые можно заметить в этой связи, – это постепенная модернизация, профессионализация и интернационализация музейной педагогики в области искусства.⁸¹

Образовательные ресурсы Русского музея (Санкт-Петербург, Россия)

Русский музей (см. приложение илл. 6) является крупнейшей в мире уникальной сокровищницей русского искусства. Первый в России государственный музей, специализирующийся на русском искусстве, был основан в 1895 г. указом Николая II. Для посетителей музей был открыт в 1898 г. В настоящее время учреждение представляет собой обширный музейный комплекс. Он также является крупнейшим авторитетным реставрационно-хранительским, научно-исследовательским, методическим центром, который курирует работу всех художественных музеев страны.

⁸¹ Национальный музей искусств Китая. Официальный сайт. URL: <http://www.namos.org/en/> (дата обращения: 20.11.2020).

Сайт Русского музея дает определенное представление об образовательной деятельности сотрудников данной организации. В разделе «Образование» представлена обширная информация об образовательных проектах, осуществляемых на базе музея. В первую очередь в разделе приводится нормативная база, регулирующая образовательную деятельность организации⁸².

20 января 2016 г. было принято Положение о секторе организации и проведения курсов повышения квалификации, консультаций, учебных практик. Новое структурное подразделение Русского музея было ориентировано на реализацию следующих задач:

- создание образовательной системы, предназначенной для повышения квалификации сотрудников музеев на базе Русского музея;
- участие в региональных музейных мероприятиях в форме проведения тематических научно-практических семинаров, конференций и пр.;
- разработка научно-методических материалов по музейной деятельности;
- научно-методическое и консультационное сотрудничество с музеями России;
- организация и реализация совместных образовательных программ с музеями России, музейными и реставрационными центрами, иными научными организациями и учреждениями культуры.⁸³

Таким образом, образовательная деятельность является одним из направлений работы сектора. Если затронуть вопрос именно образовательной деятельности музея, то здесь можно говорить об определенной специфике. Сектор является центром повышения квалификации сотрудников художественных музеев и учреждений культуры России. Также

⁸² Виртуальный Русский музей. Официальный сайт. URL: <https://rusmuseumvrm.ru> (дата обращения: 20.11.2020).

⁸³ Положение о секторе организации и проведения курсов повышения квалификации, консультаций, учебных практик. 20.01.2016. СПб. URL: <https://www.rusmuseum.ru/about/> (дата обращения: 20.11.2020).

предусматриваются стажировки и консультации. Для студентов гуманитарных специальностей проводятся учебные практики (см. приложение илл. 7-8). На базе региональных музеев, в частности, в рамках проекта «Культурно-выставочные центры Русского музея», проводятся практические и методические семинары. Сотрудники сектора разрабатывают программы учебных мероприятий (курсов повышения квалификации, стажировок и др.) и проводят соответствующие занятия, в том числе индивидуальные, учебные практики, семинары. Помимо того, постоянно осуществляется анализ опыта зарубежных специалистов в области художественной музейной педагогики.

Информация о курсах повышения квалификации, консультациях, учебных практиках размещается не только на сайте Русского музея, но и в социальных сетях, СМИ, на сайтах региональных партнеров музея. Сотрудники сектора также организуют онлайн-лекции в рамках цикла «Виртуальная школа музейного дела» (см. приложение илл. 9). Данные мероприятия и ряд других являются результатом совместной работы с отделом развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

На официальном сайте Русского музея в разделе «Образование» организации⁸⁴ предусмотрен подраздел «Лекторий», который дает представление о расписании лекций и абонементов. Подраздел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» говорит о том, что важным направлением образовательной деятельности музея является приобщение детей от 7 до 14 лет к искусству (см. приложение илл. 10). В рамках настоящего исследования большой интерес, однако, представляет «Сектор прикладной социологии и работы с молодежью», одной из основных задач которого является работа со студенческой аудиторией. Деятельность сотрудников сектора направлена на установление контактов Русского музея колледжами и вузами Санкт-Петербурга. Работа со студентами предполагает

⁸⁴ Виртуальный Русский музей. Официальный сайт. URL: <https://rusmuseumvrm.ru> (дата обращения: 20.11.2020).

организацию и проведение занятий на экспозиции музея и выставках в рамках соответствующих гуманитарных дисциплин (истории, культурологии, философии и пр.).

Сотрудники сектора разработали нетрадиционную для художественных музеев интерактивную методику проведения подобных учебных мероприятий – они имеют форму свободной дискуссии и предполагают обсуждение отдельных произведений. Основной педагогический принцип здесь состоит в том, чтобы предоставить участникам свободу высказываний, основанных на собственных впечатлениях и оценках, что стимулирует живой интерес аудитории к художественным произведениям. По мнению специалистов Русского музея, «такая форма работы соответствует ментальности современной молодежи, которая стремится к свободному выражению своих эмоций, чувств и мнений»⁸⁵.

Стоит также особо отметить студенческий клуб Русского музея (см. приложение илл. 11), сообщество, которое объединяет молодых людей, которые интересуются теорией и историей искусства, музееведением, в целом современными художественными тенденциями, историей Санкт-Петербурга. На регулярной основе организуются секции студенческого клуба, на выставках и экспозициях музея проходят лекции, семинары, мастер-классы с участием художников, а также кинопоказы (см. приложение илл. 12). Доступ к занятиям в клубе свободный. В состав клуба могут войти студенты и средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, аспиранты, а также учащиеся старших классов школ.

На базе Русского музея ведется подготовка по специальности «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура — 17.00.04». Предусматривается бесплатное обучение в заочной форме и подготовка диссертации по основным направлениям научной работы музея.

⁸⁵ Положение о секторе организации и проведения курсов повышения квалификации, консультаций, учебных практик. 20.01.2016. СПб. URL: <https://www.rusmuseum.ru/about/> (дата обращения: 20.11.2020).

Виртуальный Русский Музей (см. приложение илл. 13) – сравнительно новое направление деятельности учреждения. На сайте Виртуального Русского музея⁸⁶ содержится информация о центре мультимедиа, виртуальных филиалах, онлайн ресурсах и проектах. Нужно отметить, что проектная деятельность Виртуального музея носит довольно разнообразный характер. Заслуживают упоминания проект «Центр «Искусство и технологии», проект «Дополненная реальность», в рамках которого был запущен новый сайт для мобильных устройств на русском и английском языках, проект «Мобильные приложения», в рамках которого разрабатываются приложения для смартфонов и планшетов, проект «Шедевры Русского музея в Одноклассниках», призванный популяризировать русское искусство в молодежной среде путем привлечения социальных сетей, проект «Google Arts & Culture», который разрабатывает возможность посещать музеи в виртуальной форме, в том числе занимается высокоточной оцифровкой произведений искусства.

В разделе «Онлайн ресурсы» собрана обширная информация различного характера, которая может быть полезна для образовательной деятельности: здесь представлены коллекции предметов искусства, основная экспозиция музея, архив экспозиций и электронных публикаций по творчеству тех или иных художников и по различным темам, архив вернисажей Русского музея, онлайн-лекции и материалы конференций, проходящих в центре мультимедиа Русского музея, а также электронный цикл учебно-методических материалов «История отечественного изобразительного искусства на экспозиции Русского музея», цикл снабжен удобной навигацией, словарем терминов, статьями о художниках и событиях художественной жизни.

Таким образом, на основе рассмотренного выше материала можно заключить, что учебные мероприятия, организованные для студентов художественных специальностей в музеях, помогают соединить учебный

⁸⁶ Русский музей. Официальный сайт. URL: <https://www.rusmuseum.ru/about/> (дата обращения: 20.11.2020).

материал, знания и навыки, полученные в ходе обучения, с практической деятельностью, кроме того, закладывается фундамент для будущего служения обществу в целом. Когнитивное развитие и достижение более глубокого понимания музейных экспонатов, предметов искусства происходят в том случае, если группа студентов, работающих в духе сотрудничества, творчески создает некую выставочную реальность, которая проецируется экспонатами художественного музея, преломляясь сквозь призму личностного восприятия каждого из них. В студенческих выставочных проектах получает реализацию все многообразие их мировоззрений и понимания произведений, что способно вдохновить аудиторию на создание собственных смыслов при просмотре выставленных произведений искусства. Таким образом, когда социально значимая деятельность сочетается с передачей учащимся профессиональных знаний и навыков, реализуется возможность стимулировать критическое мышление и навыки реальной коллективной работы, которая приносит пользу многим людям.

Особый интерес в настоящее время вызывают перспективы сотрудничества между образовательными учреждениями и музеями, которое может осуществляться в разных плоскостях: в качестве совместной разработки обучающих программ, обмена специалистами, проектной работы, проведения отдельных лекций, семинаров, мастер-классов и пр., совместной научной работы. Происходит постепенная модернизация, профессионализация и интернационализация музейной педагогики в области искусства.

Как показывает опыт Русского музея, новые возможности открывает создание виртуального аналога, который путем освоения социальных сетей, мобильных устройств, позволяет посещать музеи в виртуальной форме, получать доступ к коллекциям и сопутствующей информации, лекциям, семинарам, мастер-классам и другим образовательным мероприятиям.

2.2 Развитие образовательной урбанистики в контексте интерпретации художественного образования как ресурса «мягкой силы» (на примере Китая)⁸⁷

В книге «Города, музеи и мягкая сила» планировщики музеев Гейл Лорд и Нгайре Бланкенберг демонстрируют, почему и как музеи и города используют мягкую силу для решения некоторых из наиболее важных проблем нашего времени. «Мягкая сила» — это осуществление влияния посредством привлечения, убеждения и установления повестки дня, а не военного или экономического принуждения. Четырнадцать ведущих мировых экспертов в области музеев и культуры исследуют примеры того, что происходит в разных уголках света. Авторы призывают городские власти поддерживать не только музеи, но и другие институции, в том числе художественного образования, которые так часто являются символами их городов, повышая стоимость недвижимости и привлекая инвестиции, туристов и творческих работников. Бланкенберг и Лорд описывают 32 практические стратегии для городов по активизации «мягкой силы». В целом концепция «мягкой силы» привлекает все большее внимание исследователей, как в аспекте воздействия на социокультурные⁸⁸ и политические процессы⁸⁹,

⁸⁷ Материал данного раздела основан на результатах исследований, отраженных в следующих публикациях автора: Тань И. Особенности взаимодействия городского пространства и художественных вузов современного Китая // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы : Сборник научных статей, посвященный 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия / Отв. ред. и сост. Е.В. Птицына. – Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 2022. – С. 118-125; Тань И. Интеграция художественных вузов в городское культурное строительство // Искусство и диалог культур. Сборник трудов XV международной научно-практической конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт художественного образования. СПб: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2022. С. 70-73.

⁸⁸ Nye, Joseph. *The Powers to Lead*, NY Oxford University Press, 2008; Nye, Joseph. *Soft power: the evolution of a concept*. *Journal of Political Power*. 2021; Gallarotti, Giulio. *Soft Power: What It Is, Why It's Important, and the Conditions Under Which It Can Be Effectively Used* // *Journal of Political Power*, 2011.

⁸⁹ Onuf, Nicholas. *The Power of Metaphor/the Metaphor of Power* // *The Journal of International Communication*. 2017. Vol. 23(1); Ohnesorge, Hendrik W. *Soft Power: The Forces of Attraction in International Relations*. Springer International, 2020; Parmar, Inderjeet and Michael Cox, eds. *Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives*. Routledge, 2010; Lukes, Steven. *Power and the Battle For Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power* // *Power in World Politics* / Berenskoetter, Felix and M.J. Williams, eds. Routledge, 2007; Gallarotti, Giulio. *The Power Curse: Influence and Illusion in World Politics*. Boulder, CO: Lynne Rienner Press, 2010.

международные отношения⁹⁰, так и в плане влияния на городское пространство и образовательные учреждения⁹¹.

И для России, и для Китая важными ресурсами в применении «мягкой силы» являются учреждения художественного образования⁹². Современное образование развивается в духе идей непрерывного обучения в условиях устойчивого развития под лозунгом «Образование через всю жизнь». Между тем, процесс расширения преодолевает не только время, но и пространство, так как в обучение детей, подростков, а затем и молодых специалистов все чаще вовлекаются не только институты неформального образования, но и предприятия, некоммерческие и общественные организации, а порой и комплексно все городское пространство⁹³. Особенно названный подход стал актуален для образовательной системы Китая в эпоху ее коренных изменений и, в частности, для художественного образования⁹⁴. Последнее, судя по работам таких исследователей, как Ван Сяочжэнь, Ли Чао, Лю Сяовэнь, Хань Шу, Цай Чжибинь, Чжан Кэюнь и др., активно осваивает городские ресурсы. В Китае данные процессы именуется «мягкой силой городов». Под ней понимается создание в среде мегаполиса вузами

⁹⁰ McCormick, John. *The European Superpower*, Palgrave Macmillan. Argues that the European Union has used soft power effectively to emerge as an alternative and as a competitor to the heavy reliance of the US on hard power. 2007. Fraser, Matthew. *Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire*, St. Martin's Press. Analysis is focused on the pop culture aspect of soft power, such as movies, television, pop music, Disneyland, and American fast-food brands including Coca-Cola and McDonald's. 2005; Gallarotti, Giulio. *Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and Constructivism*, NY: Cambridge University Press, 2010.

⁹¹ Chitty, Naren, Lilian Ji, Gary Rawnsley and Craig Hayden, eds. *The Routledge Handbook of Soft Power*. NY: Routledge, 2017; Manners, Ian. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // *JCMS: Journal of Common Market Studies*. 2002. Vol. 40 (2). P. 235–258. doi:10.1111/1468-5965.00353. S2CID 1455691965; Surowiec Pawel, Philip Long. Hybridity and Soft Power Statecraft: The 'GREAT' Campaign // *Diplomacy & Statecraft*. 2020. Vol. 31(1). P. 1-28.

⁹² Efremenko D., Ponamareva A., Nikulichev Y. (2021). Russia's Semi-Soft Power // *World Affairs. The Journal of International Issues*. – New Delhi. - Vol. 25. No. 1 (Spring); Fei Liu. Reflections on College Fine Arts Education in China // *International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication*. Atlantis Press, 2014. P. 74-77. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.1063&rep=rep1&type=pdf> (accessed: 11.08.2022).

⁹³ Charles D. R. *Universities and Engagement with Cities, Regions and Local Communities // Rebalancing the Social and Economic: Learning, Partnership and Place* / Ed. by C. Duke, M. Osborne, B. Wilson. Leicester, 2005. P. 148–150.

⁹⁴ Kurlantzick, Joshua. *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World*, Yale University Press. Analysis of China's use of soft power to gain influence in the world's political arena. 2007.

собственных крупных образовательных ресурсов и связей с различными творческими и производственными структурами, а также бизнесом.

Художественные вузы Китая как «зоны национальной культуры» и ее «мягкой силы».

В художественных вузах Китая, по возможности, создаются условия для развития «зон национальной культуры»⁹⁵. Вузы активно участвуют в создании библиотек и культурно-выставочных центров, помогают наполнять их событиями разного плана (лекции, мастер-классы и т.д.), а также различными объектами, например, в случае с художественным профилем творческими работами своих студентов и педагогов. Например, Китайская академия искусств (中国美术学院), (см. приложение илл. 14) постоянно проводит выставки, форумы и лекции в городской среде Шанхая. Они становятся общегородскими мероприятиями и определяют параметры культурной жизни города, вовлекая в нее студентов. Таким образом, еще и решается проблема обновления городского пространства ресурсами художественного вуза. Причем политика вуза в настоящее время как раз и ориентирована на взаимодействие между глобальным контекстом и локальными ресурсами, симбиоз гуманистической заботы и социальной практичности (см. приложение илл. 15).

Поскольку академия включает 22 отдела и кафедры, а также отделение образования для взрослых, профессионально-технический колледж искусства и дизайна, подшефное учебное заведение в виде средней школы, которые рассредоточены по городу, то, разумеется, руководство вуза наладило сетевое взаимодействие с другими учреждениями, породив своеобразное образовательное поле. В него включены те ресурсы, которые необходимы для воплощения поставленных учебных задач и реализации творческих действий учащихся. Причем подобное отношение к городу и социуму,

⁹⁵ Arts Education in East Asia. China // Overview. Arts Education in Asia, Prepared for the UNESCO Regional Conference on Arts Education in Asia. Thailand, 2003. P. 8-9. URL: http://portal.unesco.org/culture/fr/files/40481/12668581593Overview_Arts_Education_in_Asia.pdf/Overview%2BArts%2BEducation%2Bin%2BAsia.pdf.

внутри которого существует вуз, возникло в Китае и в этом конкретном учебном заведении не вдруг. Например, еще в 1930-м году г-н Лу Сюнь прочел лекцию, в которой, согласно стенограмме, призывал шанхайских студентов — будущих художников в поиске замысла и образов для своих произведений, прежде всего, обращать внимание на окружающую их жизнь, в том числе, город и горожан.

На примере этого художественного вуза видно, как он оказывает влияние на среду крупного мегаполиса, по сути, преобразуя ее под свои нужды. Преимущества этого заключаются в том, что окружающее учебное заведение пространство деликатно видоизменяется в соответствии с его потребностями, а руководство, преподавательский состав и учащиеся как бы вовлечены в этот процесс. Такой подход решает сразу множество проблем, вплоть до самой насущной — практической реализации творческого потенциала будущих художников и дизайнеров, то есть проведения пленэров, выставок и иных форм публичной демонстрации творческих работ, практик и стажировок. Между тем, такое участие в организации образовательной среды города могут позволить себе только очень крупные и влиятельные вузы, а также те, что находятся не за городом, да и не все города готовы к такому развороту событий, так как просто не обладают возможностями подобного рода развития. Например, в Китае городские власти зачастую игнорируют необходимость расширения и обогащения зон, связанных с образованием и познавательным досугом в угоду требованиям экономического развития. Поэтому большая часть средних и малых городов оказываются не готовы к преобразованиям, пусть даже рука об руку с образовательной системой.

Альтернативный путь, по которому чаще всего идут учебные заведения, заключается в использовании в образовательном процессе уже имеющегося в городе культурного компонента⁹⁶. Разумеется, что, в первую очередь, это посещение студентами библиотек, музеев и их фондов, выставочных

⁹⁶ Юй Аньдун. Становление художественно-педагогического образования в Китайской Народной Республике // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. № 22. – С. 212-215.

проектов, галерей, театров и иных институтов неформального образования. Школа искусств и дизайна Пекинского технологического института (北京工业大学艺术设计学院) (см. приложение илл. 16), созданная в 1958 году, специализируется на подготовке высококвалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного искусства и дизайна. Концепция вуза направлена на реализацию силами педагогов и студентов различных практических проектов, которые помогают культурному и экономическому развитию столицы. Так, кафедра декоративного искусства и дизайна Школы искусства и дизайна сделала традицией устраивать демонстрации выпускных работ студентов в галереях, домах моды и торговых центрах, выставочных залах Пекина. Более того, не редкость, когда выпускники вдохновлялись образами, связанными с Пекином, его традициями, архитектурой и субкультурами, и воплощали их в своих творениях, тем самым, популяризируя культурные ценности столицы. Подобное взаимодействие способствует, в том числе, созданию широкой научной платформы для исследования возможностей образовательного пространства для художественных вузов. Поскольку в состав вуза также входит музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, то он также рассматривается как средство расширения границ кампуса в городскую среду за счет выставочных и социокультурных проектов, в которых принимают участие учащиеся, и, тем самым, достигаются образовательные задачи. Также вуз и музей принимали активное участие в формировании арт-квартала № 798 (см. приложение илл. 17), то есть способствовали социокультурной реконструкции промышленного пространства города в художественно-образовательное.

Этот городской вуз распределил объекты своей инфраструктуры по всему городу. При этом сама среда, в которой они как бы рассеяны, чрезвычайно насыщена в культурном и социальном плане. Поэтому само перемещение студентов между факультетами и зданиями кампуса

способствует их соприкосновению с городским пространством. В то же время «загородные» университеты и факультеты искусств в их составе изолированы от города. Чтобы оказаться в нем, студентам приходится преодолевать определенное расстояние. Поэтому взаимодействие с его социокультурной средой происходит эпизодично, а не опосредованно, но превращается в событие. Примером тому может служить Академия изящных искусств в Гуанчжоу (广州美术学院) (см. приложение илл. 18), которая тесно связана с развитием города, поэтому взаимосвязь между университетской и городской культурой очень сильна. Для китайского вуза художественного профиля сейчас очень важно участие в решении проблемы национального своеобразия художественной жизни, поиска своего места в общемировых процессах, поэтому внимание руководства обращено, прежде всего, к региональному компоненту культурной жизни города (см. приложение илл. 19). В связи с этим городская среда в виде тех же библиотек, музеев, культурных центров, памятников культуры, истории, искусства и природы представляет большой интерес. В концепции Академии изящных искусств заложена идея соединения теоретического преподавания учебной программы и практического обучения, укрепления практических навыков обучения и свободу выражения, а также предоставления студентам возможности практически применить свои творческие способностями. Поэтому приоритетным направлением развития вуза стало его сотрудничество еще и с городскими предприятиями путем создания 20 площадок для практики и стажировок. Так, силами учащихся в академии будущих художников и дизайнеров общественное, а зачастую и производственное пространство Гуанчжоу приобретает яркое оформление и выразительность. Тем самым, художественный вуз силами искусства и дизайна помогает не только эстетически улучшать и преобразовывать пространство города, но и помогает решать насущные проблемы, например, объединять разные функциональные

зоны, такие как коммерческие, промышленные, сельскохозяйственные и жилые районы.

Так, исследователь интегративных связей городской и университетских культур Сунь Лэй полагает, что университет — это аналитический центр общества и города, а также источник ведущего духа общества и города. У людей в университете есть отличие от других социальных групп в виде группового сознания и темперамента, ценностной ориентации, образа мышления и поведенческих норм⁹⁷. Для горожан в Китае кампус — это «башня из слоновой кости», то есть своеобразный императив и образец, поэтому вхождение его в городское пространство воспринимается позитивно. Вместе с тем, влияние города на территорию кампуса как оплота свободного «академического духа» со стороны самого вуза воспринимается не так оптимистично. Особенно в тех случаях, когда это происходит директивно со стороны государственных служб. Поэтому для китайских высших учебных заведений сейчас жизненно важно наладить механизм «благоприятного взаимодействия» с городом на выгодных для себя условиях, исключив недопустимые и не нужные из соображений педагогики условия и формы.

Важным фактором успешности художественного образования также является наличие в городском пространстве архитектуры и иных объектов, связанных с национальной культурой⁹⁸. Посещение студентами этих мест и выездные пленэры (см. приложение илл. 20-23) позволяют им почувствовать сопричастность к материальным и духовным ценностям народа, раскрыть в глазах молодых людей значение тех или иных событий, личностей, понятий и явлений⁹⁹. Конечно же, это существенно обогащает содержание обучения искусству не только за счет новых форм и мест действий, но и посредством

⁹⁷ Сунь Лэй. О взаимодействии между университетской культурой и городской культурой // Школьное партийное строительство и идеологическое образование, 2012 (4): 89–90 (孙磊. 论大学文化与城市文化的互动[J]. 学校党建与思想教育, 2012 (4) : 89–90).

⁹⁸ Ян Гуан. Из истории развития художественного образования и традиционной живописи Китая // Теория и практика общественного развития. 2013. – № 1. – С. 197-201.

⁹⁹ Чиков В.В. Пленэрная практика в городе как компонент художественного образования // Традиции художественной школы и педагогика искусства. Громов Н.Н. сборник научных трудов. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. СПб: Акционер и Ко, 2007. С. 11-15.

образов, идей и смыслов, которые черпают в таких локациях учащиеся и педагоги. Правда, возможности соприкоснуться с богатством национальной культуры и истории, выраженных в зданиях, памятниках, садах и парках, становится у китайских студентов все меньше, так как современные города застраиваются чрезмерно пестрым и экстравагантным, а чаще всего безликим массивом. В таких условиях вузы ориентируется, в большей степени, на взаимодействие с предприятиями, компаниями и бизнесом в целом. Это помогает не только организовывать практику и стажировки студентам, а также трудоустраивать их, но и способствует вхождению художественного вуза в городское пространство через воплощение учащимися реальный творческих проектов, которые меняют облик и ландшафт города в лучшую сторону. Правда, нельзя сказать, что для китайских художественных вузов подобное является обыденным явлением. К сожалению, такие проекты единичны. Чаще всего, источником и главным заказчиком для них все же являются государственные структуры. Тем не менее, они также позволяют демонстрировать уровень подготовки выпускников, дают более широкий доступ к преобразованию городского пространства, но более консервативны, чем бизнес. Поэтому наиболее креативные и радикальные проекты остаются не реализованными.

Подход, предполагающий участие художественного вуза в становлении образовательного пространства города, и тот, что обуславливает использованием им уже имеющихся ресурсов, требует от руководства КНР разработки соответствующей стратегии и нормативной базы, которые бы обеспечили более легкое вхождение системы высшего художественного образования в синтез с культурным и бизнес-потенциалом городского пространства в деле развития, воспитания и обучения будущих художников и дизайнеров. При этом сами художественные вузы расширяет свою образовательную среду за пределы кампуса. Как видно из анализа выше, делают это они по-разному и в меру своих возможностей, а также в силу специфики самого города, используя его ресурсы. При этом приоритетной

задачей становится адаптация данных локация не только под образовательные цели, но и достижение ощущения комфорта и приватности для студентов и педагогов.

Таким образом, круг ценных для высшего художественного образования ресурсов в городском пространстве включает другие институты образования, а также структуры, включенные в неформальное обучение и являющимися оплотами культуры. Важное значения для вузов имеет сотрудничество с бизнесом и предприятиями. Однако далеко не все художественные вузы страны осознают, что в основе своей они имеют не отдельные здания, а комплексы образовательных программы, под задачи которых и следует выстраивать пространство, включая в это помимо кампуса и другие пространства. Этим, в первую очередь, объясняется противоречие между очевидной пользой от взаимодействия вуза с социокультурным пространством городов и неготовностью руководства и педагогов художественных вузов выйти за пределы мастерских и аудиторных комнат, что необходимо для достижения полной и соответствующей потребностям современности реализации учебных установок. В то же время, городская среда, которая бесконечно расширяется, нуждается в дополнительных векторах позиционировании. Следовательно, «благоприятное взаимодействие» с вузами обеспечит ей не только количественное, но и качественное развитие, а вслед за ним и улучшение жизни горожан.

Обобщая проведенный анализ китайского опыта взаимодействия городской среды и художественного вуза в направлении создания единого образовательного пространства как «мягкой силы», можно констатировать, что в настоящее время оно получает положительный импульс. Городское пространство за счет включения учебного заведения получает возможность усилить эстетичность и креативность среды, получает новые образовательные площадки. В этом заключается суть «мягкой силы», которая в Китае позволяет учебным заведениям:

- опираться на отдельные места действия, структуры, институты и даже коммуникативные сети города;
- максимально широко использовать потенциал национальной культуры;
- усиливать корпус теоретических исследований взаимодействия между университетской и городской культурами.

Данный опыт кажется полезным и для российского художественного образования. Оно обладает всеми ресурсами за счет богатейшего потенциала городов России, которые часто обладают культурными и природными памятниками, традициями, институтами культуры иными составляющими «мягкой силы», которые усиливают возможности образования.

В Шанхае – крупнейшем финансовом и культурном центре современного Китая активной реализуется концепция «Мягкая сила города». В этом процессе участвуют различные учреждения культуры и, в особенности, из сферы художественного образования. Вузы, готовящие будущих художников, дизайнеров, артистов, танцоров и музыкантов, помогают насыщать среду города различными мероприятиями, что также способствует творческому развитию и профессиональному становлению их учащихся.

В конце 2021 года состоялся Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств посвященный теме «Двустороннее создание качественной общественной культурной мягкой силы» (см. приложение илл. 24)¹⁰⁰. Там обсуждались пути укрепления взаимодействия институций профессионального художественного образования и городского пространства в области культуры, налаживалось всестороннее сотрудничество в сфере педагогики искусства, а также изучались стратегии и пути общественного культурного строительства¹⁰¹. Участники пытались ответить, пожалуй, на

¹⁰⁰ Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств 2021 года, посвященный теме «Двустороннее создание качественной общественной культурной мягкой силы». – URL: <https://www.shobserver.com/wx/detail.do?id=427104> (Дата обращения: 22.02.2022).

¹⁰¹ Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств 2021 года, посвященный теме «Двустороннее создание качественной общественной культурной мягкой силы». – URL: <https://www.shobserver.com/wx/detail.do?id=427104> (Дата обращения: 22.02.2022)

главный вопрос: Каким образом сегодняшняя молодежь и студенты могут получить глубокое понимание традиций культуры, обучаясь и развиваясь в среде большого города?

В Шанхае – настоящем мегаполисе, насыщенном старинными и гиперсовременными культурными объектами и учреждениями, огромный выбор площадок, с которыми местные художественные вузы могут взаимодействовать (см. приложения илл. 25). Однако это изобилие порождает и проблемы, связанные с тем, как правильно выбрать тот сегмент городского культурного пространства, который будет наиболее благоприятно влиять на становление развивающихся личностей студентов, да еще и в рамках осваиваемой профессии. Разумеется, что каждое учебное заведение предлагает свой вариант ответа на этот вопрос.

Например, Центр художественного образования Университета Фудань активно сотрудничает с Шанхайским Центром оперного искусства, его труппой Куньцзюй, коллективом артистов Шанкунь, а также Шанхайским международным танцевальным центром. Студенты, тем самым, получают возможность не только посещать постановки, репетиции и мастер-классы, проводимые театрами, но и принимают участие в них. Так, в 2021 году в тесном сотрудничестве профессиональных актеров, танцоров и начинающих артистов была поставлена студенческая версия оперы Куньцзюй «Дворец долголетия», которая показывалась на «взрослой» сцене и была доступна для жителей города. Таким образом, Университет Фудань, привлекая к сотрудничеству городские учреждения культуры, прежде всего, опирается на их профиль, близкий направлению подготовки учащихся, что позволяет решать целый комплекс учебных задач от творческого развития до поиска работы выпускниками. Более того, работа бок о бок с мастерами своего дела дает представление о том, каким должен быть высокий художественный уровень, а также позволяет студентам оценить очарование и наследие традиционной культуры, участвуя в исполнении репертуара. В последние годы Шанхайская академия драмы и Шанхайская консерватория музыки

постоянно создают высококачественные шедевры (см. приложение илл. 27), и появились сценические произведения, воспевающие новую эпоху, такие как драма «Аванпост» и мюзикл «Верность». Их участие в данных проектах способствовало строительству культурного пространства мегаполиса, а также дало преподавателям и студентам более сильную мотивацию.

Реализация концепции «Мягкая сила городов» происходит и в рамках совместной деятельности художественных и нехудожественных вузов Шанхая. Разумеется, что в этом случае, на повестке дня стоит не погружение в профессиональную среду, а область вхождения в культуру. Так, Университета Фудань сотрудничает с Шанхайским финансово-экономическим университетом. Благодаря этому его студенты – представители совсем не творческих специальностей могут посещать мероприятия художественного института и общаться с музыкантами и артистами, например, из Шанхайского национального оркестра или Шанхайского международного танцевального центра. Будущие финансисты снова и снова узнают ядро национальной культуры, чего бы вне рамок такого рода проектов они бы вряд ли делали, во всяком случае, систематически.

Поскольку различные высшие школы Шанхая уделяют большое внимание работе по эстетическому воспитанию учащихся, то кардинальным образом меняется их самооценка и оценка всей ситуации в целом. Если ранее независимые вузы были подобны «башне из слоновой кости», а их обитатели сравнивали себя с «гордыми сынами неба», то сейчас эти учреждения принимают самое деятельное участие в создании городского культурного пространства¹⁰². Так, Школа дизайна Восточно-Китайского педагогического университета, практикуя идею «устойчивого образования» в области дизайна, постоянно направляет преподавателей и студентов использовать свой опыт для участия в социальном строительстве. Таланты и компетенции, формируемые в этом вузе, в большей степени соответствуют фактическим

¹⁰² Сунь Тун. Сравнительное исследование высшего дизайнерского образования. Кандидатская диссертация. Центральная академия изящных искусств, 2016. – 134 с. (孙彤. 研究生设计教育比较研究. 中央美术学院. 2016. 134).

потребностям китайского общества, и имеют более глубокое понимание основных социалистических ценностей. Причем это двусторонний процесс. Так, учащиеся университета, прогуливаясь по улицам города, получают более глубокое представление об особенностях шанхайской «красной культуры», «культуры Цзяннань» и «культуры Хайпай», что закладывает более прочную основу для их дальнейшей интеграции в городское общественное культурное строительство. В качестве яркого примера эффективности подобного подхода приведем в пример создание студентами совместно отделом дизайна иллюстраций Школы и издательством педагогического университета Гуанси в 2021 году оригинальной серии книг «Приключение народной музыки», идея которой возникла как раз при сборе художественного материала в окрестностях города, его исторических местах.

Настоящей общегородской традицией стало проведение роуд-шоу с демонстрацией итогов творческой работы студентов за год (см. приложение илл. 28). В 2021 году его посетило множество шанхайцев и гостей города. На этой площадке вуз демонстрирует то, как происходит взаимодействие с городским пространством, какую роль играют его студенты и ресурсы в обновлении и модернизации, а также эстетизации разных уголков (см. приложение илл. 29). Например, там был представлен дизайн системы навигации в больнице Чанчжэн как практический пример проекта общественного благосостояния, разработанный совместно Школой дизайна и шанхайской больницей. Интересны также проекты по обновлению прибрежного пространства Лунцзян Дачун, которое направлено на улучшение как функции, так и ландшафтного пространства прибрежного пространства в исторической части города. На мероприятии состоялась презентация курса проектной практики по созданию дизайна электромобиля с водородной энергетикой и мебелью Лунцзян, что связано с сотрудничеством школы и предприятия города.

Художественный факультет Шанхайского университета имеет богатейший опыт проведения проектов и различных мероприятий на

городских площадках. Так, большой популярностью пользуется так называемая рабочая передвижная станция традиционных ремесел. Она осуществляет выезды на городские выставки, в учебные заведения, фестивали, где знакомит горожан от мала до велика с особенностями национальной вышивки, росписи и т.д. Аналогично поступают и участники проекта «Художественный салон и академические лекции Шанхайского университета» (см. приложение илл. 30). Особенно богата палитра дизайн-проектов. Например, это постоянное участие работ студентов в показах Шанхайского международного центра моды или выставках Шанхайского центра искусств.

Точкой сосредоточения совместных усилий вузов и иных культурных институций Шанхая является участие студентов в Китайском Шанхайском международном фестивальном центре искусств. В его рамках ежегодно проводятся концерты, пьесы, выставки, показы мод, то есть затрагивается весь спектр творческих профессий. Материал, предоставляемый вузами, чрезвычайно оригинален и часто инновационный, поэтому он неизменно вызывает большой интерес со стороны публики. Для организации фестиваля отбираются будущие музыканты, танцоры, художники, дизайнеры, артисты, певцы, которые, живя целый месяц в специально созданном для них кампусе в центре Шанхая, создают вместе творческие проекты, которые затем демонстрируются в рамках фестивальной программы.

Разумеется, международная эпидемия создала значительные трудности для продвижения концепции «мягкая сила города» в развитии городской культуры и искусства. Как ни странно, но именно художественные вузы на этот непростой период взяли на себя функцию закрытых или ограниченных в своей работе театров, музеев и иных институций¹⁰³. Студенты и преподаватели, продолжая обучение, по-прежнему создавали и создают произведения искусства, дизайн-проекты, сценические постановки и

¹⁰³ Чэн Чжун. Построение повседневной жизни городской мягкой силы // Изыскания и дискуссии, 2021. № 7. – С. 67-69. (陈忠. 城市软实力的日常生活营建. 探索与争鸣. 2021 (07): 67-69).

демонстрируют их публике как в режиме онлайн, так и офлайн. Кроме этого, правительство и общество оказывают финансовую поддержку художественному образованию. Это важно, так как студенты после завершения обучения превращаются в зрителей, а также участников творческого преобразования городской среды. Шанхайский Международный фестивальный центр искусств Китая, несмотря на эпидемию, продолжил «Программу поддержки молодых художников». Согласно ей, ежегодно в город приглашаются художники и артисты со всего мира, чтобы участвовать в создании произведений искусства вместе с местными начинающими авторами.

В заключении отметим, что Шанхай, будучи крупным финансовым и культурным центром, а также международным портом, обладает насыщенным на события городским пространством. В его формировании принимают участие местные вузы, как художественные, так и иных профилей, а также университеты. Данное взаимодействие происходит по нескольким направлениям. Во-первых, вузы становятся инициаторами разного рода культурных мероприятий, организуя их как в кампусе, так и на других городских площадках. Во-вторых, они участвуют в различных выставках, концертах, представлениях и т.д., нередко создавая их при поддержке профессиональных творческих коллективов и учреждений. В-третьих, это пространства фестивалей и форумов, которые вовлекают в себя практически все институции культуры и образования. В-четвертых, сам город является источником вдохновения для тех, кто овладевает творческими профессиями, а проекты, осуществляемые в рамках концепции «мягкая сила города»¹⁰⁴, помогают им, еще будучи на студенческой скамье, участвовать в преобразовании и обновлении Шанхая.

¹⁰⁴ Юй Сяомань. Коннотация и элементы городской культурной мягкой силы // Современная коммуникация, 2011. № 2. – С. 184-188. (余晓曼;城市文化软实力的内涵及构成要素[J];当代传播;2011(02): 184-188).

2.3 Опыт недавних проектов в сфере образовательной урбанистики в разработке концепции образовательной программы «Город как образовательная среда» для художественных вузов (на примере России)

Ряд российских исследований, касающихся актуальных вопросов образовательной урбанистики, обращается к опыту зарубежных институтов в освоении образовательного потенциала города. Например, обзор сравнительно большого числа совместной образовательной деятельности музеев и школ Англии, США, Индии, а также моделей подобного сотрудничества на примере этих стран приводится в работе Е.А. Асоновой, К.С. Киктевой и А.Н. Россинской¹⁰⁵.

В то же время основная часть публикаций, развивающих проблематику в этом ключе, сосредоточена на презентации результатов отдельных российских проектов, в подавляющем большинстве также рассчитанных на школьную аудиторию. В качестве примера можно привести статью Е.А. Селивановой и М.А. Шкуропет¹⁰⁶, посвященную осмыслению опыта участия детской школы искусств города Стрежевой в проекте «Городской праздник COLORFEST». Статья Т.Г. Желтухиной¹⁰⁷ затрагивает более узкую тему – вопросы решения задач художественно-эстетического воспитания школьников с помощью ресурсов музейной педагогики. Опираясь на опыт взаимодействия с городской средой Звенигорода, автор, в частности, делится интересным и весьма полезным опытом разработки образовательного маршрута по музеям Звенигорода. Исследователь выстраивает маршрут как перечисление наиболее интересных мест для посещения с образовательными

¹⁰⁵ Асонова Е.А., Киктева К.С., Россинская А.Н. «Право на культуру»: опыт интеграции ресурсов музеев в образовательный процесс // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2018. № 2 (44). С. 63-77.

¹⁰⁶ Селиванова Е.А., Шкуропет М.А. Художественное образование в социокультурном пространстве города // Вестник Тюменского государственного института культуры. 2017. № 2 (8). С. 185-188.

¹⁰⁷ Желтухина Т.Г. Художественно-эстетическое воспитание обучающихся средствами музейной педагогики // Актуальные вопросы гуманитарных наук. Сборник научных статей бакалавров, магистрантов и аспирантов / под ред. А.А. Сорокина, Г.В. Калабуховой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Книгодел», 2021. С. 29-37.

и воспитательными целями, а также экспериментальных заданий, которые предложено применять на том или ином объекте.

Статья О.П. Савельевой, А.А. Кожариновой и М.А. Лебедевой¹⁰⁸ посвящена осмыслению различных подходов к использованию образовательных и воспитательных ресурсов города на примере Магнитогорска в системе художественного образования в общеобразовательной школе. Авторы также разрабатывают ряд ценных предложений и рекомендаций по применению, например, учебного пособия «Памятники Магнитогорска» в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий. В частности, предложено в работе с учебным пособием не только знакомить детей с художественно культурным наследием региона, но также предлагать выполнять зарисовки тех или иных объектов или пейзажей, что позволит «освоить законы реалистического рисования, художественные приемы графики или живописи»¹⁰⁹. Уроки тематического рисования, сюжетно связанные с жизнью города, обладают значительным образовательным потенциалом, т.к. позволяют освоить не только живописную грамоту, но и принципы работы с теми или иными материалами, техниками, развить интерес к городу как центру духовной и культурной жизни, а также творческое мышление.

Анализ ряда проектов, нацеленных на художественное обучение и воспитание российских школьников средствами городской среды представлен в статье О.И. Радомской¹¹⁰. На примере средней общеобразовательной школы № 875 города Москвы показано широкое число проектов, нацеленных на создание особой интегрированной среды, в рамках сотрудничества учреждений культуры, дополнительного образования, вузов и пр.

¹⁰⁸ Савельева О.П., Кожаринова А.А., Лебедева М.А. Культурно-историческое наследие региона в содержании художественного образования детей // Science Time. 2015. № 12 (24). С. 695-700.

¹⁰⁹ Там же. С. 698.

¹¹⁰ Радомская О.И. Освоение социокультурной среды города в художественном образовании московских школ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2. С. 140–144.

При всей значимости рассмотренных выше публикаций, нужно отметить, что они направлены на школьную аудиторию. Если говорить о профессиональном художественном образовании, то переход в эту сферу требует специального исследования в контексте разработки концепции соответствующей образовательной программы для художественных вузов.

Многочисленные Интернет-ресурсы дают представление о различных образовательных программах, которые реализовываются в настоящее время в высшей школе России в области образовательной урбанистики. Так, например, уже упомянутая А.Н. Россинская читает в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» курс по выбору под названием «Образовательная урбанистика». Учебная дисциплина предусмотрена в рамках магистерской программы «Педагогическое образование». Цель освоения дисциплины – «формирование представления об образовательном потенциале городской среды и ознакомление с методикой работы педагога в городе»¹¹¹.

Большой интерес представляет деятельность Научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования при Московском городском университете (МГПУ). Деятельность данного учреждения осуществляется по различным направлениям. В первую очередь заслуживают внимания различные образовательные проекты института. Так, например, проведенный 25 февраля – 31 мая 2021 года «Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций города Москвы»¹¹² (см. приложение илл. 31) позволил выявить и популяризовать инновационные практики инфраструктурных решений по эффективному использованию образовательного пространства, формируемого различными учреждениями на разных уровнях системы образования.

¹¹¹ Образовательная урбанистика // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: <https://www.hse.ru/edu/courses/872872729> (дата обращения: 12.01.2023).

¹¹² Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций города Москвы // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/city-fest/> (дата обращения: 12.01.2023).

Школа Образовательной Урбанистики при НИИ урбанистики и глобального образования действует с 2017 года. Основная задача проекта – это развитие и совершенствование теории образовательной урбанистики. Интерес представляет то, что деятельность исследовательской группы составляет не только научная работа и публикационная активность, но также организация и проведение различного рода городских образовательных практик, магистерской программы, курсов повышения квалификации и т.д.¹¹³

Одним из проектов НИИ является Ежегодный международный симпозиум «Образование и город» (см. приложение илл. 32), который в настоящее время предлагает к обсуждению такие актуальные темы, как: «Университет как центр городских исследований», «Образовательная среда города», «Культурная среда мегаполиса как пространство реализации инновационных гуманитарных проектов» и «Профессиональное развитие, городской контекст»¹¹⁴.

На постоянной основе в институте проводится семинар «Университет для города». Результаты обсуждений ежегодно публикуются в виде сборника статей. Анализ материалов этих изданий свидетельствует о стремлении ученых реагировать на последние социокультурные изменения и тенденции развития образовательной урбанистики. Так, например, в 2020 году основным предметом обсуждения была пандемия и ее воздействие на жизнь города, взаимодействие образовательных учреждений и городской среды, проектирование образовательных пространств и инфраструктур города¹¹⁵.

Заслуживает упоминания также образовательный проект института под названием «Культура. Думать!» (см. приложение илл. 33). В рамках этого проекта реализуется сотрудничество института с различными музеями Москвы. Проект направлен на школьную аудиторию и преследует цель

¹¹³ Школа Образовательной Урбанистики // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/shou> (дата обращения: 12.01.2023).

¹¹⁴ Ежегодный международный симпозиум «Образование и город» // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/ezhegodnyy-mezhdunarodnyy-simpozium-obrazovanie-i-gorod/> (дата обращения: 12.01.2023).

¹¹⁵ Университет для города // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/shou> (дата обращения: 12.01.2023).

оптимизации взаимодействия школьников старшего возраста и музеев. Предлагаемая в рамках данного проекта педагогическая стратегия предполагает активную, деятельностную роль учащихся школ, что предполагает создание оригинальных авторских маршрутов по музеям города. Опыт подобного рода деятельности призван способствовать развитию критического и творческого мышления; работа в составе межшкольных команд позволяет развить коммуникативные навыки, навыки работы в группе и в сотрудничестве; значимо также знакомство с различными объектами культуры и развитие ценностного отношения к этим организациям.¹¹⁶

Если этот проект направлен на школьную аудиторию, то студентам вузов будет полезна «Социокультурная практика», в рамках которой учащимся вузов предлагаются темы и направления исследований, а также предлагаются виды деятельности по трем направлениям: «Культура», «Социальная инфраструктура города», «Неформальная образовательная среда города». В разделе «Темы» фигурирует ряд предлагаемых для реализации проектов, которые в полной мере служат развитию творческого и креативного мышления студентов, а также проектных и исследовательских навыков, навыков самостоятельной образовательной деятельности. Интерес представляет то, что многие из предложенных проектов связаны со сферой искусства (разделы «Театр», «Театральные студии»). В этой связи обеспечиваются условия не только для развития умений сбора и анализа информации, но также для освоения принципов театрального искусства и даже со-творчества. Заслуживает также внимания комплексность подхода педагогов в разработке проектов. Так, по театральному искусству предполагается также фокус внимания на зрительской аудитории, различных мнений и вкусов.

¹¹⁶ Образовательный проект «Культура. Думать!» // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/kultura-dumat/> (дата обращения: 12.01.2023).

Отдельного рассмотрения заслуживает раздел «Рекомендации для преподавателей и студентов», в котором размещены различные материалы, полезные как методическое руководство в той или иной социокультурной практике. На наш взгляд, такие методические материалы, как «Неформальные театральные практики¹¹⁷» (см. приложение илл. 34) и «Как исследовать театр»¹¹⁸ (см. приложение илл. 35) являются исключительно ценными методическими работами, представляющими интерес для разработки концепции образовательной программы «Город как образовательная среда» для студентов художественных вузов.

Кроме того, следует упомянуть о таком проекте, как Лаборатория социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ¹¹⁹ (см. приложение илл. 36). Лаборатория специализируется на выявлении образовательного потенциала социокультурного пространства Москвы, активно занимается популяризацией и внедрением принципов и методов образовательной урбанистики в жизнь города.

Деятельность данного подразделения весьма разнообразна. Это консультативная работа в аспекте, например, организации и проведения образовательных событий. Сотрудники лаборатории выступают в качестве экспертов в оценке образовательных программ – в соответствии с запатентованной лабораторией Шкалой оценки эффективности социокультурных образовательных практик. Исследовательская деятельность составляет одно из наиболее значимых направлений работы лаборатории. В частности, предметом изучения становятся различные аспекты проблемы социокультурных ресурсов города. Круг научных интересов сотрудников лаборатории определяется такими темами, как развитие социокультурного

¹¹⁷ Киктева К. Неформальные театральные практики // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/neformalnye-teatralnye-praktiki> (дата обращения: 12.01.2023).

¹¹⁸ Никитина А. Как исследовать театр // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/skp/kak-issledovat-teatr> (дата обращения: 12.01.2023).

¹¹⁹ Лаборатория социокультурных образовательных практик // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-sotsiokulturnykh-obrazovatelnykh-praktik/> (дата обращения: 12.01.2023).

подхода в образовании, возможности применения идей открытого и непрерывного образования, развитие городской образовательной инфраструктуры и др. Исследовательские проекты, которые осуществляются на базе лаборатории, представляют большой интерес для развития потенциала образовательной урбанистики и эффективного внедрения городских образовательных ресурсов в систему образования. Об этом можно судить, обратившись к многочисленным публикациям лаборатории. Так, например, отдельного внимания, монография «Театральная педагогика в городе: неформальные ресурсы образования»¹²⁰.

Этот труд основан на результатах исследования, которое проводилось в 2018/2019 учебном году и было посвящено анализу возможностей неформального образования.¹²¹ Данная публикация вносит большой вклад в развитие представлений о театральной педагогике в условиях использования образовательного потенциала города. Авторы предлагают ряд интересных инновационных методических технологий для практической реализации тех или иных образовательных событий. Например, заслуживает внимание выделенный ими круг педагогических инструментов. Их применение позволяет превратить образовательный потенциал театра в серьезный образовательный ресурс «и содержит в себе мощный образовательный импульс»¹²².

Притом, что каждая глава исследования содержит интереснейший материал и выводы, отдельно хотелось бы выделить главу 6 «Театральные практики как образовательный ресурс: рекомендации учителю», в которой приводятся методические рекомендации, разработанные авторами издания в целях обеспечения педагогов эффективным практическим руководством по применению ресурса неформального образования театральных практик. Наиболее значительным результатом данного исследования стала фиксация

¹²⁰ Климова Т.А., Никитина А.Б. Театральная педагогика в городе: неформальные ресурсы образования. М.: МГПУ, 2020. 148 с.

¹²¹ Там же.

¹²² Там же. С. 21.

актуальных дефицитов формального образования, комплексный анализ возможностей неформального образования в аспекте применения в качестве образовательных ресурсов, подтверждение и аргументация гипотезы, согласно которой «неформальное театральное образование восполняет социокультурные дефициты»¹²³.

Наконец, еще одним направлением деятельности лаборатории являются курсы повышения квалификации, которые разработаны сотрудниками департамента. В ряде курсов пересекаются сфера образовательной урбанистики и художественно-творческая сфера, а именно: «Практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте», «Технология использования образовательного потенциала музеев, библиотек и других институтов культуры в учебном процессе образовательных организаций Москвы», «Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик»¹²⁴. Особенности данных программ дополнительного образования, как и других образовательных программ МГПУ, а также их образовательный потенциал с точки зрения разработки концепции образовательной программы «Город как образовательная среда» для художественных вузов требуют отдельного рассмотрения.

Другим самостоятельным направлением деятельности Московского городского университета является реализация ряда магистерских программ, часть из которых ориентирована на образовательную урбанистику при внедрении художественно-творческого компонента. В некоторых из них образовательная урбанистика тесно пересекается со сферой художественного образования. Так, например, программа «Проектирование городских образовательных инфраструктур»¹²⁵ ориентирована не только на

¹²³ Там же. С. 122.

¹²⁴ Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик. М., 2016. 19 с.

¹²⁵ Проектирование городских образовательных инфраструктур // МГПУ. URL: <https://research.mgpu.ru/magistracy/proektirovanie-gorodskikh-obrazovatelnykh-infrastruktur/> (дата обращения: 12.01.2023).

преподавателей, но и на дизайнеров. Помимо изучения городской среды как образовательного ресурса, принципов ее оценки и изучения, программа предполагает освоение навыков проектной деятельности в этой сфере. Проектирование как специальный фокус изучения интерпретируется с разных позиций: от психолого-педагогических и нормативно-правовых основ до дизайн-проектирования с использованием 3D-моделирования. Интересно, что дизайн представлен в данной образовательной программе не только на уровне практических основ профессиональной деятельности, но и на теоретическом уровне. Так, студенты получают знания в области социального дизайна в системе образования и в целом по теории дизайна.¹²⁶

Иной подход к конструированию образовательной среды предложен в программе «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды»¹²⁷ (см. приложение илл. 37). Обучение по программе также предполагается на уровне магистратуры. Концепция, предложенная разработчиками, представляет большой интерес именно как пример удачного сочетания городской урбанистики со сферой художественного образования. Авторы фокусируются на раскрытии потенциала театральной педагогики и педагогики искусства с помощью новейших практик конструирования образовательной среды развития личности. Программа «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды» строится на пересечении искусства и науки, интегрирует в себе художественно-творческую деятельность и достижения педагогики, психологии, культурологии, социологии, различных видов искусств.¹²⁸

Аудитория, на которую рассчитан проект, довольно разнообразна: знания и навыки, полученные в ходе освоения программы, будут полезны педагогу-организатору школы, театральному педагогу в профессиональном театре, музейному педагогу, библиотекарю, педагогу дополнительного

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Театральная педагогика и режиссура образовательной среды // МГПУ. URL: <https://research.mgpu.ru/magistracy/teatrnaya-pedagogika-i-rezhissura-obrazovatelnoy-sredy/> (дата обращения: 12.01.2023).

¹²⁸ Там же.

образования, классному руководителю, тьютору, педагогу общего образования, который применяет принципы театральной педагогики для создания образовательной практики, специалисту, который применяет методы театральной педагогики в целях создания инклюзивной образовательной среды.

В рамках обучения предполагаются мастер-классы, которые проводят известные театральные педагоги и театральные деятели. Занятия выстраиваются по принципу мастерской. Содержание курса базируется на достижениях в первую очередь российской педагогики. Так, по Л.С. Выготскому дается представление о развитии личности в терминах драмы. Довольно обстоятельно в рамках обучения раскрывается психология искусства. Другими обязательными дисциплинами являются: «Психология зрительского восприятия (общие закономерности и особенности различных социальных и возрастных групп)», «Теория и методика организации тренинга», «Публичная выразительность в социальных практиках», «Развитие зрительской культуры: традиции и современные подходы», «Режиссура образовательного пространства. Теория и учебное проектирование», «Опыты реконструкции социокультурного контекста эпохи через художественно-творческие практики», «Методики обсуждения спектаклей в различных социокультурных ситуациях с различными категориями зрителей», «Метод амплификации в психологии искусства (развивающие техники в работе театрального критика с текстом, обращенным к потенциальному зрителю)».

Оба рассмотренных образовательных проекта концептуально задуманы и позиционируются как существующие на пересечении художественного образования и образовательной урбанистики. Однако эта концепция реализуется принципиально по-разному. В первом случае в качестве основы выступает образовательная урбанистика. Об этом свидетельствует в первую очередь то, что существенная часть основных учебных курсов, которые читаются по программе, посвящены теории образовательной среды и

урбанистики («Бенчмаркинг как инструмент развития образовательной среды», «Введение в урбанистику», «Психология взаимодействия с окружающей средой. Методы и диагностика образовательной среды», «Нормативно-правовые основы проектирования образовательной инфраструктуры», «Городские образовательные инфраструктуры: исследование и проектирование», «Психология взаимодействия с окружающей средой. Методы и диагностика образовательной среды», «Психофизиологические особенности построения образовательной инфраструктуры»). Что касается художественно-творческой сферы, то этот компонент акцентирован и интерпретирован в качестве механизма проектирования и построения образовательной инфраструктуры, образовательного пространства, образовательных инфраструктурных проектов («Дизайн-проектирование с использованием 3D-моделирования», «Социальный дизайн в образовании»). Интерес представляет то, что авторы программы также внедряют в структуру обучения понятие и теорию образовательной архитектуры. Таким образом, здесь присутствует гармоничное соединение двух компонентов – образовательная урбанистика, которой отводится ведущая роль, и дизайн, который играет подчиненную роль как механизма проектирования.

В случае с программой «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды» уже из названия образовательного проекта мы видим, что художественно-творческая составляющая, наоборот, вынесена в качестве доминантной. Средовой компонент по умолчанию не отсылает непосредственно к образовательной урбанистике. Если в предыдущем случае в содержании обучения представлены как теория и практика использования образовательного потенциала города, то во втором случае этот аспект выражен неявно. К нему отсылают, очевидно, центральные понятия театральной педагогики, в частности, социо-игровой подход к обучению. Кроме того, из названия ряда учебных дисциплин по программе также можно вывести акцент разработчиков на социальную среду и социальные практики

как интегральный компонент профессиональной деятельности будущего специалиста («Публичная выразительность в социальных практиках», «Опыты реконструкции социокультурного контекста эпохи через художественно-творческие практики», «Методики обсуждения спектаклей в различных социокультурных ситуациях с различными категориями зрителей»). Очевидно, что в концепции обучения по данной образовательной программе образовательная урбанистика заложена скорее имплицитно, т.к. мы понимаем, что «социальные практики», «обсуждение спектаклей в различных социокультурных ситуациях», «социокультурный контекст» – все это отсылает к социокультурной жизни мегаполиса.

В этой связи можно ли утверждать, что в самом понятии театра заложена городская культура, идея городского пространства? Этот вопрос представляет определенную сложность для осмысления, хотя бы в связи с тем, что в российской научной мысли противоречивыми выглядит противопоставление города и деревни, города и провинции. И, тем не менее, очевидно, что театральный концепт произрастает именно из среды мегаполиса: «[о]рганичное вращение театра в социокультурное пространство города обеспечивает особую роль театра в индивидуализации и субъективизации гражданина, в формировании активной позиции субъекта городских отношений, в осознании и формировании им культурных стратегий, являющихся для провинции прецедентными проявлениями жизнотворчества.»¹²⁹ Очень точно характеризует сложные взаимоотношения города и театра другое утверждение: «Театр обладает мощной силой притяжения. Зрительный зал – разомкнутый мир. То, что реальность, «улица», «город» вторгаются в него, – это органика, природа сценического искусства. Однако выявить, ощутить эту глубинную связь города и театра

¹²⁹ Дидковская Н.А. Театр как субъект и среда воплощения культурных стратегий современной российской провинции // Ярославский педагогический вестник. 2012. №4. Т. I (Гуманитарные науки). С. 246-249. С. 246.

непросто. Она вроде бы ясна, и – неуловима, иррациональна, логикой не доказуема».¹³⁰

В заключение рассмотрения образовательных программ МГПУ следует обратиться к магистерской программе «Педагог-исследователь городской среды». Данный проект нацелен на развитие профессиональных компетенций городского учителя и может быть интересен педагогам и организаторам неформальных образовательных событий, которые специализируются и работают с совершенно разными профессиональными областями. Действительно, концептуально эта программа универсальна и дает любому педагогу компетенции исследования, оценки городского образовательного потенциала, а также знакомит с универсальными методиками интеграции образовательных ресурсов в образовательное пространство.¹³¹ Если проанализировать содержание программы, которое многое может рассказать о ее концепции, то его в основном формируют дисциплины, которые раскрывают те или иные аспекты образовательной урбанистики: это курсы «Педагогическая оценка городской среды», «Инфраструктура мегаполиса в исследованиях педагога» и многие другие. Несмотря на то, что формально данная программа не предусмотрена как имеющая связи с художественно-творческой средой, в ее содержании этот аспект все же находит отражение. Так, разработчики программы предлагают магистрантам исследование города методами педагогики искусства.¹³²

Разработанная в 2016 году сотрудниками Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик»¹³³ имеет узкоспециализированный характер. На

¹³⁰ Там же. С. 247.

¹³¹ Педагог-исследователь городской среды // МГПУ. URL: <https://priem.mgpu.ru/program/pedagog-issledovatel-gorodskoj-sredy/> (дата обращения: 12.01.2023).

¹³² Там же.

¹³³ Асонова Е.А., Россинская А.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

первый взгляд, данная программа концептуально не связана с художественно-творческой сферой. В то же время направленность программы явно универсальная. Основная педагогическая проблема, которая лежит в основе концепции этого образовательного проекта связана с необходимостью оценки качества образовательных программ, проводимых вне стен образовательного учреждения, в частности, в музеях и библиотеках. В целях оценки соответствия подобного рода образовательных программ требованиям к открытому образованию предлагается использовать две авторские разработки: шкалу оценки эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик и шкалу социокультурной доступности учреждений культуры. В соответствии с основной целью программы – «совершенствование профессиональных компетенций педагогов (экспертов) в области проведения внешнего и внутреннего аудита эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик»¹³⁴ – предполагается не только познакомить обучающихся с указанными шкалами, но и привить навыки их использования и сформировать умения интерпретировать результаты оценки, осуществлять поиск решений и методик, нацеленных на повышение эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик. На наш взгляд, подобная программа была бы уместна и в поле художественно-педагогического образования с тем уточнением, что предметом оценки выступали бы художественно-творческие образовательные практики, а в ряду учреждений культуры – выставочные площадки, театры, художественные музеи.

Другая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, также разработанная сотрудниками Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, фокусируется в большей степени на практических вопросах и методиках применения городских

«Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик». М., 2016. 19 с.

¹³⁴ Там же. С. 2.

образовательных ресурсов, при этом выборка городских объектов ограничена учреждениями культуры¹³⁵. Практика организации образовательных программ интерпретируется в контексте концепций открытой образовательной среды и комплексной организации образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия. В профильной (предметно-тематической) части учебного плана присутствует небольшая лекционная часть, где наряду с такими образовательными площадками города, как музеи и библиотеки, рассматриваются театры. В фокусе внимания находятся принципы и методы организации образовательных и просветительских программ в театре, а также технологии взаимодействия с театром в рамках подобных проектов. Эта часть программы демонстрирует тот факт, что проблематика, которая является предметом обучения по программе, – сетевое взаимодействие образовательной организации и учреждений культуры – может лечь в основу программы, ориентированной на учреждения искусства, что позволит полностью перенести ее в поле художественного образования.

Подготовленная в 2017 году сотрудниками Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте»¹³⁶ в чем-то повторяет рассмотренную выше магистерскую программу. Она также является примером интеграции принципов образовательной урбанистики и театральной педагогики. Цель программы предполагает совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в плане подготовки и реализации социокультурных проектов в таких учреждениях культуры и искусства, как театр, библиотека и музей. Содержание программы выстраивается по 4 модулям, где последние 2

¹³⁵ Асонова Е.А., Россинская А.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технология использования образовательного потенциала музеев, библиотек и других институтов культуры в учебном процессе образовательных организаций Москвы». М., 2015. 31 с.

¹³⁶ Никитина А.Б., Быков М.Ю., Рыбакова Ю.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик». М., 2017. 21 с.

модуля предполагают социокультурный проект в библиотеке и музее. Базовую часть учебного плана составляет первый модуль, который посвящен современным практикам педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте, в рамках которого раскрываются возможности применения педагогики искусства и театральной педагогики в качестве методических инструментов создания социокультурного проекта. Обращает на себя внимание модуль 2, который открывает профильную (предметно-методическую) часть учебного плана. Данный модуль предполагает социокультурный проект в театре и дает представление о применении образовательных ресурсов театра в целях организации и реализации такого рода проекта.

Выводы по второй главе:

1. Проведено изучение возможностей использования музейного пространства в художественном образовании на примере России и Китая, что позволило заключить:

- музейные образовательные мероприятия для студентов художественных специальностей помогают соединить учебный материал, знания и навыки, полученные в ходе обучения, с практической деятельностью. Наиболее перспективна проектная работа, когда группа студентов создает некую выставочную реальность на основе экспонатов художественного музея. Усложняется структура отрудничества между образовательными учреждениями и музеями, появляются различные новые формы совместной деятельности, что приводит к постепенной модернизации, профессионализации и интернационализации музейной педагогики в области искусства. Новые возможности открывает создание виртуального аналога, который путем освоения социальных сетей, мобильных устройств, позволяет посещать музеи в виртуальной форме, получать доступ к коллекциям и

сопутствующей информации, лекциям, семинарам, мастер-классам и другим образовательным мероприятиям.

2. Осуществлен анализ вопросов интеграции китайских художественных вузов в городское культурное строительство, развития образовательной урбанистики в контексте интерпретации художественного образования как ресурса «мягкой силы» в КНР. Рассмотрение этого круга вопросов позволило установить:

- в настоящее время китайские вузы вышли за пределы академического пространства и принимают активное участие в социальной жизни города. Этот феномен связан с концепцией «мягкой силы города». Сформированы высокоэффективные механизмы взаимодействия между городской средой и вузом, которые оказывают благотворное влияние, как на развитие городского пространства и китайского общества, так и на образовательное пространство вуза.

3. Проведен анализ результатов недавних российских проектов в сфере образовательной урбанистики, изучен опыт МГПУ в области разработки образовательных программ по направлению «Город как образовательная среда» с использованием художественно-творческого компонента, на основании чего выявлено:

- В российской педагогике внедрение принципов образовательной урбанистики в обучение искусству осуществляется в основном на уровне общеобразовательной школы. Что касается профессионального обучения, то здесь можно говорить о сравнительно небольшом числе инновационных образовательных программ по образовательной урбанистике. Большое значение имеет то, что существует специальная научно-исследовательская и научно-методическая платформа, созданная усилиями сотрудников Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ. Накопленный опыт сделал возможным разработку и внедрение ряда успешных образовательных программ по образовательной урбанистике, в которых присутствует художественно-творческий компонент. Авторы

гармонично сочетают образовательную урбанистику и театральную педагогику, педагогику искусства, музейную педагогику, а также сферу дизайна. Очевидно, что разработанные программы могут быть перенесены и адаптированы в поле художественно-педагогического образования.

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УРБАНИСТИКИ И КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГОРОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И КИТАЯ

В рамках настоящей главы происходит осмысление проблематики путем рассмотрения отдельных образовательных программ и образовательных моделей художественных вузов России и Китая. Изучение отдельных программ и принципов реализации профессиональной подготовки наиболее репрезентативных образовательных учреждений художественного профиля двух стран проводится в соответствии с необходимостью

- 1) выявить степень и характер интеграции городских образовательных ресурсов в процесс обучения по различным художественным специальностям,
- 2) установить актуальность, возможности и педагогические результаты, применения образовательной урбанистики в системе подготовки китайских и российских художественных вузов,
- 3) сформировать как общие теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда», так и частные рекомендации по указанной проблематике в отношении тех или иных программ российских и китайских вузов.

Цель настоящей главы – провести анализ принципов образовательной урбанистики и определить концепцию образовательной программы «Город как образовательная среда» в системе подготовки художественных вузов России и Китая.

Указанная цель соотносится с рядом следующих *задач*:

- сформулировать теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза

«Город как образовательная среда»;

- выявить степень и характер использования принципов образовательной урбанистики в условиях современной системы художественного образования России и Китая;
- определить концепцию образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» художественного вуза России и Китая.

3.1 Принципы образовательной урбанистики в условиях современной системы художественного образования России. Определение концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»

Как показал анализ ряда существующих образовательных программ, проведенный в главе 2, параграфе 2.6, даже в пределах одного вуза могут успешно реализовываться различного рода программы, которые обнаруживают разные углы рассмотрения проблематики, апеллируют к частным и общим аспектам, рассчитаны на разные уровни образования – магистратуру, дополнительное профессиональное образование. Кроме того, как показало исследование, существующие программы по образовательной урбанистике, даже выстроенные на пересечении с художественно-творческой сферой, адресованы педагогам и специалистам образования. Исходя из этого, опыт разработки подобной программы для обучающихся по художественным специальностям, а не художественно-педагогическим профессиональным направлениям, сопряжен с определенными трудностями в связи с необходимостью адаптации концепции программы, которая традиционно предполагается к реализации для обучения не педагогической специальности, к профессии в области искусства.

Какой должна быть концепция образовательной программы в области исследования города как образовательного пространства и проектирования образовательных практик на базе городских ресурсов, если такая программа изначально ориентирована на будущих художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов? На каких уровнях профессионального образования она уместна? Что будет более эффективным в плане повышения качества образования в художественных вузах: самостоятельная образовательная программа по данной специальности или интегрированная в структуру программ по художественным направлениям соответствующая учебная дисциплина? Очевидно, что поиск ответов на эти вопросы нужно начинать с изучения учебных планов и содержания обучения ведущих художественных вузов.

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина (см. приложение илл. 38) предлагает программы специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Кроме того, предусмотрены программы ассистентуры-стажировки продолжительностью 2 года. По направлению «Теория и история искусств» вуз предоставляет возможность выбора различных по продолжительности программ. Обратимся, например, к магистерской программе «Теория и история искусств»¹³⁷. Учебный план по данному направлению представляет интерес, поскольку в нем присутствует комплексный подход к интерпретации профессиональной области. Теория и история искусств разных регионов мира дополнена дисциплинами по правовому регулированию в сфере искусства, авторскому праву, атрибуции произведений, истории и теории художественного рынка и коллекционирования, экспертизе произведений, иконографии предметов искусства.¹³⁸

¹³⁷ Теория и история искусств (очное) // Санкт-Петербургская академия художеств. URL: https://artsacademy.ru/applicants/directions_specialty_exams/detail.php?ID=490 (дата обращения: 12.01.2023).

¹³⁸ Учебный план подготовки магистра. Направление подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств (уровень магистратуры)» // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <e6110af0b64b57d44bdefb3102e02355.pdf> (artsacademy.ru) (дата обращения: 12.01.2023).

Одна из дисциплин напрямую отсылает к городской культуре. Очевидно, что курс «Литературный Санкт-Петербург» является великолепным примером интеграции образовательной урбанистики в образовательное пространство вуза, однако, очевидно, что данная дисциплина носит узкоспециализированный характер и не имеет потенциала развития у обучающихся представления о городских образовательных практиках как об интегральном компоненте их образовательной, исследовательской и в дальнейшем профессиональной деятельности, а также соответствующих компетенций и навыков, связанных с эффективным использованием городских ресурсов. Так, о минимальном пересечении учебной дисциплины с городом в терминах городской урбанистики свидетельствуют задачи курса: «изучение представлений о феномене литературного Петербурга как целостного культурного явления; раскрытие специфики понятий «литературный Петербург», «литература о Петербурге» и «Петербургский текст русской литературы»; формирование у студентов навыков историко-культурного анализа литературных явлений, принадлежащих к петербургской культуре на разных этапах ее развития; формирование историко-литературных и культурологических знаний в образовательном процессе; формирование навыков самостоятельной работы с теоретико- и историко-литературными, краеведческими и культурологическими источниками.»¹³⁹

Обращает на себя внимание то, что в предложенной образовательной программе практически не выражен социальный аспект теории и истории искусства, что приводит к очевидной нехватке у будущих специалистов знаний в области социологии искусства – за исключением дисциплин, посвященных художественному рынку. Об этом свидетельствует не только отсутствие специальных дисциплин в учебном плане, но и отсутствие

¹³⁹ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» (уровень магистратуры). СПб, 2018. 37 с. С. 14. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/68d/68d35cad551f604dd91585a73f527819.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

обращения к этой проблематике в представленных курсах, о чем свидетельствует анализ аннотаций к учебным дисциплинам, проведенный на основании описания образовательной программы, размещенного на официальном сайте вуза. В то же время дополнительное рассмотрение в ходе обучения таких проблем, как искусство публичных пространств, социальные механизмы диалога между субъектами художественной сферы (публика, художник и др.), эстетические установки и вкусы в обществе как фактор оценки и восприятия предметов искусства, социальные функции и социальная оценка искусства, структура аудитории искусства – позволяет, на наш взгляд, с большей степенью эффективности подготовить выпускников к профессиональной деятельности в условиях современного общества. Отсутствие в учебном плане указанных компонентов тем более курьезно, принимая во внимание то, что в описании образовательной программы указано, что область профессиональной деятельности выпускника формируют не только такие операции применительно к культуре и искусству, как исследование, управление и образование, но и оценка «способов функционирования искусства в обществе»¹⁴⁰.

Другие недостатки программы связаны, на наш взгляд с тем, что использование проектного метода в соответствии с задачей курса «сформировать у студентов... навыки деятельности специалиста по разработке коммерческого проекта в сфере искусства»¹⁴¹, по сути, сводится к тому, чтобы привить обучающимся умение «выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, докладов, статей и аннотаций)»¹⁴². Не используются интерактивные методы. Раздел, посвященный методам и средствам практической подготовки, показывает минимальное использование ресурсов неформального обучения. Так, например, «[с]амостоятельная работа по дисциплинам учебного плана

¹⁴⁰ Там же. С. 4.

¹⁴¹ Там же. С. 12.

¹⁴² Там же. С. 14.

ведется в аудиториях, читальном зале библиотеки, в домашних условиях»¹⁴³.

Других вариантов программа формально не предусматривает. Внешние образовательные ресурсы интегрируются в структуру формального обучения: на аудиторных занятиях проводятся, например, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов.

Обратимся к двум другим образовательным программам вуза, которые по своему содержанию больше сближаются с образовательной урбанистикой, проектированием среды, а также социологией искусства. Речь идет о бакалаврских программах «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» и «Архитектура». Программа по архитектуре логично сосредоточена на развитии профессиональных компетенций в области конструирования, проектирования объектов, формирующих жизненную среду человека. В этой связи здесь фигурирует довольно много учебных дисциплин, которые формируют профессиональный цикл: «Архитектурное проектирование», «Градостроительство», «Ландшафтная архитектура», «Архитектурное материаловедение», «Средовые факторы в архитектуре», «Архитектурная экология», «Вопросы городского ансамбля» и др.¹⁴⁴ Эти дисциплины дают многоаспектное представление о городской среде и принципах ее планирования и конструирования. Интересно то, что, согласно аннотациям к рабочим программам дисциплин, лишь очень ограниченное число курсов интегрирует в процесс обучения Петербург и его образовательные ресурсы («Акустика», «Акустика спортивных и концертных залов», «Конструкция зданий исторической застройки»)¹⁴⁵. Изучение историко-архитектурного наследия Санкт-Петербурга предусмотрено в

¹⁴³ Там же. С. 36.

¹⁴⁴ Учебный план подготовки бакалавров. Направление 07.03.01 «Архитектура» // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/f6c/f6c19bac43a6fbc479bf6756682f12b7.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 15 с.

¹⁴⁵ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/0b7/0b7bf9cddb9ef82eb7b23200ccb1c2.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 102 с.

рамках учебной практики. Нужно отметить, что в структуре программы обращает на себя внимание отдельный цикл дисциплин, которые не являются дисциплинами профессионального цикла, но нацелены на формирование значимых для будущих архитекторов общекультурных компетенций. Такие курсы, как «Психология и педагогика», «Психология творчества», «Современные философские теории» призваны развить ряд принципиально значимых компетенций.

Приведем пример. Большой интерес представляет дисциплина «Психология и педагогика», которая, в частности, преследует цель помочь студентам использовать психологические знания в образовательном процессе и сформировать у них навыки работы с помощью педагогических технологий по результатам курса обучающиеся должны знать основы самоорганизации и самообразования, применять соответствующие методы и приемы, обладать навыками самоорганизации и самообразования.

По результатам прохождения практики студенты также осваивают и методы и средства профессиональной и персональной коммуникации, законы мышления и восприятия информации, основы самоорганизации и самообразования, кроме того предполагается, что они осваивают навыки осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации для решения поставленных задач, системным подходом, навыки ответственной организации и управления творческим процессом, навыки самоорганизации и самообразования.

Эти дисциплины помогают развить как общекультурные, так и профессиональные компетенции: способность к анализу и критическое мышление, способность осуществлять коммуникацию, решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия.

В числе формируемых, согласно программе, компетенций особенно выделяются следующие:

- способность использовать воображение, мыслить творчески, генерировать новаторские решения;

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- способность к самоорганизации и самообразованию.¹⁴⁶

Как мы видим, программа «Архитектура», с одной стороны, формируется вокруг средовой проблематики, с другой стороны, использует ряд общекультурных дисциплин с целью развития творческого, инновационного и критического мышления, образовательной грамотности и самостоятельности. По ряду дисциплин студенты уже имеют опыт взаимодействия с Петербургом, объектами города в условиях проведения образовательных практик. В связи с этим можно сделать вывод, что специальная учебная дисциплина по образовательной урбанистике, предполагающая расширенное знакомство с городской средой Петербурга в условиях освоения эффективных методов интеграции образовательных ресурсов города в учебный процесс и, что более важно, в процесс непрерывного самообучения не просто великолепно встраивается в образовательную программу «Архитектура», но имеет для нее большое значение. Освоение данного курса позволяет эффективно сформировать у обучающихся целый ряд необходимых компетенций, например, навыки непрерывного самообучения. Вовлечение в организацию образовательных и социокультурных проектов, нацеленных на преобразование городского пространства, опыт научно-исследовательской деятельности и проектирования в сфере образовательных ресурсов города позволяют не только совершенствовать коммуникативные умения, способность творчески и критически мыслить, но также расширить представления о городской среде, ее объектах и способах взаимодействия в ней.

Бакалаврская программа «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Санкт-Петербургской академии художеств демонстрирует свой подход к использованию городских ресурсов в

¹⁴⁶ Там же.

образовательных целях. Во многих аспектах эта программа пересекается с программой «Архитектура». Например, здесь фигурируют аналогичные дисциплины: «Архитектурное материаловедение», «История архитектуры» и др. Повторяются и общекультурные дисциплины, такие как «Психология и педагогика». Интересно, что при общей направленности программ здесь отсутствует курс «Психология творчества», зато расширен философский аспект. Овладение навыками самоорганизации и самообразования также позиционируется как приоритетное, творческое мышление и задачи его развития связываются с формированием «основ профессиональной творческой парадигмы»¹⁴⁷. Специфика программы, связанная с проблемой реконструкции и реставрации архитектурного наследия, определяет необходимость введения соответствующих дисциплин. И в этом случае разработчики удачно используют городские образовательные ресурсы. В программе присутствуют дисциплины, которые напрямую апеллируют к городу Санкт-Петербургу: «Правовые основы сохранения исторической застройки Санкт-Петербурга», «Архитектура Санкт-Петербурга конца 20-го – начала 21-го века». Несмотря на отсутствие указания города в названии, ряд других дисциплин также активно интегрирует образовательные ресурсы Северной столицы. В соответствии с аннотациями к рабочим программам дисциплин, такой подход используется, например, в учебных курсах «Акустика зальных помещений», «Конструкции общественных зданий исторической застройки», «Конструкции жилых зданий исторической застройки». Как и в случае с программой «Архитектура», учебная практика предполагает изучение историко-культурного наследия Петербурга и Ленинградской области, в частности, выезды по определенным образовательным маршрутам.

¹⁴⁷ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/0b7/0b7bfb9cddb9ef82eb7b23200ccb1c2.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 104 с. С. 19.

Проводя сравнение между образовательными программами «Архитектура» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Санкт-Петербургской академии художеств, нужно отметить, что разработчики последней достигли значительно больших успехов в интеграции образовательных ресурсов города.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» предлагает весьма большое разнообразие направлений подготовки. В качестве примера можно привести такое направление, как дизайн. В этом вузе можно получить специальность по профилям (бакалавриат): «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Дизайн средств транспорта», «Дизайн костюма», «Дизайн мебели», «Дизайн интерьера», «Дизайн текстиля», «Дизайн среды», «Дизайн стекла», «Дизайн керамики», «Моушн-дизайн». В магистратуре предлагаются также программы «Световой дизайн», «Дизайн Среды. Территория Севера».

Интересно сравнить одноименные программы СПГХПА им. А.Л. Штиглица и Санкт-Петербургской академии художеств.

В учебном плане программы СПГХПА им. А.Л. Штиглица «Теория и история искусств»¹⁴⁸ фигурирует дисциплина «Педагогика и психология творческого процесса». Отдельного внимания заслуживает то, что обязательная часть дисциплин дополнена специальным компонентом учебного плана, который формируют участники образовательных отношений. Здесь, в частности, предложен культурно-просветительский модуль, который составляют такие дисциплины, как: «История культуры Санкт-Петербурга», «Музееведение», «Духовная культура традиционного Востока», «Экскурсоведение на английском языке», «Памятники Северо-Запада РФ как

¹⁴⁸ Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой. d_50.03.01_IGN_2023.plx.pdf // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. URL: <https://www.gpha.ru/sveden/files/003089.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

объекты туризма», «Арт-журналистика». Ряд собранных дисциплин является собой удачный пример обращения к городским образовательным ресурсам, кроме того, их позиционирование в контексте возможности формирования содержания обучения участниками образовательных отношений может свидетельствовать и о некотором фокусе в сторону развития самостоятельности учащихся в учебном процессе¹⁴⁹.

Педагогический компонент в обучении представлен не только курсом «Педагогика и психология творческого процесса», но также дисциплинами «История и теория художественного образования в России», «Методика преподавания гуманитарных и художественных дисциплин».

Программа «Теория и история искусств» Санкт-Петербургской академии художеств не предполагает учебного компонента, который бы подразумевал возможность формирования участниками образовательных отношений. В ней отсутствуют какие-либо специальные педагогические дисциплины. Представленные в учебном плане курсы не имеют прямой отсылки к региону/ городу. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что программа СПГХПА им. А.Л. Штиглица является более разносторонней, обеспечивает не только основами педагогики, но и в большей степени по сравнению с программой Санкт-Петербургской академии художеств, а также более эффективно интегрирует в учебный процесс образовательные ресурсы города. Особенно ценно, с позиций образовательной урбанистики, то, что освоение таких дисциплин, как «История культуры Санкт-Петербурга», «Музееведение», «Памятники Северо-Запада РФ как объекты туризма» предполагает наделение учащихся большей степенью свободы в организации и проведении учебных практик, участие в формировании содержания обучения. С учетом того, что программа академии предусматривает развитие такой общекультурной компетенции, как способность к самоорганизации и самообразованию, профессиональной компетенции применять психолого-

¹⁴⁹ Причем, очевидно, здесь не идет речь о дисциплинах по выбору, так как элективные курсы вынесены отдельно.

педагогические подходы в исследовании искусства, представляется, что программа СПГХПА им. А.Л. Штиглица обеспечивает лучшие возможности для формирования указанных компетенций. В то же время нельзя сказать, что в обучении по программе академии художеств городские образовательные ресурсы не фигурируют вообще. Принципы образовательной урбанистики реализуются в ходе учебной практики, которая предусмотрена на базе различных музеев, выставочных залов, галерей не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. Определенное допущение свободы учащихся в реализации образовательных практик и применении городских образовательных ресурсов прослеживается в том, что студенты имеют возможность в индивидуальном порядке пройти музейную практику по месту проживания.¹⁵⁰

Если говорить об образовательных программах, которые дают подготовку в искусстве проектировки и строительства сооружений, а также их реставрации, программах, имеющих «средовой уклон», то прямых аналогов в числе представленных в Санкт-Петербургской академии художеств и СПГХПА им. А.Л. Штиглица мы не нашли. При этом, очевидно, большой интерес представляет то, насколько сотрудники двух вузов используют образовательную урбанистику и ресурсы конкретных городов именно в случаях такого рода профильных «средовых» направлений подготовки.

В этой связи представляется возможным сопоставить уже рассмотренные бакалаврские программы «Архитектура» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Санкт-Петербургской академии художеств с программами бакалавриата «Дизайн среды» (направление

¹⁵⁰ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/c65/c65ed70c791464ee1bb477a64effcc96.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 86 с.

«Дизайн»¹⁵¹ и магистратуры «Реставрация» (направление «Реставрация»¹⁵²) СПбХПА им. А.Л. Штиглица. Выше мы уже упоминали, что по указанным направлениям подготовки академия художеств предлагает довольно много курсов, задействующих ресурсы города. В этом смысле «Дизайн среды» выглядит несколько непродуманным: в рабочих программах дисциплин¹⁵³, предусмотренных учебным планом, Петербург практически не фигурирует. Мы нашли лишь два прецедента, когда в содержании курса указана работа с городскими образовательными ресурсами: «Спецживопись» и «Урбодизайн». По нашему мнению, учитывая специфику образовательной программы, обращение к образовательным ресурсам города должно быть выражено в учебной работе в намного большей степени и является исключительно востребованным в данном случае.

Что касается рабочих программ дисциплин по подготовке в области реставрации¹⁵⁴, то в них не прописано обращение к образовательным ресурсам города. Единственное, что служит отсылкой к данному вопросу, это формулировка о том, что в целях «интеллектуального и культурного саморазвития студентам рекомендуется периодически посещать Государственный Эрмитаж, Русский Музей и другие музеи Санкт-Петербурга»¹⁵⁵.

Подводя итог рассмотренному в рамках параграфа материала, следует отметить, что российские художественные вузы обнаруживают

¹⁵¹ Основная образовательная программа высшего образования. Уровень высшего образования – магистратура. Направление подготовки – 54.03.01 «Дизайн». Профиль подготовки – «Дизайн среды» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2021. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/003014.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 20 с.

¹⁵² Основная образовательная программа высшего образования. Уровень высшего образования – магистратура. Направление подготовки – 54.04.04 «Реставрация». Профиль подготовки – «Реставрация» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2021. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/003064.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 20 с.

¹⁵³ Рабочие программы дисциплин. Направление подготовки 54.03.01 Дизайн. Профиль подготовки «Дизайн среды» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2019. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/001987.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁵⁴ Рабочие программы дисциплин. Направление подготовки 54.04.04 Реставрация. Программа: реставрация // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2019. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/002817.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 205 с.

¹⁵⁵ Там же. С. 52.

несоответствие в организации и интерпретации схожих по направленности образовательных программ. Нельзя сказать, что какой-то из указанных нами вузов предлагает более эффективную образовательную модель. В пределах одного учреждения могут реализовываться образовательные проекты, в которых в полной мере используются принципы образовательной урбанистики и городские образовательные ресурсы, и другие проекты, в которых подобные ресурсы практически не используются или используются в недостаточной степени. Великолепной платформой для интеграции основ образовательной урбанистики в структуру обучения художественным специальностям нам видится сочетание дисциплин общекультурных – по педагогике, психологии, творчеству («Педагогика и психология творческого процесса», «Методика преподавания гуманитарных и художественных дисциплин»), профессиональных – специально освещающих те или иные аспекты городской среды Петербурга, предполагающих педагогические практики с конкретными городскими объектами («Памятники Северо-Запада РФ как объекты туризма», «История культуры Санкт-Петербурга», «Музееведение», «Правовые основы сохранения исторической застройки Санкт-Петербурга» и др.), различных практик на базе тех или иных учреждений города. В высшей степени перспективным также представляется развитие в структуре обучения компонента, который формируют участники образовательных отношений. Стоит еще раз подчеркнуть мысль о том, что обращение к городским образовательным ресурсам в контексте возможности формирования содержания обучения участниками образовательных отношений стимулирует процесс развития самостоятельности учащихся в учебном процессе, формирование навыков непрерывного самообучения.

Принимая во внимание эти промежуточные результаты анализа образовательных программ российских художественных вузов, вернемся к вопросам, сформулированным в начале параграфа. Какой должна быть концепция образовательной программы в области исследования города как образовательного пространства и проектирования образовательных практик

на базе городских ресурсов, если такая программа изначально ориентирована на будущих художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов? Отвечая на этот вопрос, в первую очередь стоит отметить, что рассмотренный материал выявил настоятельную необходимость интеграции образовательной урбанистики в структуру обучения художественным специальностям. На это указывает в первую очередь тот круг компетенций, которые заявлены по тем или иным направлениям подготовки: общими являются способность к анализу и критическое мышление, способность осуществлять коммуникацию, решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, способность использовать воображение, мыслить творчески, генерировать новаторские решения; способность к самоорганизации и самообразованию. Возможности образовательной урбанистики оказываются исключительными в деле развития указанных компетенций. Творческая и исследовательская деятельность в разработке образовательных маршрутов, социальная интеграция и вовлеченность в реальные жизненные ситуации в случае участия в городских проектах, интенсификация активности обучающихся в образовательном процессе и повышение уровня образовательной грамотности и самосознания – все это преимущества, которые образовательная урбанистика может дать художественному образованию и которые до сих пор оставались не задействованными в полную силу.

Предполагается, что принципы образовательной урбанистики уместно внедрять в широкое число дисциплин профессионального цикла, что в первую очередь повысит наглядность учебного материала. Кроме того, представляется необходимым включение в учебный план специальной дисциплины, которая давала бы общее представление об образовательных ресурсах города и о методах их использования. Наряду с другими общекультурными курсами – «Психология», «Педагогика», «Педагогика и психология творческого процесса», «Методика преподавания гуманитарных и художественных дисциплин» – эта дисциплина станет эффективным средством развития у обучающихся ключевых профессиональных

компетенций и позволит более грамотно и эффективно использовать принципы образовательной урбанистики в ходе освоения дисциплин профессионального цикла.

Если говорить о концепции самостоятельного направления подготовки по проблеме «Город как образовательная среда», то в данном случае, по нашему мнению, стоит ориентироваться на опыт сотрудников МГПУ в реализации программ магистратуры и дополнительного образования по образовательной урбанистике. В данном случае, по-видимому, особый интерес представляют программы на стыке педагогики и искусствоведения: примеры сочетания образовательной урбанистики и дизайна, театральной педагогики, педагогики искусства. Безусловно, в разработке подобных программ для специалистов, уже получивших ученую степень по художественной специальности, необходимо в первую очередь идти по пути поиска и изучения существующих пересечений между городом как образовательной средой и искусством / той или иной сферой искусства.

Обобщая практику художественных вузов России по использованию городской среды как культурно-образовательной, необходимо отметить, что в данном случае пока не накоплен конструктивный опыт, который позволил бы говорить о том, что российские художественные вузы отличаются целенаправленным, осознанным, концептуально и методологически разработанным подходом к применению городских ресурсов. Скорее имеет место большая разрозненность в понимании городских образовательных ресурсов. Те или иные принципы образовательной урбанистики могут применяться в отдельных программах, а в программах других вузов могут полностью игнорироваться. Для российских художественных вузов характерно то, что в каждом из них разрабатываются свои программы, которые могут принципиально отличаться по содержанию от аналогичных программ других вузов. Соответственно, применение принципов образовательной урбанистики в каждом случае индивидуально и зависит от профессиональной компетентности педагогов,

которые занимаются разработкой курса. К сожалению, как отмечают многие российские теоретики, для большинства российских педагогов принципы образовательной урбанистики и техники их применения в обучении тем или иным дисциплинам остаются неизвестными и малопонятными. Для того, чтобы в российском художественном образовании появилась общая тенденция к применению принципов образовательной урбанистики, а также опыт разработки соответствующих технологий, необходимо в первую очередь повышать осведомленность педагогов художественных вузов, как путем внедрения программ дополнительного образования, так и пересмотра содержания обучения по художественно-педагогическим специальностям.

Основными недостатками использования городской среды как культурно-образовательной в случае российских художественных вузов можно считать:

- неподготовленность педагогических кадров вузов в аспекте теории и практики образовательной урбанистики;
- отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования;
- в случае большинства образовательных специальностей художественного цикла (искусство, живопись и др.) по сей день доминирует традиционная (классическая, академическая) модель обучения, которая основывается на аудиторной и самостоятельной работе студентов, однако в слабой степени ориентирована на формирование навыков непрерывного самообучения, социальную профессиональную интеграцию и вовлеченность в реальные жизненные ситуации в условиях участия в городских проектах, интенсификацию активности обучающихся в образовательном процессе, повышение уровня образовательной грамотности и самосознания;

- низкий уровень интеграции образовательных ресурсов города в структуру профессиональной подготовки по специальностям, имеющим «средовой уклон»;
- недостаточная степень интеграции социологии искусства в содержание обучения художественным специальностям;
- дисциплины психолого-педагогического цикла не используются для развития представлений и навыков использования образовательных ресурсов города;
- недостаточная степень использования ресурсов неформального обучения;
- отсутствие у студентов сформированных представлений и навыков непрерывного самообучения с помощью ресурсов городской среды: сложившаяся система художественного образования не имеет потенциала развития у обучающихся представления о городских образовательных практиках как об интегральном компоненте их образовательной, исследовательской и в дальнейшем профессиональной деятельности, а также соответствующих компетенций и навыков, связанных с эффективным использованием городских ресурсов.
- отсутствие у обучающихся сформированных представлений и навыков использования городских ресурсов в обучении и профессии;
- недостаточная гибкость и активность в плане пересмотра и обновления существующей базы партнерских организаций и форм сотрудничества с ними;
- в содержании дисциплин, проектов и практик городские образовательные ресурсы имеют узко региональный характер.

Лучшие практики в использовании городской среды как культурно-образовательной в случае российских художественных вузов

связаны с достижениями отдельных разработчиков образовательных программ в деле преодоления указанных выше проблем:

- выстраивание содержания ряда дисциплин профессионального цикла с учетом или вокруг образовательных ресурсов города (в основном для специальностей со «средовым уклоном»);
- выстраивание содержания дисциплин с учетом или вокруг образовательных ресурсов города при возможности формирования содержания обучения участниками образовательных отношений;
- активное использование в организации и проведении практик городских образовательных маршрутов;
- активное использование в организации и проведении практик проектов, которые предполагают применение городских образовательных ресурсов;
- наличие определенной базы партнерских организаций – музеев, выставочных залов и пр., при поддержке и в сотрудничестве с которыми осуществляются городские образовательные практики.

3.2 Принципы образовательной урбанистики в структуре современной системы художественного образования Китая. Определение концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»

В деле разработки концепции той или иной образовательной программы необходимо опираться в первую очередь на ряд таких значимых аспектов, как специфика аудитории, на которую рассчитана программа, специфика образовательного учреждения, на базе которого предполагается освоение данной программы, цель и задачи подобного направления обучения, образовательные возможности конкретного вуза и городской среды и пр.

Говоря о китайской системе художественного образования, нужно отметить, что в настоящее время она демонстрирует ряд характерных черт, которые отличают ее от системы художественного образования России. Это проявляется в том, как китайские художественные вузы подходят к формированию образовательных программ, какие педагогические методы и концепции используют в подготовке специалистов. Обратимся к отдельным образовательным программам китайских учреждений художественного образования с целью прояснить ряд ключевых вопросов, в том числе сформулированных в предыдущем параграфе, которые формируют концептуальные основания разработки образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда».

Рассмотрим образовательную программу «Архитектура» Китайской академии искусств. В учебном плане по данному направлению подготовки специалистов привлекает в первую очередь учебный курс «Архитектурный дизайн и теория». В содержании дисциплины реализуется академический принцип «реконструкции современного стиля китайской архитектуры»¹⁵⁶. Большое значение придается развитию критического мышления обучающихся, с целью чего особый упор делается на работу с критическим анализом западных концепций современных городов и архитектуры. В то же время студентам предлагается критически осмыслить специфику региональной архитектурной культуры. Одной из основных особенностей программы являются оригинальные исследования и новаторские эксперименты в области народной архитектуры Китая, а также исследования народных материалов и инноваций современного строительства. По своему содержанию дисциплина интегрируется с социологией современных городов и архитектуры, кроме того в ходе ее освоения рассматриваются вопросы современной языковой трансформации и философского содержания традиционного садового искусства и пейзажной живописи. Курс сформирован в русле национальных

¹⁵⁶ Построение образовательных программ // Китайская академия искусств. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023). 86 с.

исследовательских принципов Китая в области архитектуры, при этом делается упор на развитие открытого международного видения – с этой целью разработчики курса проводят активную деятельность по углублению и расширению долгосрочного преподавательского сотрудничества и обмена с ведущими зарубежными архитектурными школами.

Курс «Городской дизайн» по своему содержанию также имеет не столько отвлеченно теоретические, сколько практико-ориентированные основания. Так, в центре внимания находится значительный спрос и рост в Китае на городское строительство нового, современного типа. Содержание данной дисциплины можно назвать уникальным, т.к. оно в значительной мере сосредоточено на специфике архитектуры различных регионов Китая, однако под новым углом рассмотрения: студентам предлагается творчески переосмысливать традиции, в соответствии с духом и потребностями времени. Теория и практика городского дизайна представлены наряду с проблемами развития сельской местности. В ходе курса происходит интегрированное изучение современных социальных явлений города и сельских регионов, одновременно с этим обучающиеся поощряются к внедрению знаний в практическое обучение.

Курс «Пейзаж и ландшафтная архитектура» представляет собой великолепный образец модели обучения, в которой теоретическая наука о ландшафтной архитектуре осваивается «на месте». Здесь студенты знакомятся с традиционными и современными ландшафтными исследованиями, концепциями современного искусства; фокусом являются проблема озеленения общественных пространств и поиска оригинальных решений в области ландшафтной архитектуры. В ходе обучения активно используются живописные ресурсы объекта всемирного культурного наследия озера Сиху («Западного озера»), географического района Цзяннань, в частности, садов Цзяннани. Академическое аудиторное обучение сочетается с многочисленными внеаудиторными занятиями, когда организуются различного рода выездные образовательные практики, и

обучающиеся получают возможность закреплять полученные знания и навыки «на месте». В ходе тех или иных образовательных маршрутов эффективно раскрывается теория и практика создания эстетических ландшафтов, в которых прослеживается базовый принцип наследования и активизации традиционной китайской садовой культуры.

Еще один курс по программе «Архитектура» обнаруживает активное использование образовательных ресурсов города. Курс «Защита и восстановление исторических зданий» ориентирован не только на наследование многовековой академической традиции китайской архитектуры. Получая довольно большой объем знаний по теории и истории традиционной архитектуры Китая, учащиеся одновременно вовлекаются в различные формы неформального обучения, которые позволяют изучить контекст исторических зданий с исторической точки зрения. Теоретические и исторические сведения эффективно осваиваются внутри современного городского пространства. Постигая прошлое, будущие специалисты ориентируются не столько на учебники и ресурсы сети Интернет, сколько на собственные, часто самостоятельные, исследования реально существующих памятников в контексте современной китайской городской среды. Образовательные практики, которые организуются вокруг тех или иных городских объектов, очень часто интегрированы в социальные проекты, события жизни города. Это неслучайно. Решая и осмысляя вопросы защиты и обновления исторических зданий, обучающиеся в первую очередь должны хорошо понимать ритм и принципы современной жизни города. Учитывать массу социальных факторов. Активное вовлечение обучающихся в такого рода неформальные образовательные проекты позволяет освоить принципы стратегии органического обновления зданий, объединяющей воедино искусственную среду и жизненное пространство человека с позиций экологического дизайна.

Художественные вузы Китая, как и другие высшие учреждения страны, реализуют комплексный подход к своей деятельности. Помимо

педагогического компонента в структуре деятельности вузов представлен научно-исследовательский. Общим принципом здесь является ориентация на нужды и запросы общества и страны. В своей работе вузы демонстрируют глубокую интеграцию в жизнь народа. Эта социальная составляющая прослеживается в ряде проектов городского строительства, реализованных теми или иными образовательными учреждениями. Так, например, в числе проектов Китайской академии искусств особенно выделяются разработка дизайна тематических павильонов Всемирной выставки в Шанхае. Экспо 2010 стала размышлением на тему «лучше город – лучше жизнь». Участники мероприятия из более чем 190 стран предложили свое видение городов будущего и разработку концептуальных решений существующих сегодня проблем городской жизни и пространства. Дизайн и концепции павильонов провинции Чжэцзян и города Ханчжоу стали значимым проектом академии, который позволил студентам и преподавателям вуза совместно решать профессиональные задачи в условиях реальной практической творческой деятельности, при этом активно взаимодействуя с жизнью общества, вовлекаясь в нее.

В 2007 году Китайская академия искусств официально подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с руководством города Ханчжоу, и тем самым обе стороны установили всеобъемлющие, долгосрочные, стабильные отношения стратегического сотрудничества. В рамках этого партнерства с участием студентов вуза реализованы более 30 совместных проектов в пяти аспектах: городская эстетика, городское строительство, городское обновление, городское творчество и городская выставка. Среди них ряд строительных проектов в Ханчжоу, порученных муниципальным правительством Ханчжоу, таких как «Планирование, разработка и дизайн проекта органического обновления комплексной защиты дороги Чжуншань» и «Планирование, разработка и дизайн Экологического креативного города озера Белая лошадь».

Использование образовательных ресурсов города в обучении на базе Китайской академии искусств проявляется по-разному. Одними из наиболее ярких примеров можно считать проекты, в которых участвуют студенты, как индивидуальные, так и групповые. Источником творческих идей и вдохновения в ходе обучения становится сама жизнь города, люди, события, социальные проблемы. Все это является предметом глубокой рефлексии как механизма освоения профессиональных умений и знаний.

В качестве примера можно привести ежегодный фестиваль искусств «Осенние листья» (см. приложение илл. 40). Мероприятие традиционно выносится на улицу Наньшань – магистраль, которая проходит на юго-востоке от Западного озера, отличается живописными видами, которые привлекают ежедневно большое число горожан и туристов. Пышные деревья вдоль улицы Наньшань летом дарят прохладу и спасают от палящего солнца. Поздней осенью начинают опадать золотые листья, принося в город ощущение спокойствия. Именно в этом месте студенты создают и располагают свои творческие работы. Примечательно, что весь творческий процесс проходит в социальной среде: горожане и туристы помогают студентам академии собирать листья. Фестиваль приходится на конец года, и это позволяет, например, создавать скульптуры, символизирующие уходящий и наступающий годы.¹⁵⁷

Городские объекты часто становятся площадкой для проведения выставочных и образовательных мероприятий. Еще одним показательным примером в данном случае служит выставка скульптур под названием «Ода подсолнухам» (см. приложение илл. 41), которая прошла с 3 по 30 октября 2019 года. Скульптуры были размещены на площади Ханчжоу Вулинь. Предметом осмысления стала тема достижений Китая за последние 70 лет.

¹⁵⁷ Shanghai Daily: Фестиваль искусств воспеваает красоту опавших осенних листьев // Китайская академия искусств. 13.12.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

Это мероприятие стало одним из знаковых событий культурной жизни города¹⁵⁸.

Наиболее значительным событием студенческой жизни, пожалуй, можно считать Молодежный фестиваль искусств, который проводится ежегодно и служит презентацией выпускных проектов студентов вуза. Так, общей темой 5го фестиваля, состоявшегося в 2023 году, стало изучение кода творчества в обществе: искусство, способное преодолевать границы и находить отклик у совершенно разных людей, объединяя их. Выставочное пространство составили как онлайн, так и оффлайн площадки, последние были представлены на 6 платформах, в числе которых были Чжэцзянский выставочный зал, Художественный музей Западного озера и Художественный музей Чжэцзяна с общей выставочной площадью почти 70 000 квадратных метров.¹⁵⁹

Социальная интегрированность студентов в ходе прохождения подготовки – это, пожалуй, основная концептуальная доминанта модели обучения, созданной в академии. Независимо от специализации студентов учат «применять искусство ко всему в жизни. Искусство – это не профессиональный навык, ограниченный рамками. Это способ общения с миром и путь к саморазвитию и самореализации... Искусство уходит корнями в повседневную жизнь. Художники должны научиться черпать вдохновение из повседневного мира, задавать вопросы и находить свои собственные ответы... должны научиться пользоваться кистью и всеми другими инструментами, имеющимися в распоряжении, чтобы чувствовать, наблюдать, сопереживать и провоцировать... освободить себя, воспринимать реальность и открывать мир через акт художественного

¹⁵⁸ Выставка скульптур «Ода подсолнухам», посвященная достижениям Китая за последние 70 лет // Китайская академия искусств. 04.10.2019. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁵⁹ China Daily: Молодежный фестиваль искусства исследует код творчества в обществе // Китайская академия искусств. 03.07.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

творчества... создавать новые физические и эмоциональные переживания, ощущения и ценности в этом радикально меняющемся мире»¹⁶⁰.

Указанные принципы проявляются во всех студенческих проектах, многие из которых реализуются именно в рамках неформального обучения и направлены на городскую социальную среду. Преподаватели и студенты в этих образовательных практиках находятся во взаимоотношениях сотворчества. Так, в 2020 году студенты и преподаватели программы «Анимация» Школы кино и анимации создали серию анимационных роликов, просвещающих общественность в том, как правильно сортировать мусор (см. приложение илл. 42). Основная цель проекта состояла в том, чтобы повысить осведомленность общественности о важности переработки мусора в повседневной жизни, чтобы каждый мог внести свой вклад в строительство зеленого города. Серия состоит из четырех эпизодов, посвященных таким темам, как переработка мусора, опасные отходы, биоразлагаемые отходы и другие виды отходов. Эти видео транслируются в общественном транспорте, лифтах и других общественных пространствах.¹⁶¹

Если вы прогуляетесь по аллее Чанминси в Ханчжоу летом, то можете найти киоск с травяным чаем, принадлежащий 79-летнему дедушке. Гу Чжунгэнь каждый год предлагает местным жителям бесплатный травяной чай. В 2018 году группа студентов академии реализовала учебный проект, задачей которого стала реконструкция и редизайн этого торгового пространства. Тележка, два чайника были перекрашены и тематически декорированы в едином стиле. В дополнение был разработан дизайн футболки и вывески в том же стиле. Приятным дополнением образу торгового пространства стал большой зеленый зонт, которого у дедушки раньше не было и который был призван создать более комфортные условия

¹⁶⁰ Задания от Китайской академии искусств // Китайская академия искусств. 17.10.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁶¹ Сделаны анимации по сортировке мусора! // Китайская академия искусств. 23.06.2020. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

для его деятельности. Этот социальный арт-проект стал популярной достопримечательностью в городском пространстве.¹⁶²

В том же 2018 году группа студентов академии реализовала проект реконструкции и редизайна лавки по ремонту часов, которая расположена рядом с кампусом Наньшань. В течение одной недели продолжалась работа над планированием, проектированием, строительством и благоустройством этого городского пространства, которое получило новую жизнь. Тянь Чжэнькунь, один из участников проекта, утверждает, что подобная социальная деятельность позволяет с помощью дизайна и искусства привлечь больше внимания общественности к тем, кто занимается традиционным ремеслом. Эти проекты стали одними из первых в программе общественного благосостояния вуза, которая направлена на сокращение бедности и благоустройство жизни и общественного пространства города.¹⁶³

Одной из лучших выпускных работ, представленных в 2023 году, стала работа «Шахматы широты и долготы» Ян Тайбэя. Выпускник Школы китайской живописи и каллиграфии создал уникальную картину. В этом произведении автор стремится передать взаимосвязь и взаимодействие толпы. Вдохновением послужили долгие прогулки и наблюдения в парках, в которых на самом деле разворачиваются сцены повседневной жизни. Внимание студента привлекло то, что в парке всегда полно людей, играющих в шахматы, что создает яркую и живую атмосферу. Он отмечает: «Мне нравится быть его частью, наблюдать за каждым их движением, что вдохновляет меня на творчество. Затем я пытаюсь воплотить в своих работах зарисовки жизни и внимательное наблюдение за состоянием людей»¹⁶⁴.

¹⁶² Студенты Китайской академии искусств используют свои таланты, чтобы отремонтировать чайный киоск // Китайская академия искусств. 17.07.2018. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁶³ Группа студентов САА переделывает старый магазин // Китайская академия искусств. 11.05.2018. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁶⁴ Отличные дипломные работы: Школа китайской живописи и каллиграфии // Китайская академия искусств. 12.07.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

Начиная с 2023 года, в учебной программе академии по всем специальностям была добавлена новая серия заданий. Наряду с завершением программы, выполнение этих заданий будет обязательным условием для окончания академии. Шесть заданий – это проектные работы, посвященные рефлексии студентов на тему своего «я», семьи, родного города, других людей, художников и искусства. Наиболее интересны с позиций образовательной урбанистики проекты, посвященные городу и незнакомым людям. Первое предполагает проведение исследования и создание собственной творческой интерпретации на тему родного города. Это задание предполагает использование профессиональных компетенций и навыков с целью оценить и заново представить предметы, места, события, традиции, воспоминания, изменения и многое другое, что составляет ткань современного города. Это может быть коллекция фотографий или эскизов. Это может быть документальный фильм или книга, сделанная своими руками. Это может быть антология стихотворений или доклад. Сегодня в результате урбанизации и цифровизации региональные различия неуклонно стираются, а уникальный местный колорит теряется. Родные города уже не имеют такого же веса в сердцах молодого поколения, как в случае старшего поколения.

В этой связи представляет большой интерес модуль, который преподается в Школе интермедийного искусства. Этот модуль получил название «Мотивация». Он реализуется с позиций документалистики: в центре внимания студентов находятся их собственная семья и родной город в контексте художественного процесса. В ходе освоения модуля студенты развивают и осваивают различные подходы к изучению своих корней и учатся осмыслять их в творческой форме. Исследуя происхождение семьи и переезд из родного города, они прослеживают не только изменения в семье, но и в целом проблему эволюции общества. Можно сказать, что в этом модуле эффективно интегрированы второе и третье задания.

Четвертое задание — «Рассказ о незнакомце». Оно требует, чтобы студенты выбрали незнакомца на улице или в кафе и наблюдали за ним от 30 минут до часа. Нельзя вступать в непосредственный контакт с незнакомцем, нужно лишь наблюдать за ним и пытаться собрать воедино его образ: социальный статус, семейное воспитание и черты характера через его внешний вид, включая то, как он одевается, двигается или жестикулирует. Затем на эту тему необходимо написать биографию из 5000 слов. По мнению разработчиков данного задания, самая сложная задача, с которой сталкивается современная молодежь, – это социальные отношения. Молодые люди страдают от социальной тревожности и когнитивной дезориентированности. Предполагается, что благодаря этому заданию студенты академии научатся распознавать социальную идентичность человека по его внешности, но при этом углубляться и учиться искренне заботиться о других, даже о незнакомых людях. Поскольку искусство глубоко связано с жизнью людей, творческие практики требуют от художника в первую очередь внимания и активного интереса к людям, окружающему миру. Это задание преследует цель развития не только чувствительности и воображения, но и понимания человеческой природы, навыков проницательных наблюдений в реальной жизни.¹⁶⁵

Как мы видим, Китайская академия искусства создала уникальные условия для обучающихся молодых талантов в том, чтобы развиваться и совершенствовать свои компетенции в условиях городских образовательных практик. Причем это происходит не в рамках какого-то отдельного курса, но на всех этапах обучения. Академия обладает, безусловно, очень большими ресурсами неформального обучения. Она последовательно создала механизм стратегического сотрудничества с 12 базами промышленного дизайна и семью зонами культурной индустрии в провинции Чжэцзян, осуществляет сотрудничество с различными предприятиями и производствами. Все это

¹⁶⁵ Задания от Китайской академии искусств // Китайская академия искусств. 17.10.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

позволяет сделать вывод о том, что принципы образовательной урбанистики весьма глубоко и грамотно интегрированы в модель обучения, позволяя добиться великолепных результатов в подготовке специалистов. Обращает на себя внимание то, что использование этих методов в равной степени оказывается востребованным и эффективным в обучении по всем специальностям художественного профиля, которые предлагает академия. Что касается концепции образовательной программы или учебной дисциплины «Город как образовательная среда», то можно допустить, что при таком подходе к обучению студентам вряд ли будет необходим спецкурс по теории образовательной урбанистики. Принимая во внимание то, насколько активно принципы образовательной урбанистики сопровождают студентов на всех уровнях и во всех аспектах подготовки, стоит предположить, что специальный уклон в эту проблематику вряд ли будет полезным, однако взамен можно предложить более узконаправленное рассмотрение темы, например, проектирование городских образовательных инфраструктур.

Как показывает рассмотренный выше опыт разработки и реализации российских образовательных программ в области образовательной урбанистики, подобные проекты в виде самостоятельных образовательных программ магистратуры и дополнительной профессиональной подготовки рассчитаны в основном на педагогов художественного образования. Если в структуру обучения российских художественных вузов такие программы встраиваются довольно плохо ввиду отсутствия подготовки по специальностям педагогической направленности, то в китайских художественных вузах этой проблемы нет, поскольку здесь такая подготовка в качестве самостоятельной программы предусмотрена. В данном случае имеет место особая специфика китайской системы художественного образования. Китайские теоретики исходят из того, что «искусство и образование имеют одни и те же корни. Создавая искусство, мы развиваем собственную идентичность. Когда мы говорим: «Мы учимся, чтобы быть

добродетельными и стать продуктивными членами общества», мы говорим об образовании и искусстве как о едином целом, потому что их цель одна и та же – воспитывать человека».¹⁶⁶

Направления подготовки китайских художественных вузов во многом повторяют образовательные программы, предлагаемые в российских учреждениях. Так, например, в Центральной академии изобразительных искусств предлагаются такие специальности, как «Теория искусства», «Изобразительное искусство», «Архитектура», «Дизайн», «Культурное наследие» (охрана и реставрации памятников культурного наследия) и др. Существенным отличием является то, что академия, как и другие художественные вузы Китая, обеспечивает также подготовку по направлению «Художественная педагогика». Это экспериментальная образовательная программа, развернутая в рамках реформы высшего образования в области изобразительного искусства, проводимой Министерством образования Китая. Программа разработана во многом с опорой на опыт международных колледжей и университетов в разработке учебных программ, представляет собой многоуровневую, гибкую и прогрессивную образовательную систему, ориентированную на исследования в области изобразительного искусства, охватывающую историю искусства, педагогическую теорию и методику, психологию, музееведение, художественную практику и т.д. Выстроена междисциплинарная теоретическая система преподавания и проведения исследований.

Эта программа представляет большой интерес в плане использования в обучении принципов и методов образовательной урбанистики. Так, например, в этой связи привлекает внимание курс под названием «Публичное художественное образование в музеях изобразительного искусства». Различные исследования убедительно доказывают необходимость внедрения

¹⁶⁶ Там же.

инновационных форм взаимодействия учащихся и музеев¹⁶⁷. Этот курс является первой попыткой введения в подготовку студентов художественно-педагогического профиля теории и практики публичного художественного образования, площадкой для которого служат учреждения культуры и искусства. Основным направлением подготовки по специальности «Художественная педагогика» является исследование проблемы реформирования художественного образования в Китае и разработка новых методик, учебно-методических материалов, составление учебников.

Принимая во внимание педагогическое направление подготовки в художественных вузах Китая, представляется перспективным предложить концепцию «Город как образовательная среда» для обучения в магистратуре. Эта образовательная программа может быть эффективно встроена в систему подготовки специалистов художественных специальностей в соответствии с указанной выше концепцией образования и искусства как единого целого, кроме того, такая программа могла бы быть логичным продолжением обучения по направлению «Художественная педагогика». Концепция магистерской образовательной программы «Город как образовательная среда» полностью соответствует концепции программы «Художественная педагогика» в первую очередь в том, что касается приоритетных целей художественного образования: экспериментальный характер, поддержка и ресурс для реформы высшего образования в области изобразительного искусства, проводимой Министерством образования Китая, прогрессивная образовательная система, интегрирующая принципы открытого образовательного пространства.

Школа арт-менеджмента и художественного образования при Центральной академии изобразительных искусств помимо программы

¹⁶⁷ Меркурьева А.С. Взаимодействие учреждений дополнительного образования школьников с музеями: направления, формы и перспективы // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 1 (9). С. 161-163; Асонова Е., Киктева К. Музеи в образовательном процессе: модели эффективного взаимодействия // Музей. 2018. № 3. С. 71-74; Асонова Е.А., Россинская А.Н. Практика на практике: студенты в музеях города // UniverCity: города и университеты. М.: Экон-Информ, 2019. С. 157-168; Асонова Е.А., Россинская А.Н. Учебное исследование – мост между университетом и музеем // Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психология». 2019. №4(50). С. 46-57.

«Художественная педагогика» предлагает подготовку еще по трем специальностям: «История и теория искусств», «Арт-менеджмент», «Менеджмент культурной индустрии».

Как и другие подразделения академии, школа в соответствии с концепцией инновационного образования, основанного на традиционном искусстве и гуманитарных науках, уделяет внимание развитию у студентов всесторонних профессиональных качеств и практических навыков, полностью интегрирует учебные ресурсы всего колледжа, придает большое значение многопрофильному комплексному академическому обучению, заменяет традиционное закрытое обучение современным открытым обучением, активно проводит студийное обучение и различного рода практики.

Принципы неформального обучения реализуются в первую очередь в рамках курса «Изобразительное искусство: категории и практика»¹⁶⁸, который является основной базовой дисциплиной для всех специальностей. Это новаторский курс, в котором реализуются, прежде всего, принципы практико-ориентированного обучения. Курс состоит из нескольких разделов, таких как основы формы, основы цвета, категории искусства, творческое мышление и художественная форма и др. Систематическое освоение студентами теоретических знаний и развитие у них способности к восприятию искусства эффективно улучшено с точки зрения результатов обучения за счет ресурсов неформального обучения. В ходе обучения предусмотрены различные образовательные практики, например, экскурсии по региону Лоян, что позволяет студентам развить всестороннее понимание отношений между искусством и природой, искусством и обществом, а также сформировать более интуитивное ощущение и опыт искусства, идущего из жизни. Различные образовательные практики проводятся в гротах Лунмэнь,

¹⁶⁸ Весенняя выставка курсов рисования Школы арт-менеджмента и художественного образования // // Центральная академия изобразительных искусств. 25.06.2018. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=61> (дата обращения: 12.01.2023).

храме Белой лошади, музее Лояна, музее гробниц и деревне Яньяо, городе Фудянь, городе Яньши. Образовательный маршрут по объектам сочетается, в частности, с практическим обучением скетчингу. Педагоги по курсу дают обучающимся возможность подготовиться к восприятию культурных ресурсов в Лояне: студентам разных профессиональных направлений предлагается выбрать темы исследований в соответствии со своими собственными профессиональными интересами, такими как: музеи, культурное наследие, парки культурной индустрии, культурный туризм, общественное образование и т.д. Этот предварительный анализ на этапе подготовки дает общее понимание культурного контекста, далее в ходе образовательных практик используются такие обучающие форматы, как полевые интервью, дискуссии, практическое обучение и др., в результате студенты приобретают относительно полное представление об общей культурной и художественной структуре Лояна, получают богатый практический опыт для дальнейшего изучения и творческой интерпретации.

Студентам бакалавриата Школы арт-менеджмента и художественного образования при Центральной академии изобразительных искусств по завершении двухгодичного обучения профессиональной подготовки предлагается на 3 курсе продолжить обучение по четырем студийным направлениям: управление художественными музеями, управление художественным бизнесом, управление планированием художественных выставок, управление планированием изданий художественной направленности и соответствующих средств массовой информации. В соответствии с планом обучения, студийный курс состоит из двух частей: публичные факультативные занятия и профессиональные студийные занятия, которые основаны на сочетании методов студийного обучения и проектного обучения.

Студийные курсы предполагают форму обучения, основанную на работе над проектом в студии, как освоение академических знаний и навыков в ходе работы над проектом. Студийное обучение выбрано в данном случае

неслучайно. Это интенсивная форма обучения, которая предполагает активные процессы обмена знаниями между педагогами, многие из которых являются приглашенными специалистами профильных направлений, и обучающимися.¹⁶⁹

Если говорить о направлении обучения в сфере управления арт-бизнесом, то здесь предложены такие дисциплины профессионального цикла, как: «Кейс-стади в области арт-технологий», «Кейс-стади культурно-креативных индустриальных парков», «Исследование продуктов культурной и креативной индустрии», а также элективный курс «Теория культурных и креативных индустрий». Интересен, например, курс «Кейс-стади культурно-креативных индустриальных парков», который читает профессор Чжан Чжэнлинь. Благодаря использованию сочетания экскурсий и аудиторных докладов обучение реализуется в форме воркшопов. Проводится анализ конкретных кейсов культурных и креативных индустриальных парков, их типов, бизнес-моделей и стратегий развития.¹⁷⁰

Одним из первых выездных образовательных мероприятий является, например, встреча преподавателей и студентов с директором арт-галереи Зона искусств 798 в Пекине. Это практическое занятие приобретает форму беседы-дискуссии, в которой директор галереи рассказывает студентам об истории и текущей деятельности Зоны искусств 798, кратко знакомит их с будущей стратегией развития парка. Учащиеся задают несколько вопросов, основанных на их понимании Зоны искусств 798 и размышлениях об этом выставочном пространстве, это становится основой дальнейшего обсуждения. После этой сессии профессор Чжан Чжэнлинь также проводит анализ кейсов, которые фигурируют в дискуссии, дает теоретическое осмысление

¹⁶⁹ Teaching Open Week | 2020 Педагогические достижения Школы управления и образования искусств // Центральная академия изобразительных искусств. 18.12.2020. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=117> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁷⁰ Была успешно открыта студия третьего курса бакалавриата нашего колледжа, а разнопрофильные преподаватели создали нашего колледжа создали инновационную модель обучения // Центральная академия изобразительных искусств. 18.10.2018. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=87> (дата обращения: 12.01.2023).

содержания арт-экономики. После беседы с ответственным лицом все участники осматривают Зону искусств 798, и профессор Чжан подводит итоги занятия.

Обобщая практику художественных вузов Китая по использованию городской среды как культурно-образовательной, необходимо отметить, что в данном случае пока уже накоплен значительный опыт, который позволяет говорить о том, что китайские художественные вузы отличаются целенаправленным, осознанным, но не в достаточной степени концептуально и методологически разработанным подходом к применению городских ресурсов. Отсутствует разрозненность в понимании городских образовательных ресурсов.

Основными недостатками использования городской среды как культурно-образовательной в случае китайских художественных вузов можно считать:

- в содержании дисциплин, проектов и практик городские образовательные ресурсы имеют узко региональный характер.
- необходимость специального изучения вопроса теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования в качестве предпосылки дальнейшего совершенствования системы применения городской среды как культурно-образовательной в художественных вузах;
- дисциплины психолого-педагогического цикла в рамках художественных специальностей не направлены на специальное осмысление студентами использования образовательных ресурсов города.

Лучшие практики в использовании городской среды как культурно-образовательной в случае китайских художественных вузов состоят в следующем:

- высокая степень интеграции социологии искусства в содержание обучения художественным специальностям;
- интегрированное изучение современных социальных явлений города и сельских регионов, в контексте чего создаются оптимальные учебные условия для внедрения знаний в практическое обучение;
- выстраивание содержания всех или большинства дисциплин с учетом или вокруг образовательных ресурсов города;
- выстраивание содержания дисциплин с учетом или вокруг образовательных ресурсов города при активном участии студентов в формировании содержания обучения;
- наличие обширной базы партнерских организаций – музеев, выставочных залов и пр., при поддержке и в сотрудничестве с которыми осуществляются городские образовательные практики;
- активное использование научно-исследовательского компонента в образовательных практиках студентах вокруг городских ресурсов;
- функционирование художественных вузов в качестве научно-исследовательской, экспериментальной, проектной и производственной базы для разработки и производства инновационных продуктов по тем или иным социально-культурным, градостроительным и иным проектам, поддержанным на государственном уровне;
- высокая степень использования ресурсов неформального обучения;
- высокий уровень интеграции образовательных ресурсов города в структуру профессиональной подготовки по всем художественным специальностям;
- постоянное обновление существующей базы партнерских организаций и развитие новых форм сотрудничества в аспекте организации и проведения образовательных практик;

- грамотная разработка и активное использование на всех уровнях обучения городских образовательных маршрутов и проектов, которые предполагают применение городских образовательных ресурсов;
- интегрированность педагогического компонента в систему высшего художественного образования Китая как самостоятельного направления, что создает предпосылки для дальнейшего изучения и внедрения городской среды как культурно-образовательной в художественной педагогике и художественном образовании (в частности, решается вопрос развития необходимых профессиональных компетенций у педагогов художественного образования);
- сложившаяся система художественного образования имеет значительный потенциал развития у обучающихся представления о городских образовательных практиках как об интегральном компоненте их образовательной, исследовательской и в дальнейшем профессиональной деятельности, а также соответствующих компетенций и навыков, связанных с эффективным использованием городских ресурсов.

3.3 Теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»¹⁷¹

¹⁷¹ Данный раздел основан на результатах исследований, отраженных в следующих публикациях автора: Тань И. Принципы взаимодействия художественного вуза с социокультурным пространством современного города // искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия : сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 года. Вып. XIV. – СПб: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2021. – С. 139-143.

Специфика использования городского пространства как культурно-образовательного вузами России и Китая. Общее и различное в практиках России и Китая

Итак, на основе анализа опыта российских и китайских вузов в использовании городских образовательных ресурсов для подготовки студентов по художественным специальностям представляется возможным сравнить данный опыт и четко обозначить специфику использования городского пространства как культурно-образовательного вузами России и Китая.

Российская модель основана на академическом подходе и демонстрирует сравнительно слабую степень интеграции принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются не на всех уровнях подготовки, в большей степени они задействованы в специальностях со «средовым уклоном» (архитектура, реставрация и пр). Значительную проблему представляет низкий уровень развития профессиональных компетенций педагога города и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования.

Китайская модель не только разделяет академический подход, но в значительной степени ориентирована на инновации и социальную интеграцию студентов и деятельности вуза, демонстрирует сравнительно большую степень задействованности в учебном процессе принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются на всех уровнях подготовки, постоянно развивается база партнерских организаций и форм сотрудничества.

Сравнивая опыт двух стран, следует отметить в первую очередь то, что в нем присутствуют как определенные несовершенства, так и очевидные достижения и результаты. В чем-то эти результаты и достижения пересекаются: например, и в России, и Китае происходят процессы интеграции социологии искусства, происходит выстраивание содержания

дисциплин с учетом или вокруг образовательных ресурсов города, а также при активном участии студентов в формировании содержания обучения и т.д. Очевидно, что специалисты двух стран движутся в одном направлении, что обуславливается едиными требованиями подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих инновационным и креативным мышлением, навыками непрерывного самообразования и пр., а также опорой на новейшие достижения педагогической науки.

На наш взгляд, **наиболее серьезными недостатками использования городской среды как культурно-образовательной в случае российских художественных вузов** можно считать неподготовленность педагогических кадров вузов в аспекте теории и практики образовательной урбанистики и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования.

Что касается модели использования городских образовательных ресурсов китайских художественных вузов, то она может быть значительно усовершенствована посредством специального изучения вопроса теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования, а также активизации возможностей использования дисциплин психолого-педагогического цикла в рамках художественных специальностей как инструмента, который позволит студентам осмыслить специфику использования образовательных ресурсов города.

Следует также отметить, что как в России, так и в Китае в содержании дисциплин, проектов и практик городские образовательные ресурсы имеют узко региональный характер, который необходимо преодолевать: опыт использования образовательных ресурсов других городов и городов других стран позволяет существенно обогатить образовательные ресурсы. В данном случае будет полезен обмен опытом между российскими и китайскими специалистами, расширение партнерских связей и форм сотрудничества

между двумя странами. Участие студентов одной страны в городских образовательных практиках другой возможно не только в очной форме, но и с использованием новейших технологий, например, в ходе организации, участия виртуальной выставки на базе музея/ галереи-партнера¹⁷².

Российским художественным вузам будет полезен опыт Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, а также опыт китайской системы художественного образования в деле интеграции социологии искусства, социальных и исследовательских проектов и др. на всех уровнях подготовки по всем художественным специальностям независимо от уклона. Многие проекты, которые реализуются художественными вузами Китая и их подопечными могут быть с успехом перенесены и адаптированы к системе художественного образования России.

Принципы образовательной урбанистики в системе концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» и их применение в подготовке по конкретным направлениям высшего художественного образования

В настоящее время система художественного образования претерпевает существенные изменения в связи с появлением инновационных педагогических подходов и моделей¹⁷³. Новые педагогические разработки затрагивают все сферы образовательной деятельности и состоят, в частности, в переоценке цели и задач образования, соотношения аудиторной и внеаудиторной учебной работы, содержания образовательного процесса, интеграции информационных и компьютерных технологий в учебный процесс, совершенствовании методики и подходов к развитию личности студентов, критического и творческого мышления, а также профессиональных компетенций. Принципы проектного обучения и задачи

¹⁷² Innella V. Curriculum and the Gallery Space: A Service-Learning Partnership // Art Education. 2010. Vol. 63(3). P. 46-52.

¹⁷³ Wilson M., van Ruiten S. (Eds.) Handbook for Artistic Research Education. In.: SHARE Network, European Union, 2014. from <http://www.elia-artschools.org/images/products/120/share-handbook-forartistic-research-education-high-definition.pdf> (Дата обращения: 20.07.2021).

формирования открытого образовательного процесса являются базовыми аспектами модернизации системы образования¹⁷⁴.

Эффективность и востребованность новых педагогических моделей уже доказана на примере различных специальностей. Что касается сферы художественного образования, то мы исходим из изначального тезиса о том, что модернизация современной системы высшего художественного образования есть необходимое условие ее дальнейшего эффективного развития, и новые образовательные принципы должны получить широкое распространение в практике обучения дисциплинам художественного цикла. В то же время необходимо помнить, что специализация в художественной сфере обладает своей уникальной спецификой, которая определяет направление и художественно-педагогической мысли. В связи с этим применение инновационных принципов в художественном образовании должно определяться спецификой профессиональной подготовки.

Кроме того, оценивая перспективы внедрения инноваций в систему художественного образования, необходимо отметить следующий важный аспект. Использование новых технологий во многих случаях приводит к тому, что люди, получая доступ к информации в уже готовом виде, не задействуют свою мыслительную активность и творческий потенциал. Вот почему в обучении студентов художественных вузов с применением технологий необходимо избегать исключительно практико-ориентированного, утилитарного подхода. Приоритетным должно быть не столько получение новых знаний, развитие тех или иных умений и навыков, сколько формирование личности студентов, развитие их креативного мышления, творческих способностей, способностей к критическому мышлению, расширение кругозора.

¹⁷⁴ Morrow R., Brown J.B. Live projects as critical pedagogies // Live Projects: Designing with People. Melbourne: RMIT University Press, 2012. URL: <https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/files/886353/Live%20Projects%20as%20Critical%20Pedagogies.pdf> (дата обращения 31.10.2020).

Искусство представляет собой связующее звено между художником и обществом, особое коммуникативное средство. Любая художественная деятельность тесно связана с социально-культурной жизнью страны, поэтому так важно учитывать тот факт, что профессиональная подготовка по художественным специальностям невозможна вне социального и культурно-исторического контекста, а полноценная подготовка выпускника художественного вуза должна осуществляться в тесной связи с художественной жизнью города и страны.

Рассмотренные выше теоретические положения приводят к мысли об особой роли города как культурно-образовательной среды для студентов художественных вузов. Однако выстраивание полноценных траекторий обучения путем использования городских ресурсов должно также сопровождаться в целом личностным ростом обучающихся. В этой связи можно говорить о двух основных направлениях понимания данной проблематики.

В первую очередь город является уникальным памятником, сокровищницей культуры страны. Архитектурные памятники и элементы городской среды раскрывают во всей полноте историю, культуру, национальный характер народа. Неисчерпаемые возможности города как культурно-образовательной среды раскрываются путем применения проектного метода в создании пейзажных композиций студентами художественных вузов. В ходе пленэров происходит не только конкретизация региональной культуры, но и обостряется художественное восприятие, развивается художественный вкус.

В то же время применение потенциала города как культурно-образовательной среды подразумевает тщательную организационную работу учебной деятельности, которая выстраивается, исходя из следующих принципов:

- принцип внеаудиторности, подразумевающий обращение к педагогическому пространству выставочных залов и музеев, их интерактивным образовательным ресурсам;

- принцип междисциплинарности, который предполагает работу обучающихся с информацией по разным областям знания (изобразительное искусство, история, история искусства, культурология и др.);

- принцип самостоятельной учебной работы, который предполагает существенную степень свободы для студентов в реализации проекта. Это способствует активизации собственного художественного творчества, мобилизации творческих способностей и умений находить новые знания.

В контексте выстраивания взаимоотношений между вузом и городом необходимо упомянуть о концепции города-университета. Исследователь С.А. Смирнов говорит о том, что образовательное пространство города можно понимать в виде некоей модели города-кампуса распределённого (дисперсного) типа, в котором подразделения и корпуса университета разбросаны по городу, что позволяет облегчить включение университета в богатую жизнедеятельность города, а город с его богатой инфраструктурой используется для проектов и программ развития университета, в силу чего формируется своеобразный образовательный конфигурактор¹⁷⁵. Основными условиями для организации культурно-образовательного пространства в условиях городской среды являются гибкость, мобильность, открытость культурных институций и форм друг другу.

Анализ мирового опыта обучения художественных специальностей позволяет заключить, что во многом в связи с глобализационными процессами в сфере художественного образования наметилась тенденция к открытости, выходу за границы институциональных рамок учебных учреждений и образовательных практик. Изучение официальных сайтов российских и китайских художественных вузов показывает, что обычной

¹⁷⁵ Смирнов С.А. Город-кампус, или образовательное пространство города. Методологический конструкт // Высшее образование в России. 2019. №4. С. 44-59.

практикой является систематическое проведение большого числа культурно-образовательных мероприятий, которые включают использование городского пространства и предполагают вовлечение студентов в художественную жизнь и профессиональную среду города. Кроме того, данный материал предоставляет возможность разработать классификацию данных мероприятий по целевому назначению.

Немаловажную роль в развитии ресурсов города как образовательной среды является качество взаимодействия между различными организациями¹⁷⁶. Так, например, факультет изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена поддерживает тесные связи с другими вузами: Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией им. А.Л. Штиглица; Санкт-Петербургским государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения; Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова; Цзяньсийским педагогическим университетом (г. Наньчан, КНР); Пекинским педагогическим университетом (г. Пекин, КНР); Институтом керамики китайского города Цзиндэчжэнь (г. Цзиндэчжэнь, КНР); Сычуаньским педагогическим университетом (г. Чэнду, КНР); Хуанганским педагогическим университетом (г. Хуанган, КНР); Шандуньским университетом (г. Динань, КНР). По соглашению с большим числом петербургских общеобразовательных и художественных школ и лицеев факультет изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена направляет студентов на педагогическую производственную практику с целью формирования практических компетенций в области педагогической деятельности будущих преподавателей изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства.

¹⁷⁶ Herman K., Rodger M. From Tactical Urbanism Action to Institutionalised Urban Planning and Educational Tool: The Evolution of Park(ing) Day // Land. 2020. 9, 217. 19 p.

Другим направлением для освоения городского культурно-образовательного пространства выступают музеи Санкт-Петербурга: Государственный музей истории религии, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный Русский музей, Музей игрушки, Музей художественного стекла, Российский этнографический музей. В рамках сотрудничества проводятся семинарские занятия, осуществляется учебно-исследовательская практика.

В основе концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» лежит задача разработки эффективной методики и принципов формирования культурного, эстетического и профессионального опыта, а также опыта творческой деятельности студентов в условиях городской образовательной среды.

Образование в современном мире перестает быть лишь кратким промежутком в жизни человека, предшествующим его профессиональной деятельности. Сейчас оно распространяется на всю жизнь, кроме этого, расширяются и его пространственные границы. Так, российский исследователь Л.Л. Литвиненко полагает, что сейчас «образование перестает быть прерогативой только формальных институтов»¹⁷⁷. И речь идет не только об учреждениях культуры, как музеи, выставочные центры, библиотеки, театры и т.д., но и той социокультурной среде, в которой существует человек, и которая на него влияет. Вслед за футурологами Л. Мамфордом, И.М. Лисовец, А.Ю. Согомоновым и др. педагогическое сообщество все чаще обращает свой взгляд в сторону культууроформирующей роли городского пространства. Им как предметом педагогического исследования занималась Т.А. Чичканова, М.Ю. Сибирева, Д.С. Савельев, К.С. Казакова и т.д. Названные авторы неоднозначно оценивают возможности его воздействия на развитие, воспитание и обучения человека, говоря, как о положительных, так и отрицательных сторонах. Различается и понимание механизма такого

¹⁷⁷ Литвиненко Л.Л. Непрерывное образование в обществе знаний // Образование. Наука. Инновации. 2012. № 2 (22). С. 70.

влияния. Так, К.С. Казакова видит в образовательном пространстве города набор особым образом взаимосвязанных условий, сред, событий, которые могут оказывать влияние на образование человека¹⁷⁸.

Отметим, что в отношении художественного образования возможности данной среды рассматривались мало. Одними из немногих примеров могут служить работы О.И. Радомской, Л.А. Буровкиной, Т.В. Шматко, А.А. Пронина и некоторых других исследователей. Они посвящены изучению особенностей художественного образования в условиях поликультурного образовательного пространства конкретного города, иногда — роли педагогической практики студентов в решении проблемы художественного образования обучающихся. Авторы одинаково полагают, что в современных городах функционирует уникальная образовательная среда, которая может помочь развивать учащихся творчески¹⁷⁹. В основном их внимание сфокусировано на деятельности художественных школ и школ искусств, а высшее образование затрагивалось лишь частично некоторыми из них.

Очевидная актуальность рассмотрения роли городского пространства в интегрированном подходе в обучении студентов художественных направлений подготовки и недостаточная степень изученности данного вопроса показывает необходимость составления соответствующих исследований, а также разработки конкретных концепций. Под последними здесь понимается определение общего замысла и базовых принципов взаимодействия образовательной среды художественного вуза или факультета университета и сред города в рамках учебно-творческой работы учащихся. Разумеется, что для этого необходимо выделить те компоненты городской жизни, которые могут быть использованы в процессе обучения, и охарактеризовать их роль в нем.

¹⁷⁸ Казакова К.С. Образовательная среда: основные исследовательские подходы // Труды Кольского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 65–71.

¹⁷⁹ Радомская О.И. Освоение социокультурной среды города в художественном образовании московских школ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2. С. 140–144.

Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» предполагает многоуровневое и разностороннее взаимодействие с городским пространством. Так, важным моментом является вовлечение студентов в различные социокультурные проекты, а именно выставки, конкурсы, фестивали и другие мероприятия разного уровня и направления. Причем они могут быть как государственными с бюджетным финансированием, так и коммерческими. Будущие художники в их рамках получают возможность коммуницировать с разными учреждениями и частными фирмами, что позволяет им формировать профессиональные связи в период учебы и в перспективе найти интересную работу. Более того, участие в подобных мероприятиях расширяет кругозор студентов, позволяет им соприкоснуться с теми сферами, которые в стенах вуза просто не доступны, а заодно влиться в актуальные тренды культурной жизни города. Интересно также то, что создаваемые в русле проекта или фестиваля произведения учащихся могут быть внедрены в практику, что существенно обогатит портфолио молодых художников и дизайнеров.

В рамках программы руководство вуза также должно выстраивать гибкую систему взаимодействия с музеями и выставочными площадками города, галереями современного искусства и другими учреждениями культуры, а также арт-кофейнями и даже магазинами. Это может происходить в различных формах. Самая очевидная из них — это экспонирование работ молодых авторов, их участие в выставках вместе с признанными мастерами. Не менее важно сотрудничество по созданию творческих и даже общественных пространств. Это не только возможность для студентов показать горожанам уровень своей подготовки, индивидуальную манеру и видение, но и шанс подчерпнуть опыт взаимодействия с профессиональным арт-рынком. Не последнюю роль в реализации программы должна играть стажировка учащихся художественных вузов или профильных факультетов университетов в работе различных студий, образовательных центров, детских художественных школ

и школ искусств. Данная форма является традиционной и предполагает работу студентов в качестве преподавателей или их ассистентов, что позволяет развить и навыки педагогической деятельности.

Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» должна учитывать значение городского пространства для начинающих художников как художественного образа и источника вдохновения. Город, согласно историку Ю.Р. Гореловой, является своеобразным ментальным конструктом и сгустком представлений, которые сильно влияют на творчество художников¹⁸⁰. Это и многочисленность населения, его состав, специфика городской постройки, история, события городской жизни и, конечно же, особый темп жизни горожан.

Таким образом, главными идеями реализации указанной концепции и соответствующей ей программы должны стать проектирование и профориентация, направленные на разработку новых разновидностей практики и стажировки студентов. Для этого необходимо, чтобы вуз и учреждения города активно сотрудничали и постепенно распространяли образовательное пространство за пределы кампусов в другие сферы жизнедеятельности. Лучшим вариантов можно считать горизонтальное или сетевое распространение таких связей, которые бы включали такие новые среды, как городские социокультурные проекты и фестивали, участие в художественном мире города, взаимодействие не только с институтами культуры и образования, но и другими творческими структурами как бюджетными, так и частными.

В свете этого концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» должна основываться на следующих принципах:

1) художественный вуз понимается как часть социокультурного пространства города и должен учитывать при подготовке специалистов потребности его жителей, бизнеса и государства;

¹⁸⁰ Горелова Ю.Р. Город как концепт и визуально-художественный образ // Урбанистика. 2018. № 1. С. 74–89.

2) образовательное пространство, которое выстраивает вуз совместно с городом, должно чутко реагировать на местные особенности, начиная от культурных традиций и заканчивая экономической ситуацией;

3) взаимодействие художественного вуза с другими субъектами городского социокультурного пространства должно вести к обогащению учебного процесса за счет новых форм практики и стажировки студентов, а, в идеале, приводить последних к трудоустройству;

4) единое образовательное пространство должно следовать идеям гуманизма, открытости и непрерывности;

5) город также рассматривается как особая творческая среда, насыщенная образами, мотивами, ассоциациями и идеями, которые оказывают воспитательное и развивающее воздействие на будущих художников, накладывая определенный отпечаток на их творческую деятельность;

6) подготовка будущих художников и дизайнеров в художественном вузе должна позиционироваться как работа, направленная на перспективное расширение и развитие образа города и его инфраструктуры, так как, будучи учащимися, они могут оказать влияние на его облик.

Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» предполагает обновление статуса вуза, который становится более открытым и активным субъектом городской социокультурной жизни. Он получает возможность непосредственно влиять на процессы в ней. Это открывает такие перспективы перед учебным заведением, как статус инициатора крупных творческих культурных проектов и мероприятий, а также центра исследований в сфере развития культурного потенциала города и его художественной жизни. Конечно же, подобные изменения требуют от вуза существенных усилий в плане модернизации содержания художественного образования, специфики научной, финансово-экономической и инфраструктурной деятельности, а также системы управления. Это необходимо, чтобы воплощение актуальной

концепции «Город как образовательная среда» стало возможным, а учебное заведение благодаря ей стало соответствовать передовым трендам в образовании.

Как показывает изученный опыт российских вузов, принципы образовательной урбанистики могут по-разному, скорее в разной степени задействоваться в подготовке по конкретным направлениям высшего художественного образования. Так, например, специальности со «средовым уклоном» - «Архитектура», «Реставрация» и пр. – обнаруживают более значительную степень использования городских образовательных ресурсов, как в содержании дисциплин, так и в проектах и проведении практик, по сравнению с такими специальностями, как «История искусства», «Живопись» и т.д.

Что касается китайской модели использования городских образовательных ресурсов, то здесь принципы образовательной урбанистики заложены на самом глубинном уровне и позиционируются фундаментом художественного образования в целом. Опыт китайских вузов демонстрирует тот факт, что принципы образовательной урбанистики могут и должны быть активно задействованы в подготовке студентов **независимо от специализации**. Выпускник высшей художественной школы в целом должен демонстрировать высокую степень владения навыками непрерывного самообучения, профессиональной и личностной интегрированности в жизнь современного общества, навыками проектной, исследовательской деятельности.

Концепция программы «Город как образовательная среда» для высшего художественного образования и модель применения концепции «Город как образовательная среда»:

Делая вывод о том, что художественное образование независимо от того или иного направления подготовки должно базироваться на общих принципах образовательной урбанистики, указанных выше, следует отметить, что модель применения концепции «Город как образовательная

среда» должна также отличаться особой спецификой. В первую очередь эта модель может представляться как многоуровневая система, которая накладывается на обычную структуру подготовки по художественным специальностям. В данном случае мы говорим о следующих уровнях:

- уровень преподавания дисциплин общего гуманитарного цикла;
- уровень преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла;
- уровень преподавания профильных художественных дисциплин;
- организация практик;
- организация внеучебной работы.

Модель применения концепции «Город как образовательная среда» в целом может быть представлена следующим образом:

В структуре подготовки по художественным специальностям концепция программы «Город как образовательная среда» может выражаться следующим образом:

дисциплины общего гуманитарного цикла - усиление присутствия городской тематики в содержании обучения, учебных заданиях, творческих работах студентов

дисциплины психолого-педагогического - формирование теоретических представлений и практических навыков в области образовательной

цикла	урбанистики, педагогики искусства
профильные художественные дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> - установление связи профильных художественных дисциплин с актуальными событиями и проектами в городском пространстве; - организация научно-исследовательской, проектной деятельности студентов вокруг тех или иных городских ресурсов или городских мероприятий; - усиление присутствия городской тематики в содержании обучения, учебных заданиях, творческих работах студентов
практики	<ul style="list-style-type: none"> - расширение спектра участия студентов в событиях и проектах в городском пространстве - самостоятельная разработка студентами городских образовательных маршрутов - опрос о роли города в их творческом становлении: места посещения в культурно-просветительских целях, пленэры, красивые и памятные места на карте города, крупные городские события, участниками и свидетелями которых они были - художественный анализ творческих работ студентов с акцентом на выявлении образов и контекстом, связанных с городским пространством вокруг кампуса - анализ проектов студентов с точки зрения включенности ресурсов городского пространства в предлагаемые им методики обучения, их влияние на идейные концепции

- внеучебная работа
- расширение спектра участия студентов в событиях и проектах в городском пространстве
 - участие в университетских проектах
 - участие в волонтерском движении
 - участие в благотворительных акциях
 - участие в профориентационных проектах для школьников
 - подготовка вебинаров, консультаций и т.д.
 - участие в художественной самодеятельности
 - участие в культурно-просветительских проектах
 - досуговая деятельность (хор, кружки, студии, клубы и др.)
 - участие в работе университетских СМИ
 - участие в медиапроектах
 - участие в научных мероприятиях
 - участие в выставочных мероприятиях, в том числе их организации

Выводы по третьей главе:

1. Сформулированы теоретико-методологические основания разработки концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»:

- Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» предполагает многоуровневое и разностороннее взаимодействие с городским пространством. Специфика использования городского пространства в обучении студентов именно художественной направленности состоит в первую очередь в необходимости раскрывать его значение в качестве художественного образа и источника вдохновения. Различного рода образовательные практики должны способствовать социокультурной интеграции обучающихся. Вузы которые становятся более открытым и активным субъектом городской социокультурной жизни, должны развивать гибкую систему взаимодействия с музеями и выставочными площадками города, галереями современного искусства и другими учреждениями культуры. Эти задачи предполагают модернизацию содержания художественного образования, специфики научной, финансово-экономической и инфраструктурной деятельности, а также системы управления.

2. Определена общая специфика использования городского пространства как культурно-образовательного вузами России и Китая, в ходе сравнительного анализа выявлены общее и различное в практиках России и Китая:

- Российская модель основана на академическом подходе и демонстрирует сравнительно слабую степень интеграции принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются не на всех уровнях подготовки, в большей степени они задействованы в специальностях со «средовым уклоном» (архитектура, реставрация и пр). Значительную проблему представляет низкий уровень развития профессиональных компетенций педагога города и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования. Китайская модель в значительной степени ориентирована на инновации и социальную интеграцию студентов и деятельности вуза, демонстрирует сравнительно большую степень

задействованности в учебном процессе принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются на всех уровнях подготовки, постоянно развивается база партнерских организаций и форм сотрудничества.

- Специалисты двух стран движутся в одном направлении, что обуславливается едиными требованиями подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих инновационным и креативным мышлением, навыками непрерывного самообразования и пр., а также опорой на новейшие достижения педагогической науки. Наиболее серьезными недостатками использования городской среды как культурно-образовательной в случае российских художественных вузов можно считать неподготовленность педагогических кадров вузов в аспекте теории и практики образовательной урбанистики и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования. Модель использования городских образовательных ресурсов китайских художественных вузов может быть усовершенствована посредством специального изучения вопроса теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования, а также активизации возможностей использования дисциплин психолого-педагогического цикла в рамках художественных специальностей как инструмента, который позволит студентам осмыслить специфику использования образовательных ресурсов города. Кроме того, в обеих странах необходимо преодолевать узко региональную направленность использования городских образовательных ресурсов. В данном случае будет полезен обмен опытом между российскими и китайскими специалистами, расширение партнерских связей и форм сотрудничества между двумя странами. Российским художественным вузам будет полезен опыт Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, а также опыт китайской системы художественного образования в деле интеграции социологии искусства, социальных и исследовательских проектов и др. на

всех уровнях подготовки по всем художественным специальностям независимо от уклона. Многие проекты, которые реализуются художественными вузами Китая и их подопечными могут быть с успехом перенесены и адаптированы к системе художественного образования России.

3. Определены принципы образовательной урбанистики в системе концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда»:

- Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» должна основываться на следующих принципах:

1) художественный вуз понимается как часть социокультурного пространства города и должен учитывать при подготовке специалистов потребности его жителей, бизнеса и государства;

2) образовательное пространство, которое выстраивает вуз совместно с городом, должно чутко реагировать на местные особенности, начиная от культурных традиций и заканчивая экономической ситуацией;

3) взаимодействие художественного вуза с другими субъектами городского социокультурного пространства должно вести к обогащению учебного процесса за счет новых форм практики и стажировки студентов, а, в идеале, приводить последних к трудоустройству;

4) единое образовательное пространство должно следовать идеям гуманизма, открытости и непрерывности;

5) город также рассматривается как особая творческая среда, насыщенная образами, мотивами, ассоциациями и идеями, которые оказывают воспитательное и развивающее воздействие на будущих художников, накладывая определенный отпечаток на их творческую деятельность;

6) подготовка будущих художников и дизайнеров в художественном вузе должна позиционироваться как работа, направленная на перспективное

расширение и развитие образа города и его инфраструктуры, так как, будучи учащимися, они могут оказать влияние на его облик.

4. Определен характер применения указанных принципов в подготовке по конкретным направлениям высшего художественного образования:

- Художественное образование независимо от того или иного направления подготовки должно базироваться на общих принципах образовательной урбанистики.

5. Разработана модель применения концепции «Город как образовательная среда».

6. Разработана структура подготовки по художественным специальностям с учетом концепции программы «Город как образовательная среда».

7. Выявлены степень и характер использования принципов образовательной урбанистики в условиях современной системы художественного образования России и Китая, что позволило установить:

- Российские художественные вузы обнаруживают несоответствие в организации и интерпретации схожих по направленности образовательных программ. В пределах одного учреждения могут реализовываться образовательные проекты, в которых в полной мере используются принципы образовательной урбанистики и городские образовательные ресурсы, и другие проекты, в которых подобные ресурсы практически не используются или используются в недостаточной степени. Великолепной платформой для интеграции основ образовательной урбанистики в структуру обучения художественным специальностям является сочетание 1) общекультурных дисциплин по педагогике, психологии, творчеству, 2) профессиональных дисциплин, отсылающих к тем или иным аспектам городской среды Петербурга и 3) различных практик на базе тех или иных учреждений города. Особенно перспективным представляется развитие в структуре обучения компонента, который формируют участники образовательных отношений.

- Китайские художественные вузы создали уникальные условия для молодых талантов в плане развития компетенций в условиях городских образовательных практик. Большие ресурсы неформального обучения и отлаженный механизм стратегического сотрудничества с различными организациями позволили художественным вузам грамотно интегрировать принципы образовательной урбанистики на всех уровнях обучения. Использование этих методов оказывается востребованным и эффективным в обучении по всем специальностям художественного профиля.

8. Определена концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» художественного вуза России и Китая, на основании чего выявлено:

- В отношении российских художественных вузов принципы образовательной урбанистики уместно внедрять в широкое число дисциплин профессионального цикла, что в первую очередь повысит наглядность учебного материала. Кроме того, необходимо включение в учебный план специальной дисциплины, которая давала бы общее представление об образовательных ресурсах города и о методах их использования. Наряду с другими общекультурными курсами – «Психология», «Педагогика», «Педагогика и психология творческого процесса», «Методика преподавания гуманитарных и художественных дисциплин» – эта дисциплина станет эффективным средством развития у обучающихся ключевых профессиональных компетенций и позволит более грамотно и эффективно использовать принципы образовательной урбанистики в ходе освоения дисциплин профессионального цикла. Если говорить о концепции самостоятельного направления подготовки по проблеме «Город как образовательная среда», то здесь особый интерес представляют программы на стыке педагогики и искусствоведения: примеры сочетания образовательной урбанистики и дизайна, театральной педагогики, педагогики искусства. Разработка магистерских программ или программ дополнительного образования полезна для выпускников бакалавриата или

специалитета, уже получивших ученую степень по художественной специальности, в чем концептуально следует руководствоваться идеей поиска и изучения существующих пересечений между городом как образовательной средой и искусством / той или иной сферой искусства.

- Глубокая интеграция принципов образовательной урбанистики в систему обучения на всех уровнях в китайских художественных вузах делает ненужным спецкурс по теории образовательной урбанистики: специальный уклон в эту проблематику вряд ли будет полезным, однако в то же время можно предложить более узконаправленное рассмотрение темы, например, проектирование городских образовательных инфраструктур.

- В России самостоятельные образовательные программы по образовательной урбанистике (без художественного компонента) практикуются на уровнях магистратуры и дополнительной профессиональной подготовки и ориентированы в основном на педагогов. Если в структуру обучения российских художественных вузов такие программы встраиваются довольно плохо ввиду отсутствия подготовки по специальностям педагогической направленности, то в китайских художественных вузах этой проблемы нет, поскольку здесь такая подготовка в качестве самостоятельной программы предусмотрена. Принимая во внимание педагогическое направление подготовки в художественных вузах Китая, представляется перспективным предложить концепцию «Город как образовательная среда» для самостоятельного обучения в магистратуре. Эта образовательная программа может быть эффективно встроена в систему подготовки специалистов художественных специальностей в соответствии с концепцией образования и искусства как единого целого, кроме того, такая программа могла бы быть логичным продолжением обучения по существующему направлению бакалавриата «Художественная педагогика». Концепция магистерской образовательной программы «Город как образовательная среда» полностью соответствует концепции программы «Художественная педагогика» в первую очередь в том, что касается

приоритетных целей художественного образования: экспериментальный характер, поддержка и ресурс для реформы высшего образования в области изобразительного искусства, проводимой Министерством образования Китая, прогрессивная образовательная система, интегрирующая принципы открытого образовательного пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование призвано выявить характерные особенности, национальную специфику, проблемы и лучшие достижения внедрения принципов образовательной урбанистики в систему художественного образования России и КНР, в контексте чего формируется концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда».

На первом этапе исследования были определены теоретико-методологические основания использования городских объектов в качестве образовательного ресурса. По результатам анализа был сделан **вывод** о том, что обращение к образовательным ресурсам города есть актуальная тенденция развития педагогической системы, характерная для многих стран мира в связи с активным пересмотром традиционной модели обучения и поиском эффективных методов ее реформирования. Эта тенденция является важной предпосылкой для становления и интенсивного развития такой инновационной сферы педагогики, как образовательная урбанистика. Формирование представлений и методики интеграции городской среды в образовательное пространство сопряжено с развитием других педагогических инноваций, например, концепции непрерывного обучения, «умного города» и др. Использование ресурсов городской среды предполагает создание образовательных практик принципиально нового типа, в ходе чего трансформируются традиционные роли педагога и обучающегося в образовательном процессе. Взаимодействие с потенциалом городской среды в образовательном поле – творческий процесс, подразумевающий ее преобразование, проектирование. В данном аспекте необходимо исходить из понимания городской среды как структуры и ее восприятия в качестве социокультурной целостности.

На втором этапе исследования были определены последние тенденции

и перспективы актуального развития принципов образовательной урбанистики в системе художественного образования. По результатам рассмотрения сделаны следующие **выводы**:

- В Китае художественные вузы вышли за пределы академического пространства и активно вовлечены в социальную жизнь города. Этот феномен связан с концепцией «мягкой силы города». Сформированы высокоэффективные механизмы взаимодействия между городской средой и вузом, которые оказывают благотворное влияние, как на развитие городского пространства и китайского общества, так и на деятельность вуза.

- В российской педагогике внедрение принципов образовательной урбанистики в обучение искусству осуществляется в основном на уровне общеобразовательной школы. Что касается профессионального обучения, то здесь можно говорить о сравнительно небольшом числе инновационных образовательных программ по образовательной урбанистике. Большое значение имеет то, что существует специальная научно-исследовательская и научно-методическая платформа, созданная усилиями сотрудников Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ. Накопленный опыт сделал возможным разработку и внедрение ряда успешных образовательных программ по образовательной урбанистике, в которых присутствует художественно-творческий компонент. Авторы гармонично сочетают образовательную урбанистику и театральную педагогику, педагогику искусства, музейную педагогику, а также сферу дизайна. Очевидно, что разработанные программы могут быть перенесены и адаптированы в поле художественно-педагогического образования.

На третьем этапе исследования проведен анализ принципов образовательной урбанистики и определена концепция образовательной программы «Город как образовательная среда» в системе подготовки художественных вузов России и Китая. Определена **общая специфика** использования городского пространства как культурно-образовательного вузами России и Китая, в ходе сравнительного анализа выявлены **общее и**

различное в практиках России и Китая. Разработана модель применения концепции «Город как образовательная среда». Разработана структура подготовки по художественным специальностям с учетом концепции программы «Город как образовательная среда». Определены принципы образовательной урбанистики в системе концепции образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда», характер их применения в подготовке по конкретным направлениям высшего художественного образования.

По результатам сделан ряд **выводов**:

- Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» предполагает многоуровневое и разностороннее взаимодействие с городским пространством. Специфика использования городского пространства в обучении студентов именно художественной направленности состоит в первую очередь в необходимости раскрывать его значение в качестве художественного образа и источника вдохновения. Различного рода образовательные практики должны способствовать социокультурной интеграции обучающихся. Вузы которые становятся более открытым и активным субъектом городской социокультурной жизни, должны развивать гибкую систему взаимодействия с музеями и выставочными площадками города, галереями современного искусства и другими учреждениями культуры. Эти задачи предполагают модернизацию содержания художественного образования, специфики научной, финансово-экономической и инфраструктурной деятельности, а также системы управления.

- Российские художественные вузы обнаруживают несоответствие в организации и интерпретации схожих по направленности образовательных программ. В пределах одного учреждения могут реализовываться образовательные проекты, в которых в полной мере используются принципы образовательной урбанистики и городские образовательные ресурсы, и

другие проекты, в которых подобные ресурсы практически не используются или используются в недостаточной степени. Великолепной платформой для интеграции основ образовательной урбанистики в структуру обучения художественным специальностям является сочетание 1) общекультурных дисциплин по педагогике, психологии, творчеству, 2) профессиональных дисциплин, отсылающих к тем или иным аспектам городской среды Петербурга и 3) различных практик на базе тех или иных учреждений города. Особенно перспективным представляется развитие в структуре обучения компонента, который формируют участники образовательных отношений.

- Китайские художественные вузы создали уникальные условия для молодых талантов в плане развития компетенций в условиях городских образовательных практик. Большие ресурсы неформального обучения и отлаженный механизм стратегического сотрудничества с различными организациями позволили художественным вузам грамотно интегрировать принципы образовательной урбанистики на всех уровнях обучения. Использование этих методов оказывается востребованным и эффективным в обучении по всем специальностям художественного профиля.

- В отношении российских художественных вузов принципы образовательной урбанистики уместно внедрять в широкое число дисциплин профессионального цикла, что в первую очередь повысит наглядность учебного материала. Кроме того, необходимо включение в учебный план специальной дисциплины, которая давала бы общее представление об образовательных ресурсах города и о методах их использования. Наряду с другими общекультурными курсами – «Психология», «Педагогика», «Педагогика и психология творческого процесса», «Методика преподавания гуманитарных и художественных дисциплин» – эта дисциплина станет эффективным средством развития у обучающихся ключевых профессиональных компетенций и позволит более грамотно и эффективно использовать принципы образовательной урбанистики в ходе освоения дисциплин профессионального цикла. Если говорить о концепции

самостоятельного направления подготовки по проблеме «Город как образовательная среда», то здесь особый интерес представляют программы на стыке педагогики и искусствоведения: примеры сочетания образовательной урбанистики и дизайна, театральной педагогики, педагогики искусства. Разработка магистерских программ или программ дополнительного образования полезна для выпускников бакалавриата или специалитета, уже получивших ученую степень по художественной специальности, в чем концептуально следует руководствоваться идеей поиска и изучения существующих пересечений между городом как образовательной средой и искусством / той или иной сферой искусства.

- Глубокая интеграция принципов образовательной урбанистики в систему обучения на всех уровнях в китайских художественных вузах делает ненужным спецкурс по теории образовательной урбанистики: специальный уклон в эту проблематику вряд ли будет полезным, однако в то же время можно предложить более узконаправленное рассмотрение темы, например, проектирование городских образовательных инфраструктур.

- В России самостоятельные образовательные программы по образовательной урбанистике (без художественного компонента) практикуются на уровнях магистратуры и дополнительной профессиональной подготовки и ориентированы в основном на педагогов художественного образования. Если в структуру обучения российских художественных вузов такие программы встраиваются довольно плохо ввиду отсутствия подготовки по специальностям педагогической направленности, то в китайских художественных вузах этой проблемы нет, поскольку здесь такая подготовка в качестве самостоятельной программы предусмотрена. Принимая во внимание педагогическое направление подготовки в художественных вузах Китая, представляется перспективным предложить концепцию «Город как образовательная среда» для самостоятельного обучения в магистратуре. Эта образовательная программа может быть эффективно встроена в систему подготовки специалистов художественных

специальностей в соответствии с концепцией образования и искусства как единого целого, кроме того, такая программа могла бы быть логичным продолжением обучения по существующему направлению бакалавриата «Художественная педагогика». Концепция магистерской образовательной программы «Город как образовательная среда» полностью соответствует концепции программы «Художественная педагогика» в первую очередь в том, что касается приоритетных целей художественного образования: экспериментальный характер, поддержка и ресурс для реформы высшего образования в области изобразительного искусства, проводимой Министерством образования Китая, прогрессивная образовательная система, интегрирующая принципы открытого образовательного пространства.

- Российская модель основана на академическом подходе и демонстрирует сравнительно слабую степень интеграции принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются не на всех уровнях подготовки, в большей степени они задействованы в специальностях со «средовым уклоном» (архитектура, реставрация и пр.). Значительную проблему представляет низкий уровень развития профессиональных компетенций педагога города и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования. Китайская модель в значительной степени ориентирована на инновации и социальную интеграцию студентов и деятельности вуза, демонстрирует сравнительно большую степень задействованности в учебном процессе принципов образовательной урбанистики. Ресурсы города используются на всех уровнях подготовки, постоянно развивается база партнерских организаций и форм сотрудничества.

- Специалисты двух стран движутся в одном направлении, что обуславливается едиными требованиями подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих инновационным и креативным мышлением, навыками непрерывного самообразования и пр., а также опорой на новейшие достижения педагогической науки. Наиболее серьезными недостатками

использования городской среды как культурно-образовательной в случае российских художественных вузов можно считать неподготовленность педагогических кадров вузов в аспекте теории и практики образовательной урбанистики и отсутствие теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования. Модель использования городских образовательных ресурсов китайских художественных вузов может быть усовершенствована посредством специального изучения вопроса теоретико-методологических оснований использования городской среды как культурно-образовательной в системе художественного образования, а также активизации возможностей использования дисциплин психолого-педагогического цикла в рамках художественных специальностей как инструмента, который позволит студентам осмыслить специфику использования образовательных ресурсов города. В обеих странах необходимо преодолевать узко региональную направленность использования городских образовательных ресурсов. Необходим обмен опытом между российскими и китайскими специалистами, расширение партнерских связей и форм сотрудничества между двумя странами. Российским вузам полезен опыт Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ, опыт китайской системы художественного образования в деле интеграции социологии искусства, социальных и исследовательских проектов и др. на всех уровнях подготовки по всем художественным специальностям независимо от уклона. Многие проекты, которые реализуются художественными вузами Китая и их подопечными могут быть с успехом перенесены и адаптированы к системе художественного образования России.

- Концепция образовательной программы художественного вуза «Город как образовательная среда» должна основываться на следующих принципах:

1. художественный вуз понимается как часть социокультурного пространства города и должен учитывать при подготовке специалистов потребности его жителей, бизнеса и государства;

2. образовательное пространство, которое выстраивает вуз совместно с городом, должно чутко реагировать на местные особенности, начиная от культурных традиций и заканчивая экономической ситуацией;

3. взаимодействие художественного вуза с другими субъектами городского социокультурного пространства должно вести к обогащению учебного процесса за счет новых форм практики и стажировки студентов, а, в идеале, приводить последних к трудоустройству;

4. единое образовательное пространство должно следовать идеям гуманизма, открытости и непрерывности;

5. город также рассматривается как особая творческая среда, насыщенная образами, мотивами, ассоциациями и идеями, которые оказывают воспитательное и развивающее воздействие на будущих художников, накладывая определенный отпечаток на их творческую деятельность;

6. подготовка будущих художников и дизайнеров в художественном вузе должна позиционироваться как работа, направленная на перспективное расширение и развитие образа города и его инфраструктуры, так как, будучи учащимися, они могут оказать влияние на его облик.

- Художественное образование независимо от того или иного направления подготовки должно базироваться на общих принципах образовательной урбанистики.

Настоящее исследование позволило осветить возможности образовательной урбанистики оказываются исключительными в деле развития важнейших профессиональных компетенций выпускников художественных специальностей. Творческая и исследовательская деятельность в разработке образовательных маршрутов, социальная интеграция и вовлеченность в реальные жизненные ситуации в случае участия в городских проектах, интенсификация активности обучающихся в образовательном процессе и повышение уровня образовательной грамотности и самосознания – все это преимущества, которые

образовательная урбанистика может дать художественному образованию и которые до сих пор оставались не задействованными в полную силу.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб: Питер, 2001. С. 107.
2. Артюхина А.И., Иванова Н.В. Городская среда как ресурс событийного образования // Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна: теория, практика, образование. Материалы Международной научной конференции. Редактор-составитель Н.В. Иванова. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2018. С. 289-291.
3. Асонова Е.А. Учебная практика «Город как учебник» // Магистратура «на салфетках». Проектирование городских образовательных инфраструктур: от идеи к реализации / под ред. Е.В. Ивановой, Е.А. Асоновой, И.А. Виноградовой. Сборник статей. М., 2020. С. 21-30.
4. Асонова Е.А., Борусяк Л.Ф., Буланов М.В., Киктева К.С., Климова Т.А., Никитина А.Б., Рокаль О.А., Романичева Е.С., Россинская А.Н., Сененко О.В. Закрой учебник, открой город. Сер. Новая педагогическая грамотность. М.: «Авторский Клуб», 2021. 112 с.
5. Асонова Е.А., Буланов М.В., Россинская А.Н. Город как естественная среда образования // UniverCity: Города и Университеты. М.: «Экон-Информ», 2022. С. 25-38.
6. Асонова Е.А., Киктева К.С., Россинская А.Н. «Право на культуру»: опыт интеграции ресурсов музеев в образовательный процесс // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2018. № 2 (44). С. 63-77.
7. Асонова Е., Киктева К. Музеи в образовательном процессе: модели эффективного взаимодействия // Музей. 2018. № 3. С. 71-74.

8. Асонова Е.А., Россинская А.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик». М., 2016. 19 с.

9. Асонова Е.А., Россинская А.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технология использования образовательного потенциала музеев, библиотек и других институтов культуры в учебном процессе образовательных организаций Москвы». М., 2015. 31 с.

10. Асонова Е.А., Россинская А.Н. Использование ресурсов города в образовании: вызовы и решения // UniverCity: Города и Университеты. М.: Экон-информ, 2018. С. 35-46.

11. Асонова Е.А., Россинская А.Н. Практика на практике: студенты в музеях города // UniverCity: города и университеты. М.: Экон-Информ, 2019. С. 157-168.

12. Асонова Е.А., Россинская А.Н. Учебное исследование – мост между университетом и музеем // Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психология». 2019. №4(50). С. 46-57.

13. Асонова Е.А., Россинская А.Н., Буланов М.В. Как город может и должен изменить педагогическое образование // UniverCity: Города и Университеты. М.: Экон-Информ, 2020. С. 31–48.

14. Асонова Е.А., Фролова Е.А., Котова Е.А., Каширина М.В., Россинская А.Н. Научно-методические материалы для проведения оценки социокультурных образовательных интерактивных практик. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2017620679, 23.06.2017. Заявка № 2017620388 от 02.05.2017.

15. Афонасина А.С., Безрогов В.Г., Ведешкин М.А., Лурье З.А., Каргальцев А.В., Корецкая М.А., Можайский А.Ю., Перфилова Т.Б., Пичугина В.К., Светлов Р.В., Смирнов С.А., Степанова А.С., Суриков И.Е., Щеглов А.Д. Образовательные пространства и антропология города.

Коллективная монография. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон», 2021.

16. Боечко М.А. Основные направления реформ в системе педагогического образования КНР / М.А. Боечко // Философия образования. – М., 2006. – Вып. 2. – С. 113-117.

17. Буланов М.В., Россинская А.Н., Асонова Е.А. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 236-245.

18. Виртуальный Русский музей. Официальный сайт. URL: <https://rusmuseumvrm.ru> (дата обращения: 20.11.2020).

19. Вишневская Е.В. Развитие городской среды на современном этапе // Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества. Сборник докладов по итогам V Международной научно-практической интернет-конференции. Тула: Институт законовещения и управления ВПА, 2019. С. 81-86.

20. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. Детская психология. М.: Педагогика, 1984. С. 381.

21. Гончарова В.А. Модель учебного курса «Образовательная урбанистика в деятельности учителя английского языка» // Инновации в образовании. 2021. № 8. С. 5-18.

22. Гончарова В.А. Содержание профессиональной подготовки учителей английского языка с позиции образовательной урбанистики // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2022. № 1. С. 73-80.

23. Гончарова В.А., Абрамова Г.С. Социализация в мегаполисе: вызов педагогическому образованию? // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1 (74). С. 34-37.

24. Гончарова В.А., Алпатов В.В. Московский мегаполис как образовательная среда в системе межкультурного иноязычного образования // Alma mater (Вестник высшей школы). 2021. № 4. С. 27-33.

25. Горелова Ю.Р. Город как концепт и визуально-художественный образ // Урбанистика. 2018. № 1. С. 74–89.

26. Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций города Москвы // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/city-fest/> (дата обращения: 12.01.2023).

27. Дёмина О.В., Кузнецова Е.В., Наседкина С.В., Никитин В.Е. Развитие познавательной активности: городская социальная среда как образовательный ресурс // Химия в школе. 2017. № 7. С. 15-20.

28. Дидковская Н.А. Театр как субъект и среда воплощения культурных стратегий современной российской провинции // Ярославский педагогический вестник. 2012. №4. Т. I (Гуманитарные науки). С. 246-249.

29. Ежегодный международный симпозиум «Образование и город» // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/ezhegodnyu-mezhdunarodnyu-simpozium-obrazovanie-i-gorod/> (дата обращения: 12.01.2023).

30. Екимова Н.А. Образовательный потенциал регионов России. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/_21 (дата обращения: 11.09.2023).

31. Желтухина Т.Г. Художественно-эстетическое воспитание обучающихся средствами музейной педагогики // Актуальные вопросы гуманитарных наук. Сборник научных статей бакалавров, магистрантов и аспирантов / под ред. А.А. Сорокина, Г.В. Калабуховой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Книгодел», 2021. С. 29-37.

32. Игнатьева Е.Ю., Горычева С.Н., Звяглова М.В. Образовательная урбанистика в контексте дидактики // Перспективы науки и образования. 2022. № 4(58). С. 42–57.

33. Игнатьева Е.Ю., Паршина Ю.Г. Образовательная урбанистика: возвращение в реальность // Непрерывное педагогическое образование как фактор развития региональной экосистемы. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Великий Новгород, 2023. С. 226-231.

34. Исламова А.Ф. Анализ городской среды: структура и компоненты // XIV Международная конференция «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования», 17-18 марта 2011 г., Екатеринбург. Ч. 4. Екатеринбург: УрГУ, 2011. С. 272-276.

35. Казакова К.С. Образовательная среда: основные исследовательские подходы // Труды Кольского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 65–71.

36. Карева В.В., Садова В.Н., Сухоручкина И.Н., Сухоручкина А.А. Кластер «Образовательная урбанистика» проекта «Умные каникулы» в Московской области // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2022. № 3. С. 363-373.

37. Касаткина С.С. Университет как институциональный феномен городской идентичности // Визуальная антропология - 2019. Город-университет: жизненное пространство и визуальная среда. Материалы III Международной научной конференции. Под редакцией С.С. Аванесова, Е.И. Спешиловой. 2020. С. 400-410.

38. Киктева К.С. Зарубежный опыт использования городских социокультурных ресурсов в образовательном процессе вузов // Образование в глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 281-286.

39. Киктева К.С. Неформальные театральные практики // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/neformalnye-teatralnye-praktiki> (дата обращения: 12.01.2023).

40. Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств 2021 года, посвященный теме «Двустороннее создание качественной общественной культурной мягкой силы». – URL: <https://www.shobserver.com/wx/detail.do?id=427104> (Дата обращения: 22.02.2022).

41. Климова Т.А., Никитина А.Б. Параметры открытой художественно-творческой образовательной среды школы // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2022. Т. 16. № 2. С. 65-87.

42. Климова Т.А., Никитина А.Б. Театральная педагогика в городе: неформальные ресурсы образования. М.: МГПУ, 2020. 148 с.

43. Коровникова Н.А. Образовательный потенциал современного города // Экономические и социальные проблемы России. 2023. № 3 (55). С. 60-78.

44. Котова Е.А. Понятие «городской среды» // Урбаника-Санкт-Петербург.

URL:http://urbanica.spb.ru/wpcontent/uploads/2011/12/2_Ponjtie_gorodcskaj_sreda.pdf (дата обращения 10.11.2023). Лаборатория социокультурных образовательных практик // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-sotsiokulturnykh-obrazovatelnykh-praktik/> (дата обращения: 12.01.2023).

45. Литвиненко Л.Л. Непрерывное образование в обществе знаний // Образование. Наука. Инновации. 2012. № 2 (22). С. 70.

46. Марача В. Образовательное пространство-время, освоение интеллектуальных функций и образовательные институты в контексте индивидуализации образования // Школа и открытое образование: концепции и практики индивидуализации. Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской научной тьюторской конференции. Томск: Пилад, 2000. С. 1-30.

47. Масленникова Т.В. Городской проект как ресурс открытого образовательного пространства // Современный учитель - взгляд в будущее. сборник научных статей. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2022. С. 185-187.

48. Меркурьева А.С. Взаимодействие учреждений дополнительного образования школьников с музеями: направления, формы и перспективы //

Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 1 (9). С. 161-163.

49. Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик. М., 2016. 19 с.

50. Мурзина И.Я. Малые города Свердловской области: потенциал образовательной урбанистики // Малые города большой страны. Сборник научных статей и материалов Первой Всероссийской научно-практической конференции. Иваново: Ивановский государственный университет, 2023. С. 96-105.

51. Мурзина И.Я. Медиапроекты в русле прикладной (образовательной) урбанистики: теория и практика // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2023. Т. 29. № 4. С. 126-137.

52. Неценко О. В., Шакурова М. В. Среда и пространство как ресурс социально-педагогической деятельности // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе. Материалы международной заочной научно-практической конференции / под ред. Т.Т. Щелиной, Ю.Е. Болотина. Арзамас, 2015. С. 64-71.

53. Никитина А.Б. Город как учебник: 100 идей для учителя. Театральные каникулы. М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2020. 128 с.

54. Никитина А. Как исследовать театр // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/skp/kak-issledovat-teatr> (дата обращения: 12.01.2023).

55. Никитина А.Б., Быков М.Ю., Рыбакова Ю.Н. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика оценивания эффективности интерактивных социокультурных образовательных практик». М., 2017. 21 с.

56. Образовательная урбанистика // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: <https://www.hse.ru/edu/courses/872872729> (дата обращения: 12.01.2023).

57. Образовательный проект «Культура. Думать!» // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://research.mgpu.ru/projects/kultura-dumat/> (дата обращения: 12.01.2023).

58. Основная образовательная программа высшего образования. Уровень высшего образования – магистратура. Направление подготовки – 54.03.01 «Дизайн». Профиль подготовки – «Дизайн среды» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2021. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/003014.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 20 с.

59. Основная образовательная программа высшего образования. Уровень высшего образования – магистратура. Направление подготовки – 54.04.04 «Реставрация». Профиль подготовки – «Реставрация» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2021. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/003064.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 20 с.

60. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» (уровень магистратуры). СПб, 2018. 37 с. С. 14. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/68d/68d35cad551f604dd91585a73f527819.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

61. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/0b7/0b7bfb9cddb9ef82eb7b23200ccbf1c2.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 102 с.

62. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/0b7/0b7bfb9cddb9ef82eb7b23200ccbf1c2.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 104 с. С. 19.

63. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» (уровень академического бакалавриата) // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/c65/c65ed70c791464ee1bb477a64effcc96.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 86 с.

64. Паламарчук Е.Н. Использование опыта неформальных образовательных проектов в области урбанистики: методические рекомендации для педагогов // Магический чемодан. Методические материалы для педагогов и не только. М.: Московский городской педагогический университет, 2023. С. 46-54.

65. Педагог-исследователь городской среды // МГПУ. URL: <https://priem.mgpu.ru/program/pedagog-issledovatel-gorodskoj-sredy/> (дата обращения: 12.01.2023).

66. Пичугина В.К. Антропология оформления образовательного пространства города // Образовательные пространства и антропопрактики города. Афонасина А.С., Безрогов В.Г., Ведешкин М.А., Лурье З.А., Каргальцев А.В., Корецкая М.А., Можайский А.Ю., Перфилова Т.Б., Пичугина В.К., Светлов Р.В., Смирнов С.А., Степанова А.С., Суриков И.Е., Щеглов А.Д. Коллективная монография. М., 2021. С. 7-18.

67. Положение о секторе организации и проведения курсов повышения квалификации, консультаций, учебных практик. 20.01.2016. СПб. URL: <https://www.rusmuseum.ru/about/> (дата обращения: 20.11.2020).

68. Пономарев Р.Е. Образовательное пространство. М.: МАКС Пресс, 2014.

69. Пономарев Р.Е. Образовательное пространство как основополагающее понятие теории образования // Педагогическое образование и наука. 2003. № 1. С. 29-35.

70. Порозов Р.Ю. Культурно-образовательное пространство города. Екатеринбург, 2012. 174 с.

71. Проектирование городских образовательных инфраструктур // МГПУ. URL: <https://research.mgpu.ru/magistracy/proektirovanie-gorodskikh-obrazovatelnykh-infrastruktur/> (дата обращения: 12.01.2023).

72. Пунина К. А., Ромашова М. В. Университет и город: технологии формирования имиджа (случай Перми) // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. 2015. № 2. С. 83-93.

73. Рабочие программы дисциплин. Направление подготовки 54.03.01 Дизайн. Профиль подготовки «Дизайн среды» // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2019. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/001987.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

74. Рабочие программы дисциплин. Направление подготовки 54.04.04 Реставрация. Программа: реставрация // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб, 2019. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/002817.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 205 с.

75. Радомская О.И. Освоение социокультурной среды города в художественном образовании московских школ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2. С. 140–144.

76. Россинская А.Н., Буланов М.В., Асонова Е.А. Педагогическая оценка городских ресурсов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. № 2 (226). С. 33-42.

77. Россинская А.Н., Фукс Г.В. Развитие креативной компетенции педагогов в городской среде // Образование и город: Третья миссия университета. Ресурсы взаимного развития. Сборник статей по итогам Пятого и Шестого ежегодных международных симпозиумов. 2022-2023 / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «А-Приор», 2023. С. 220-236.

78. Русский музей. Официальный сайт. URL: <https://www.rusmuseum.ru/about/> (дата обращения: 20.11.2020).

79. Савельева О.П., Кожаринова А.А., Лебедева М.А. Культурно-историческое наследие региона в содержании художественного образования детей // Science Time. 2015. № 12 (24). С. 695-700.

80. Се Юнхуэй. Художественное образования в школах Китая. Проблемы и перспективы // Наука и школа. № 5, 2013. С. 37-38.

81. Селиванова Е.А., Шкурпет М.А. Художественное образование в социокультурном пространстве города // Вестник Тюменского государственного института культуры. 2017. № 2 (8). С. 185-188.

82. Скрипай А.А., Александрова Е.А., Варламов Д.И., Шаш Н.Н. Развитие образовательного пространства художественного вуза / под ред. Е.А. Александровой, Д.И. Варламова. М.: Экшен, 2008. 78 с.

83. Смирнов С.А. Город-кампус, или образовательное пространство города. Методологический конструкт // Высшее образование в России. 2019. №4. С. 44-59.

84. Соломин В.П., Летягин Л.Н., Игнатьев Д.Ю. Образовательный универсум города: педагогические аспекты философской урбанистики // Нижегородское образование. 2014. № 2. С. 124-129.

85. Стась И. Н. Университет как фактор развития городской среды: современные подходы (случай Сургутского государственного университета) // Северный регион: наука, образование, культура. 2018. № 3 (39). С. 23–27.

86. Судейская А. Что такое образовательная урбанистика и кто такой педагог-исследователь городской среды // Skillbox Media. 2021. URL: <https://skillbox.ru/media/education/obrazovatel'naya-urbanistika-i-pedagogissledovatel-gorodskoy-sredy/> (дата обращения 25.11.2023).

87. Тань И. Взаимодействие музейного пространства и художественного образования: современные тенденции и перспективы развития // Научное мнение. 2020. № 12. С. 136-146.

88. Тань И. Значение городских образовательных ресурсов для проведения внеаудиторных занятий по искусству для студентов: на примере китайских вузов // Научное мнение. 2020. № 11. С. 103-106.

89. Тань И. Интеграция художественных вузов в городское культурное строительство // Искусство и диалог культур. Сборник трудов XV международной научно-практической конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт художественного образования. СПб: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2022. С. 70-73.

90. Тань И. Особенности взаимодействия городского пространства и художественных вузов современного Китая // Научное мнение. – 2022. – № 1-2. – С. 140-145.

91. Тань И. Особенности взаимодействия городского пространства и художественных вузов современного Китая // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы : Сборник научных статей, посвященный 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия / Отв. ред. и сост. Е.В. Птицына. – Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 2022. – С. 118-125.

92. Тань И. Принципы взаимодействия художественного вуза с социокультурным пространством современного города // искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия : сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 года. Вып. XIV. – СПб: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2021. – С. 139-143.

93. Театральная педагогика и режиссура образовательной среды // МГПУ. URL: <https://research.mgpu.ru/magistracy/teatralnaya-pedagogika-i-rezhissura-obrazovatelnoy-sredy/> (дата обращения: 12.01.2023).

94. Теория и история искусств (очное) // Санкт-Петербургская академия художеств. URL: https://artsacademy.ru/applicants/directions_specialty_exams/detail.php?ID=490 (дата обращения: 12.01.2023).

95. Университет для города // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpu.ru/shou> (дата обращения: 12.01.2023).

96. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой. d_50.03.01_IGN_2023.plx.pdf // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/files/003089.pdf> (дата обращения: 12.01.2023).

97. Учебный план подготовки бакалавров. Направление 07.03.01 «Архитектура» // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: <https://artsacademy.ru/upload/iblock/f6c/f6c19bac43a6fbc479bf6756682f12b7.pdf> (дата обращения: 12.01.2023). 15 с.

98. Учебный план подготовки магистра. Направление подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств (уровень магистратуры)» // Санкт-Петербургская академия художеств. 2018. URL: [e6110af0b64b57d44bdefb3102e02355.pdf](https://artsacademy.ru/upload/iblock/e6110af0b64b57d44bdefb3102e02355.pdf) (artsacademy.ru) (дата обращения: 12.01.2023).

99. Федорова М.А., Чурилова И.Н., Винникова Т.А. Подготовка студентов-переводчиков с позиций образовательной урбанистики // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 1 (130). С. 66-74.

100. Чернецова Н.Л. Дидактический ресурс инновационных городских проектов в системе подготовки перспективных кадров для общеобразовательных учреждений // Научная школа Т.И. Шамовой: методолого-теоретические и технологические ресурсы развития образовательных систем. Сборник статей X Международной научно-практической конференции. В 2-х ч./ под ред. С.Г. Воровщикова, О.А. Шклярской. М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. С. 106-109.

101. Чиков В.В. Пленэрная практика в городе как компонент художественного образования // Традиции художественной школы и педагогика искусства. Громов Н.Н. сборник научных трудов. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. СПб: Акционер и Ко, 2007. С. 11-15.

102. Чичканова Т.А. Пространство города как предмет педагогического исследования (к постановке проблемы) // Вестник евразийской науки. 2014. №4 (23). URL: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения 10.12.2023).

103. Шевелев А.Н. Методологические подходы современной образовательной урбанистики // Непрерывное образование. 2015. № 3 (13). С. 75-89.

104. Школа Образовательной Урбанистики // НИИ урбанистики и глобального образования. URL: <https://insp.mgpi.ru/shou> (дата обращения: 12.01.2023).

105. Юй Аньдун. Становление художественно-педагогического образования в Китайской Народной Республике // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. № 22. – С. 212-215.

106. Ян Гуан. Из истории развития художественного образования и традиционной живописи Китая // Теория и практика общественного развития. 2013. – № 1. – С. 197-201.

На английском языке:

107. Arts Education in East Asia. China // Overview. Arts Education in Asia, Prepared for the UNESCO Regional Conference on Arts Education in Asia. Thailand, 2003. P. 8-9. URL: http://portal.unesco.org/culture/fr/files/40481/12668581593Overview_Arts_Education_in_Asia.pdf/Overview%2BArts%2BEducation%2Bin%2BAsia.pdf.

108. Bedford L. Exhibitions as education // The art of museum exhibitions: How story and imagination create aesthetic experiences / ed. by E. Hirzy. Walnut Creek: Left Coast Press, 2014. P. 21-38.

109. Brieber D., Nadal M., Leder H., & Rosenberg R. Art in time and space: Context modulates the relation between art experience and viewing time // PLoS ONE. 2014. 9(6): e99019. 8 p.

110. Charles D. R. Universities and Engagement with Cities, Regions and Local Communities // Rebalancing the Social and Economic: Learning, Partnership and Place / Ed. by C. Duke, M. Osborne, B. Wilson. Leicester, 2005. P. 148–150.

111. Chitty, Naren, Lilian Ji, Gary Rawnsley and Craig Hayden, eds. The Routledge Handbook of Soft Power. NY: Routledge, 2017.

112. Duncan C. Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. New York: Routledge, 1995. 178 p.

113. Efremenko D., Ponamareva A., Nikulichev Y. (2021). Russia's Semi-Soft Power // World Affairs. The Journal of International Issues. – New Delhi. - Vol. 25. No. 1 (Spring).

114. Fei Liu. Reflections on College Fine Arts Education in China // International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication. Atlantis Press, 2014. P. 74-77. P. 76. URL:

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.951.1063&rep=rep1&type=pdf>.

115. Fraser, Matthew. *Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire*, St. Martin's Press. Analysis is focused on the pop culture aspect of soft power, such as movies, television, pop music, Disneyland, and American fast-food brands including Coca-Cola and McDonald's. 2005.

116. Gallarotti, Giulio. *Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and Constructivism*, NY: Cambridge University Press, 2010.

117. Gallarotti, Giulio. *The Power Curse: Influence and Illusion in World Politics*. Boulder, CO: Lynne Rienner Press, 2010.

118. Gallarotti, Giulio. *Soft Power: What It Is, Why It's Important, and the Conditions Under Which It Can Be Effectively Used* // *Journal of Political Power*, 2011.

119. Greenberg R., Ferguson B.W., Nairne S. (eds) *Thinking about Exhibitions*. London / New York: Routledge, 1996. 487 p.

120. Hein G.E. *Learning in the Museum*. London: Routledge, 1998. 203 p.

121. Herman K., Rodger M. *From Tactical Urbanism Action to Institutionalised Urban Planning and Educational Tool: The Evolution of Park(ing) Day* // *Land*. 2020. 9, 217. 19 p.

122. Hubard O. *Art museum education: Facilitating gallery experiences*. New York: Palgrave Macmillan. 2015.

123. Innella V. *Curriculum and the Gallery Space: A Service-Learning Partnership* // *Art Education*. 2010. Vol. 63(3). P. 46-52.

124. Kurlantzick, Joshua. *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World*, Yale University Press. Analysis of China's use of soft power to gain influence in the world's political arena. 2007.

125. Lukes, Steven. Power and the Battle For Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power // Power in World Politics / Berenskoetter, Felix and M.J. Williams, eds. Routledge, 2007.
126. Manners, Ian. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40 (2). P. 235–258. doi:10.1111/1468-5965.00353. S2CID 145569196.
127. Mayer M.M. I cannot tell a lie // Multiculturalism in art museums today / ed. by J. B. Acuff, L. Evans. London, England: Rowman & Littlefield, 2014. P. 299-316.
128. Mayer M.M. Looking outside the frame: Demythifying museum education // Art Education. 2012. 65(4). P. 15-18.
129. Mayer M.M. Scintillating conversations // Periphery to center: Art museum education in the 21st century / ed. by P. Villeneuve. Reston: National Art Education Association, 2007. P. 188-193.
130. McCormick, John. The European Superpower, Palgrave Macmillan. Argues that the European Union has used soft power effectively to emerge as an alternative and as a competitor to the heavy reliance of the US on hard power, 2007.
131. Morrow R., Brown J.B. Live projects as critical pedagogies // Live Projects: Designing with People. Melbourne: RMIT University Press, 2012. URL: <https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/files/886353/Live%20Projects%20as%20Critical%20Pedagogies.pdf> (дата обращения 31.10.2020).
132. Nye, Joseph. The Powers to Lead, NY Oxford University Press, 2008.
133. Nye, Joseph. Soft power: the evolution of a concept. Journal of Political Power. 2021.
134. O’Doherty B. Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. San Francisco: The Lapis Press, 1986. 91 p.
135. Ohnesorge, Hendrik W. Soft Power: The Forces of Attraction in International Relations. Springer International, 2020.

136. Onuf, Nicholas. The Power of Metaphor/the Metaphor of Power // The Journal of International Communication. 2017. Vol. 23(1).
137. Parmar, Inderjeet and Michael Cox, eds. Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. Routledge, 2010.
138. Rossinskaya A.N., Asonova E.A., Bulanov M.V. Educational Assessment of City Objects and Facilities // Education and City: Quality Education for Modern Cities. Proceedings of the Fourth Annual International Symposium. Moscow, 2021. London: SO LONDON LIMITED - European Publisher. P. 29-40.
139. Shi Xi, Lin Shujuan. Arts education fights for the spotlight // China Daily. August 22, 2013. URL: <http://en.people.cn/90782/8373480.html>.
140. Surowiec Pawel, Philip Long. Hybridity and Soft Power Statecraft: The 'GREAT' Campaign // Diplomacy & Statecraft. 2020. Vol. 31(1). P. 1-28.
141. Tishman S. MoMA's Visual Thinking Curriculum: Investigating the Educational Impact and Potential of the Museum of Modern Art's Visual Thinking Curriculum. Harvard University. Harvard Project Zero, 1999. 82 p. URL: <http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/PZ-MoMA%20FINAL%20REPORT%2011-99.pdf> (дата обращения: 30.10.2020).
142. Wilson M., van Ruiten S. (Eds.) Handbook for Artistic Research Education. In.: SHARE Network, European Union, 2014. from <http://www.elia-artschools.org/images/products/120/share-handbook-forartistic-research-education-high-definition.pdf> (Дата обращения: 20.07.2021).
143. Yang Yingshi. Art Museum Education in China: The NAMOC Case Study // InSEA. 2015. 13 p. URL: <https://www.insea.org/docs/resources/namoc-case-study-yang-yingshi.pdf> (дата обращения: 19.11.2020).
144. Youguo Jiang. Current Thinking and Liberal Arts Education in China. Submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. 2013. URL: <https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:104094/datastream/PDF/view>.
145. Young Nam Cho and Jong Ho Jeong, "China's Soft Power," Asia Survey 48, 3, pp. 453–72.

146. Youxi Yue. On the Problems Existed in Chinese Art Education and the Way Out // International education studies. Vol 2 (3), 2009. P. 103-105. URL: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065725.pdf>.

На китайском языке:

147. China Daily: Молодежный фестиваль искусства исследует код творчества в обществе // Китайская академия искусств. 03.07.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

148. Shanghai Daily: Фестиваль искусств воспеваает красоту опавших осенних листьев // Китайская академия искусств. 13.12.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

149. Teaching Open Week | 2020 Педагогические достижения Школы управления и образования искусств // Центральная академия изобразительных искусств. 18.12.2020. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=117> (дата обращения: 12.01.2023).

150. Была успешно открыта студия третьего курса бакалавриата нашего колледжа, а разнопрофильные преподаватели создали нашего колледжа создали инновационную модель обучения // Центральная академия изобразительных искусств. 18.10.2018. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=87> (дата обращения: 12.01.2023).

151. Ван Сяочжэнь. Проникновение местных национально-культурных ресурсов в художественное образование в вузах // Китайская упаковка, 2020. № 9. С. 72 – 74. (王晓珍. 本土民族文化资源在高校 美术教育中的渗透 [J]. 中国包装, 2020 年 09 期. 72 – 74).

152. Весенняя выставка курсов рисования Школы арт-менеджмента и художественного образования // // Центральная академия изобразительных искусств. 25.06.2018. URL: <http://saae.cafa.edu.cn/2018yg/c/?nit=21&N=61> (дата обращения: 12.01.2023).

153. Выставка скульптур «Ода подсолнухам», посвященная

достижениям Китая за последние 70 лет// Китайская академия искусств. 04.10.2019. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

154. Вэй Вэньцзюнь. Реализация качественного образования и профессиональная подготовка инновационных талантов // Образование для взрослых в Китае. – 2000. – №8. (魏文君.实施素质教育培养创新人才((J).中国成人教育.2000.(8)).

155. Группа студентов САА переделывает старый магазин // Китайская академия искусств. 11.05.2018. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

156. Задания от Китайской академии искусств // Китайская академия искусств. 17.10.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

157. Инь Шаочжунь. Изобразительное искусство и образование. Чанша: Издательство изобразительных искусств Хунани. – 1995. (尹少淳.美术及其教育[M].长沙: 湖南美术出版社, 1995).

158. Ли Чао. Коллекционная деятельность вуза и мягкая сила города // Обзор шанхайского искусства, 2019. № 3. С. 77 – 79. (李超.学院收藏与城市软实力[J].上海艺术评论; 2019年 03期. 77 – 79).

159. Лю Сяовэнь. Культурная афазия и реструктуризация ценностей: исследование технико-экономического обоснования вовлечения художественного образования в городскую среду // Красота и эпоха, 2020. № 5. С. 39 – 44. (刘晓文.文化失语与价值重塑——艺术教育介入城市再生的可行性研究[J].美与时代(下) 2020(05). 39 – 44).

160. Национальный музей искусств Китая. Официальный сайт. URL: <http://www.namoc.org/> (дата обращения: 20.11.2020).

161. Отличные дипломные работы: Школа китайской живописи и каллиграфии // Китайская академия искусств. 12.07.2023. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

162. Построение образовательных программ // Китайская академия искусств. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023). 86 с.

163. Сделаны анимации по сортировке мусора! // Китайская академия искусств. 23.06.2020. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

164. Студенты Китайской академии искусств используют свои таланты, чтобы отремонтировать чайный киоск // Китайская академия искусств. 17.07.2018. URL: <https://www.caa.edu.cn/index.html> (дата обращения: 12.01.2023).

165. Сунь Лэй. О взаимодействии между университетской культурой и городской культурой // Школьное партийное строительство и идеологическое образование, 2012 (4): 89–90 (孙磊. 论大学文化与城市文化的互动[J]. 学校党建与思想教育, 2012 (4) : 89–90).

166. Сунь Тун. Сравнительное исследование высшего дизайнерского образования. Кандидатская диссертация. Центральная академия изящных искусств, 2016. – 134 с. (孙彤. 研究生设计教育比较研究. 中央美术学院. 2016. 134).

167. Хань Шу. Ускорение развития национального художественного образования и содействие строительству национальной культуры региона: краткое рассмотрение важности развития национального художественного образования в нашем городе // Китайская национальная выставка, 2020. № 1. С. 72 – 73. (韩舒. 加快发展民族艺术教育推进建设民族文化大区——浅谈我市加快发展民族艺术教育的重要性[J]. 中国民族博览 2020年 1期. 72 – 73).

168. Цай Чжибинь, Чжан Кэюнь. Масштабы городской системы Китая и стратегии урбанистического развития, 2015. № 8. С. 104-112. (蔡之兵, 张可云. 中国城市规模体系与城市发展战略 [J]. 经济理论与经济管理, 2015 (8). 104 – 112).

169. Чэн Чжун. Построение повседневной жизни городской мягкой

силы // Изыскания и дискуссии, 2021. № 7. – С. 67-69. (陈忠. 城市软实力的日常生活营建. 探索与争鸣. 2021 (07): 67-69).

170. Чэнь Жуйлинь. Исследование истории художественного образования Китая XX столетия. – 2006. – 276 с. (陈瑞林, 20 世纪中国美术教育历史研究, 清华大学出版社有限公司, 2006 – 276 页).

171. Юй Сяомань. Коннотация и элементы городской культурной мягкой силы // Современная коммуникация, 2011. № 2. – С. 184-188. (余晓曼; 城市文化软实力的内涵及构成要素[J];当代传播;2011(02): 184-188).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иллюстрации

Илл. 1. Национальный музей искусств Китая в Пекине.

Илл. 2. Специальное мероприятие «Скульптура новой эпохи», посвященное Дню учителя, в Национальном музее искусств Китая в Пекине. 2024 г.

Илл. 3. Учащиеся Художественной школы при Университете Цинхуа на экскурсии в Национальном музее искусств Китая в Пекине. 2024 г.

Илл. 3. Лекция искусствоведа Чэнь Инцзе о наследии палеографа Жун Гэна в лектории Национального музея искусств Китая в Пекине. 2020 г.

Илл. 5. Беседа с художником Хуан Цзюнем о каллиграфии в лектории Национального музея искусств Китая в Пекине. 2014 г.

Илл. 6. Михайловский замок. Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

Илл. 7. Учебная музейная практика ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия А.Л. Штиглица» в Русском музее. 2024.

Илл. 8. Учебная музейная практика ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия А.Л. Штиглица» в Русском музее. 2024.

06.06
ОНЛАЙН

онлайн-лекция

**«ПРОФЕССИЯ – РЕСТАВРАТОР.
А. Б. БРИНДАРОВ»**

Лектор: Т. В. Павлова
заведующий сектором
реставрационных научно-исследовательских
проектов Русского музея

Илл. 9. Онлайн-лекция Татьяны Валерьевны Павловой «Профессия – реставратор. А. Б. Бриндаров» в рамках цикла лекций «Виртуальная школа музейного дела». 2023.

Илл. 10. Мастер-класс в павильоне Лакоста в Летнем саду. 2024.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
РУССКОГО МУЗЕЯ

СЕЗОН 2018/2019

четверг

13
сентября

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 2018/2019

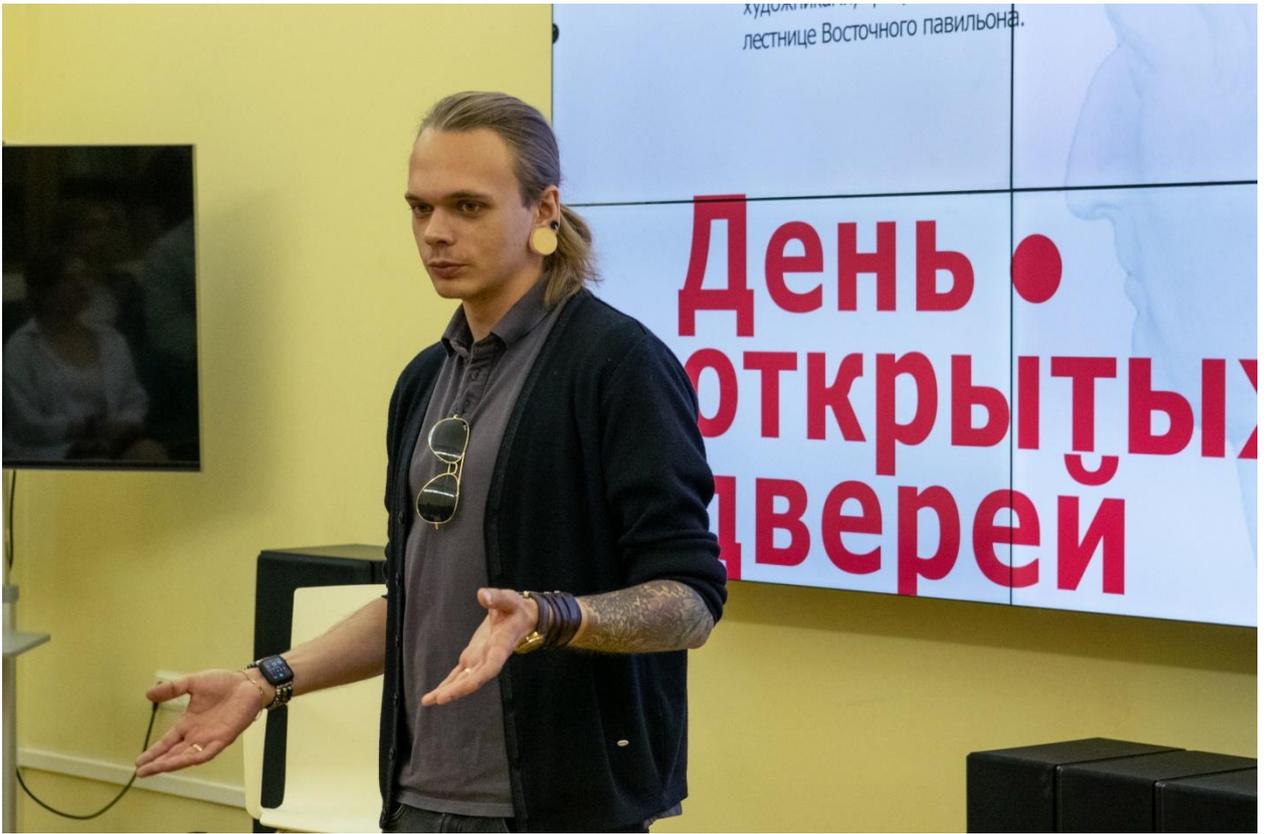
18.30

Презентация программы нового сезона
Студенческого клуба Русского музея

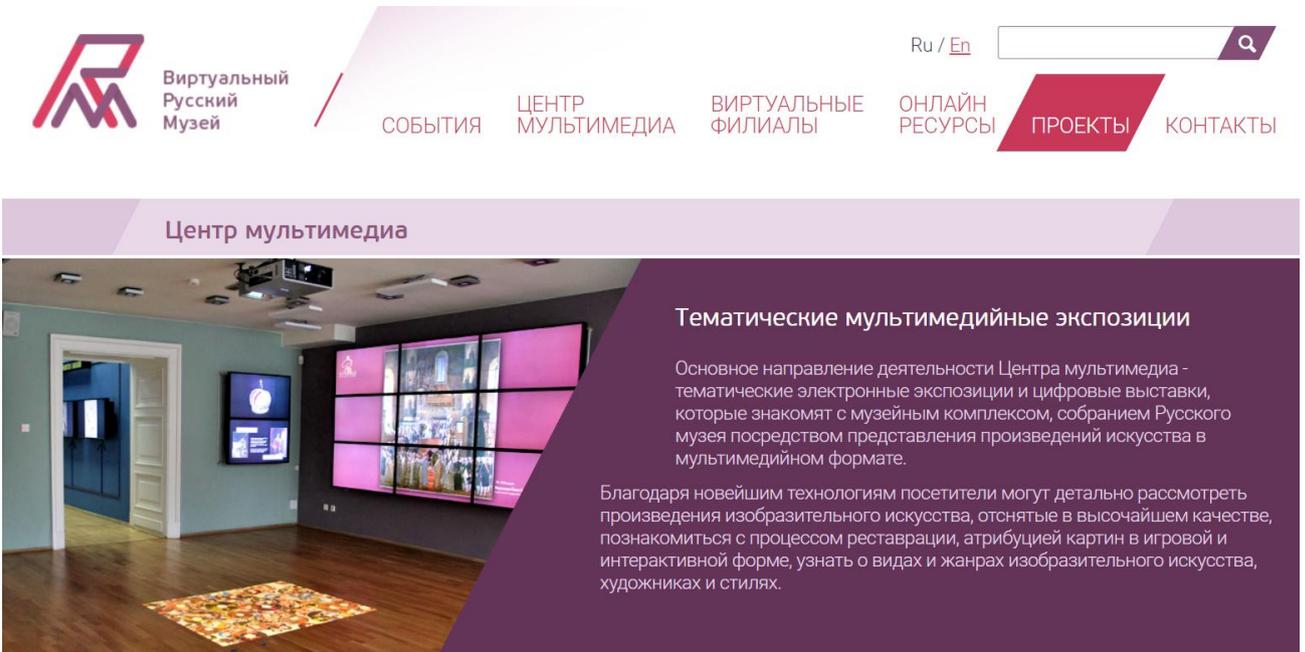
Лекторий Русского музея. Михайловский замок . Садовая ул., 2
Тел. +7 (981)147-63-47, (812) 570-52-23, studentsclub.rm@gmail.com

Илл. 11. Студенческий клуб Русского музея. 2018/2019.

Илл. 12. День открытых дверей для молодежной аудитории в Восточном павильоне Михайловского замка.

Илл. 13. Виртуальный Русский Музей.

Илл. 14. Китайская академия искусств. Главный вход.

Илл. 15. Летняя социальная практика студентов Китайской академии искусств в уезде Пиннань провинции Фуцзянь. 2024.

Илл. 16. Школа искусств и дизайна Пекинского технологического института.

Илл. 17. Арт-квартал № 798.

Илл. 18. Академия изящных искусств Гуанчжоу.

Илл. 19. Присуждение премии «Золотой теленок» за творческую практику в провинции Гуандун в Академии изящных искусств Гуанчжоу. 2024.

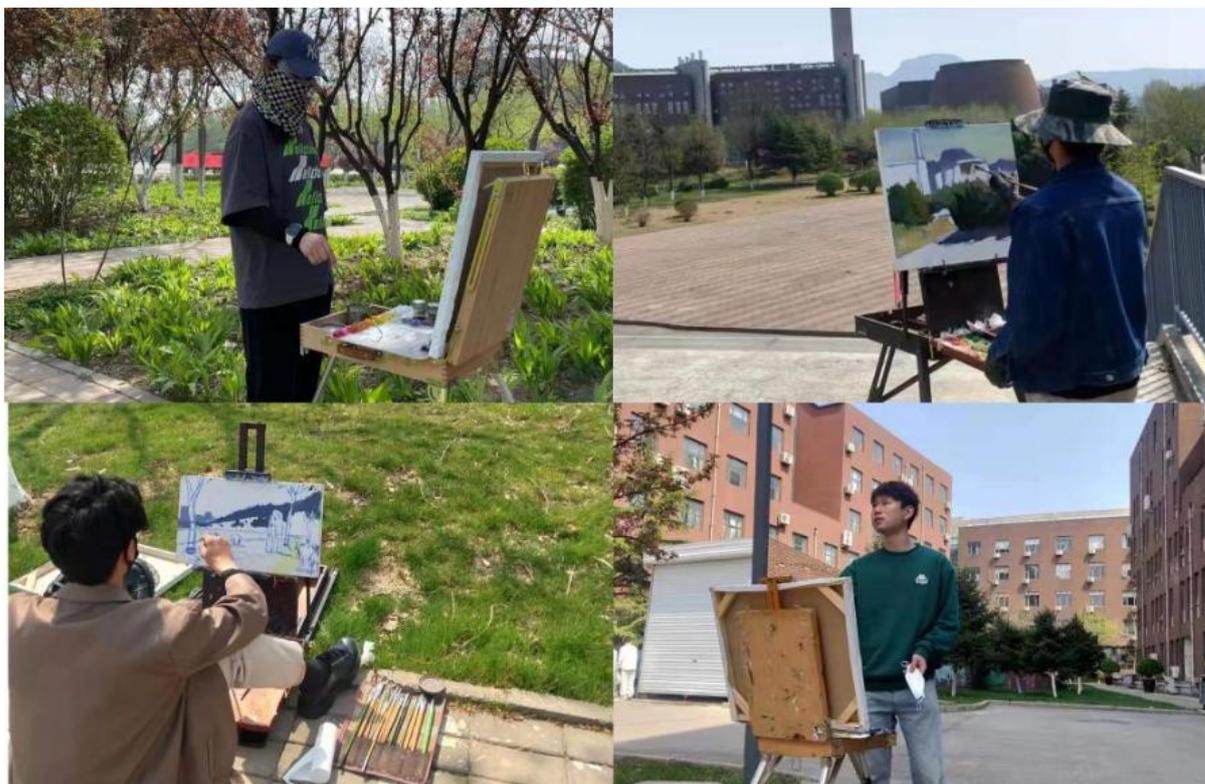
Илл. 20. Выездной пленэр студентов Высшей школы искусств Чэнду. 2024.

Илл. 21. Выездной пленэр студентов Высшей школы искусств Чэнду.

Илл. 22. Выездной пленэр студентов Академии изящных искусств Гуанчжоу.

Илл. 23. Выездной пленэр студентов Шаньдунского университета искусств и дизайна. 2024.

Илл. 24. Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств посвященный теме «Двустороннее создание качественной общественной культурной мягкой силы». 2021.

Илл. 25. Китайский художественный музей в Шанхае.

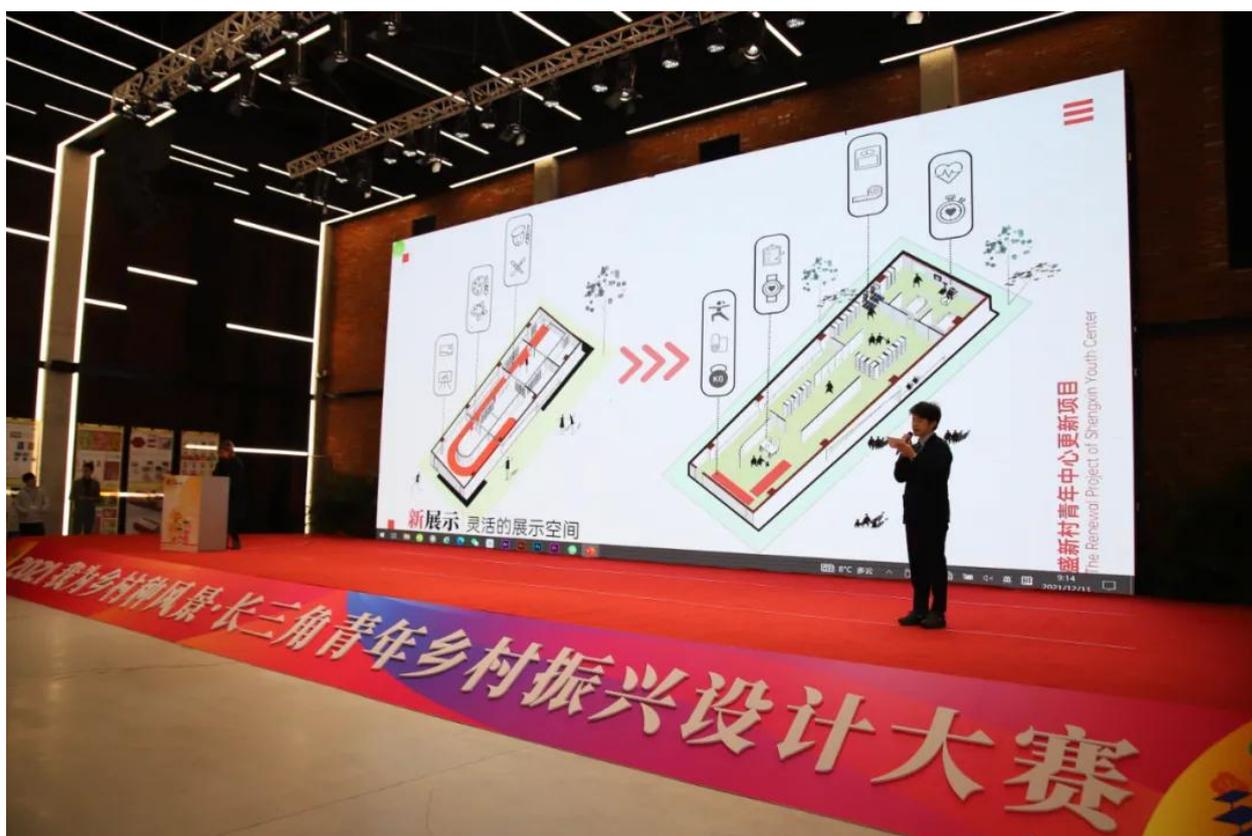
Илл. 26. Версия оперы Куньцзюй «Дворец долголетия» студентов
Университета Фудань. 2021.

Илл. 27. Студенты 13 вузов Шанхая представили постановку оперы Куньцзюй
«Дворец долголетия». 2023.

Илл. 28. Молодежный конкурс с демонстрацией итогов творческой работы студентов за год. 2021 г.

Илл. 29. Демонстрация творческих молодежных проектов. 2021 г.

Илл. 30. Открытие XI Художественного салона в Шанхайском университете.
2014 г.

Илл. 31. Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций города Москвы. 25 февраля – 31 мая 2021 г.

Илл. 32. VII Международный образовательный симпозиум «Образование и город». 18-20 апреля 2024.

Илл. 33. Совместный образовательный проект Московского городского педагогического университета и музеев Москвы «Культура. Думать!».

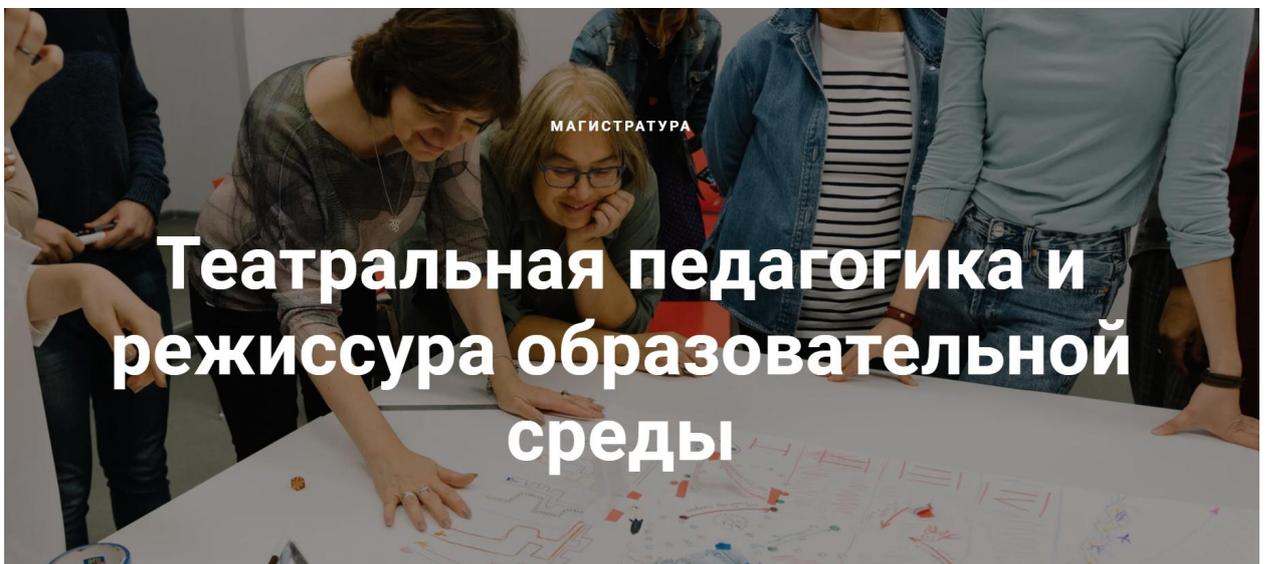
Илл. 34. Неформальные театральные практики.

Илл. 35. Электронные методические материалы проекта «Как исследовать театр».

Илл. 36. Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ.

Илл. 37. Программа «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды».

Илл. 38. Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

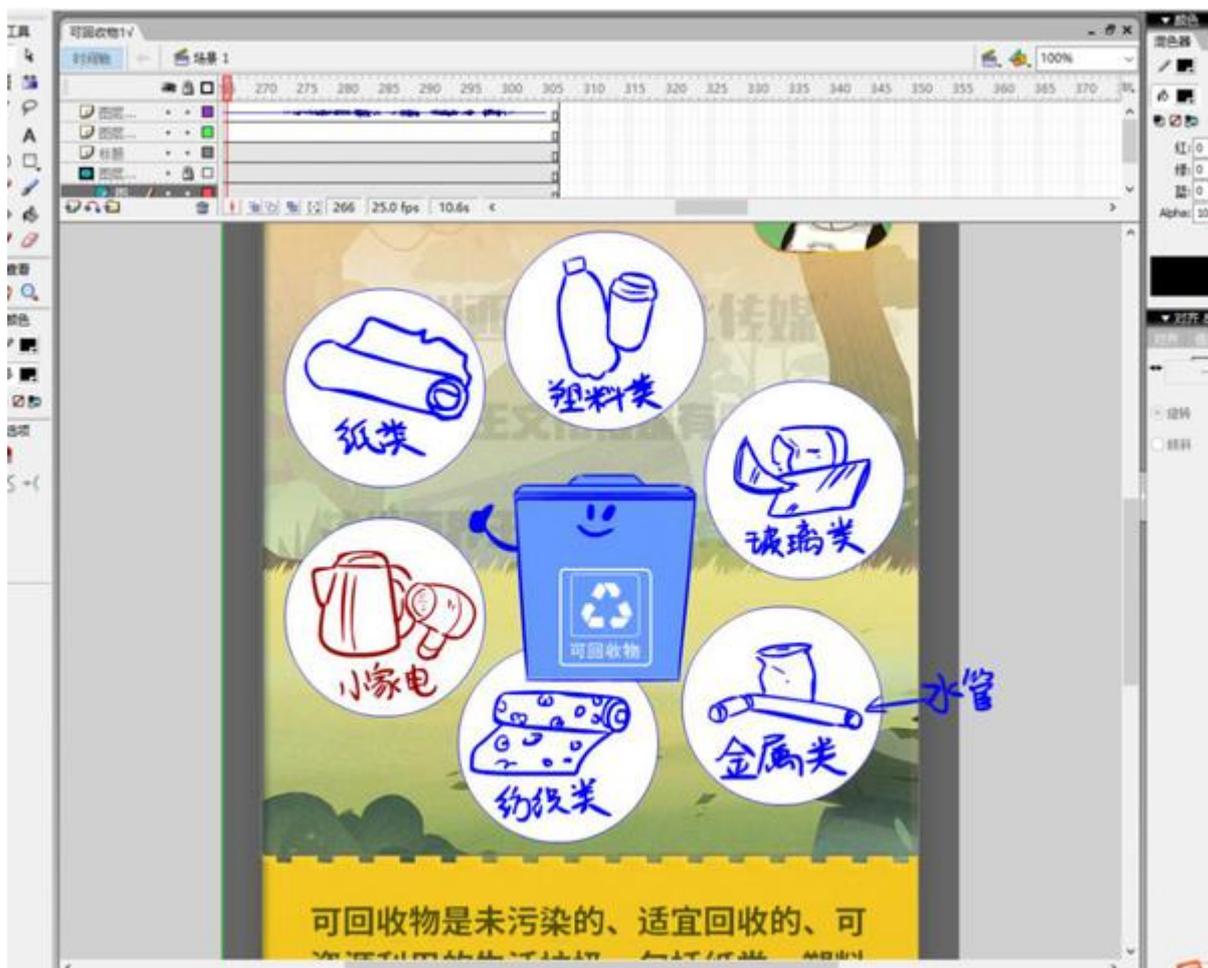
Илл. 39. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

Илл. 40. Ежегодный фестиваль искусств «Осенние листья» на улице
Наньшань. 2021 г.

Илл. 41. Выставка скульптур «Ода подсолнухам». Ханчжоу. 2019 г.

Илл. 42. Кадр из анимационного ролика, посвященного правильной сортировке мусора. Школа кино и анимации. 2020 г.