

УДК 37.011.33

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАК ОСНОВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

© 2013

А.Р. Асаева, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, аспирант кафедры педагогики и психологии

Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ (Россия)

Аннотация: В статье обосновывается значение эстетического и художественного развития личности как важнейшего рычага общественного прогресса; рассматриваются основные подходы к пониманию дефиниции «искусство», как специфического вида духовного отражения и освоения действительности, имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя через художественную культуру и искусство.

Ключевые слова: эстетическая культура личности, художественная культура, духовный облик, творческая направленность устремлений и деятельности, художественное мышление.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В процессе эстетического воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание. На этой основе формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и художественное представление об идеале. Художественная культура личности, по справедливому замечанию Г.А. Петровой, выступает важным фактором организации и самого процесса материально преобразующей деятельности, всей трудовой практики [4, с. 87]. Ее нацеленность на творчество, на достижение художественно-образной выразительности создаваемых предметов, на искусность и мастерство позволяла в прошлом лучшим представителям ремесленного труда создавать подлинные шедевры, не уступающие по своим художественным достоинствам прекрасным произведениям высокого искусства. Именно данное обстоятельство чрезвычайно актуализирует проблему эстетического воспитания через формирование художественной культуры личности, создания для этого благоприятных условий.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. Изучение и анализ исследований проблемы эстетического воспитания личности через призму художественной и нравственно-эстетической культуры (А.М. Новиков, Т.Д. Сулова, О.В. Суходольская-Кулешова, Т.В. Чельшева и др.) позволяет определить эстетическую культуру личности как определенный уровень ее потенциала, целенаправленности эмоционально-чувственным переживанием и духовным наслаждением, радостью от всех видов жизнедеятельности, требующих от человека повышенной творческой активности, напряжения всех его духовных сил [3, с. 312; 4, 7. 94-96]. С уровнем эстетического развития личности, ее способностью откликаться на красоту и творить по законам красоты закономерно связывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, самые результативные проявления творческой энергии и инициативы людей, наглядно представленные в разнообразных достижениях мировой культуры.

Культура, по мнению Г.А. Петровой, является основополагающим, исторически длительно действующим показателем уровня эстетического воспитания личности, творческих способностей, соотношения уровней и качества развития общества и отдельного человека, критерием оценки исторического пути и перспективности крупных социальных субъектов, каждой личности [4, с. 119]. Эстетическая культура человека может выражаться в слове или жесте, в математической формуле или в историческом трактате, в искусстве или труде. Но главным способом выражения является трудовая деятельность, так как именно в труде открываются безгранично широкие возможности для проявления всех существенных сил человека. Труд является также и фактором возвышения и развития личности.

Видеть в трудовой деятельности созидательное начало красоты, отмечает М.С. Каган, значит творить прекрасное и в соответствии с ним преобразовывать окружающую действительность. Именно цивилизация на основе продукта труда в различные сферы культуры дает жизнь искусству, направляет и регулирует его развитие [2, с. 93-98].

Как разновидность культуры общества (Т.Д. Сулова) художественная культура представляет собой внутренний мир человека, направленный на образно-творческое воспроизведение природы, общества и жизнедеятельности людей средствами народной художественной культуры и профессионального искусства. Она включает функционирование специализированного художественного творчества – искусства; народно-художественную культуру; массовую культуру – профессиональное и коммерциализированное художественное творчество для больших масс людей и потребление его продукта на основе спроса-предложения; элитарную художественную культуру; художественные субкультуры регионов, профессиональных объединений, молодежи и т.п.; художественно-эстетические стороны экономической, политической, правовой и других видов деятельности [6, с. 38].

Формирование целей статьи (постановка задания). Рассматривая художественно-эстетическую культуру личности, перед автором стояла цель – обосновать значение эстетического и художественного развития личности как важнейших составляющих ее духовного облика, как важнейшего рычага общественного прогресса. От их наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к миру и другим людям. По своей сущности человек призван творить красоту и реализовать себя через эстетическую культуру. Это говорит о том, что эстетическая культура служит показателем уровня эстетического развития и воспитания личности. Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках, в поведении и, конечно, в искусстве; развивает познавательную способность личности; учит индивида воспринимать уже готовые продукты эстетической деятельности.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Без развитой способности к эстетическому чувству, переживанию человечество вряд ли смогло реализовать себя в столь разносторонне богатом и прекрасном мире «второй природы», то есть культуры. Однако их формирование является результатом целенаправленного воздействия на мотивационно-ценностное сознание личности, то есть нравственно-эстетического воспитания. Именно такой период переживает ныне наша страна. Запас прочности при осуществлении реформ не в последнюю очередь определяется эстетическим потенци-

алом общества и живущих поколений.

Эстетическая культура общества конкретизируется и персонализируется, прежде всего, в эстетической культуре личности. Она представляет собой совокупность и меру развитости эстетического сознания и мировоззрения, эстетического вкуса, полноту и последовательность их проявления в поведении, общении и деятельности личности. Эстетическая культура личности в наибольшей степени проявляется в сфере быта, общественно-политической, досуговой и других формах жизнедеятельности и выступает существенным моментом общественной и индивидуальной жизни людей. Ее внутренним механизмом является функционирование эстетического сознания личности, направленность которого выражается в системе эстетических отношений к разнообразным объектам среды через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса, идеала, взгляда, суждения.

Иначе говоря, эстетическая культура личности означает единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и поведения. Своеобразный качественно-количественный сплав этих составляющих в духовной структуре человека выражает степень освоения эстетической культуры общества личностью, одновременно определяя также и уровень возможной творческой самоотдачи.

Многообразие мира и общественных потребностей человека вызывает к жизни многообразие форм общественного сознания. Искусство появилось для решения специфических задач по освоению и преобразованию мира. Ключ к пониманию специфики художественного мышления и особенностей искусства нужно искать в структуре общественной практики, в структуре социально-исторического опыта людей. Искусство является неперенным компонентом цивилизации на всем протяжении ее существования и развития. Запечатлев в своей «памяти» историю человечества, его прошлый опыт, искусство являет образ его судьбы, поражающий своей достоверностью.

Как феномен культуры искусство подчинено своим специфическим законам развития. Но одновременно оно входит в сферу влияния цивилизации, с которой связано своим происхождением, задачами и способами функционирования. В условиях цивилизации общество оказывается все более заинтересованным в специфических способах выражения и закрепления общественного интереса и достаточно тонких средствах решения социальных противоречий. Из этой потребности на почве недейственного уже мифологического синкретизма и возникает искусство как высокоспециализированная форма такого воздействия, формируется его образно-поэтический строй, закладываются организационные структуры, определяются функции на уровне тех новых требований и задач, которые представляет ему цивилизация.

Существует множество определений искусства. Перечислим основные подходы к пониманию этой дефиниции. Во-первых (А.М. Новиков [3]), искусство – это специфический вид духовного отражения и освоения действительности, имеющий целью формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты. Факт существования цели у искусства является спорным, а понятие красоты относительным, так как эталон красоты может сильно различаться в разных культурных традициях, утверждаться через торжество безобразного и даже совсем отрицаться. Во-вторых (Т.В. Чельшева [8]), искусство – это один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические ценности. В-третьих (Г.А. Петрова [4]), это форма чувственного познания мира. Можно выделить три способа человеческого познания: рациональный, чувственный и иррациональный. В основных проявлениях духовной культурной деятельности человека, в блоке социально значимого знания присутствуют все три, но каждая из сфер имеет свои доминанты: наука –

рациональную, искусство – чувственную, религия – интуитивную. В-четвертых (О.В. Суходольская-Кулешова [7]), в искусстве проявляются творческие способности человека. В-пятых (М.С. Каган [2]), искусство может рассматриваться как процесс освоения человеком художественных ценностей, доставляющий ему удовольствие, наслаждение.

Искусство имеет глубинные отношения с человеком. Отражая жизнь в художественных образах, оно развивает все стороны личности, подвигая человека работать над самосовершенствованием. Его духовная, эстетическая, культурологическая наполненность, его творческая сторона, воздействуя на внутренний мир человека, побуждают его двигаться в соответствии с требованиями современного процесса развития общества, в котором будущее определено за творчески развитыми, компетентными специалистами, осознающими значимость культурных ценностей, достижений мировых культур, формирующей роли искусства. Высшая цель искусства – всестороннее развитие социально значимой и самоденной личности, формирование ее потребностей и ценностных ориентации. Поэтому искусство способно одухотворить научный и технический прогресс, осветить его идеями гуманизма.

Искусство во всех его видах и жанрах имеет воздействие на каждого человека, поскольку одной из его важнейших характеристик является его обращенность к мыслям, чувствам, переживаниям, размышлениям и поступкам, созвучие настроения конкретной личности. Обладая этими свойствами, оно выступает мощным механизмом эстетического воспитания на всех этапах становления личности, поскольку человек в той или иной мере соприкасается с ним.

В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (обществом и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и назначении. Функциями эстетического воспитания являются: формирование эстетическо-ценностной ориентации личности; развитие ее эстетически-творческих потенций.

Говоря о роли художественной культуры и искусства в процессе эстетического воспитания, надо помнить, что их эстетико-воспитательный эффект в полной мере ощутим в неразрывном сочетании с другими направлениями воспитания. Вне искусства, творчества и художественного элемента эстетическое воспитание не только теряет свою базу, но и цель. Универсальность результата эстетического воспитания в том, что оно побуждает и развивает все чувства человека. Но эстетическое воспитание дает желанный результат лишь тогда, когда для него созданы необходимые материальные и духовные предпосылки.

Вышеизложенное позволяет выделить в эстетическом воспитании следующие структурные компоненты:

- эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности;
- художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-практическом выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов; эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности;
- воспитание творческих потребностей и способностей. Среди последних особую значимость имеют так называемые конструктивные способности: индивиду-

альная экспрессия, интуитивное мышление, творческое воображение, преодоление стереотипов.

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и искусства – все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания – формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. Развитие творческого потенциала личности – суть и цель эстетического воспитания. Дело в том, что эстетическое сознание не только отражает эстетические стороны жизни, но и формирует в личности устойчивую потребность в творчестве.

Творчество – форма самоутверждения человека, его самостоятельности и саморазвития. Всякая творческая деятельность по своей сути эстетична, так как в процессе ее постигается гармония мира, его красота, развиваются созидательные, общечеловеческие силы. Воспитание творчества – это развитие самостоятельности, активности личности, умения диалектически мыслить и действовать в соответствии с идеалами. Творческий процесс – важнейшее средство самопознания, ибо все, что создано человеком, наделено конкретной человеческой субъективностью. Продукт творчества находится в прямой зависимости от богатства культуры, привнесенного в него человеческого содержания, а также степени и качества его выражения. Без этого не может быть творчества. Поэтому для того, чтобы формировать творческую личность, нужно стремиться дать ей возможность свободно выразить свою созидательную индивидуальность.

Воспитательное воздействие искусства происходит через ее эстетическую функцию, через передачу личности заложенных в нем авторских оценок и отношений, неотделимых от эстетико-ценностных характеристик. Это позволяет содержанию произведения проникнуть в глубины сознания, влиять на формирование взглядов, убеждений, идеалов личности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Научное и художественное отражение действительности есть результат духовного и практического освоения человеком окружающего мира. Искусство и наука формируют в процессе своего воздействия на личность эстетическую и научную картину объективной реальности, которые органично дополняют друг друга. Отличие науки от искусства в том, что первая дает людям знание законов объективного существования и развития материального мира, произведения искусства дают нам знание о том значении явлений действительности, которые они имеют для человека. Взаимосвязь науки и искусства заключается в том, что научное познание включает в себя эстетические компоненты (образное мышление, воображение, эстетические чувства, эстетические наслаждения), а искусство ориентирует на целостный подход к решению проблемы.

Прежде всего, эстетическое воспитание оттачивает непосредственно эстетическую область сознания: эсте-

тический вкус, ценностные ориентации, идеалы, установки, критерии. Однако оно захватывает в поле своего воздействия и всю личность. Желанный, оптимальный результат эстетического воспитания – формирование целостной и гармоничной, самоценной и социально ценной, творчески активной личности, обладающей высокой индивидуальной эстетической культурой, что позволяет человеку жить гуманной жизнью и действовать убежденно, целенаправленно, избирательно, продуктивно и практично. Главный показатель эстетической воспитанности человека – его самостоятельные творческие личностные действия, их гуманный характер, благородный тип поведения, манеры и внешний облик, сообразованные с высоким вкусом.

Эстетическое воспитание развивает творческие способности человека, учит его относиться к миру истинно по-человечески. Во всем этом источник и актуальности, и грядущего расширения сферы и значения эстетического воспитания. Этот тип воспитания решает и просветительно-эвристическую задачу, помогая личности духовно обогащаться новыми знаниями и эстетическим опытом. Кроме того, функциональными особенностями эстетического воспитания являются: артистизм – оттачивание и совершенствование чувств, вкусов человека, его облика и жизненного поведения; ценностно-ориентационный эффект – привитие личности способности оценивать явления действительности и искусства, выстраивать иерархически организованную систему ценностей и выбирать направление деятельности в соответствии с этой системой; креативность – пробуждение в человеке художника, развитие потребности и способности к творческому восприятию мира и искусства, к творческому характеру деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каган М.С. Философия искусства. СПб., 1996. – 230 с.
2. Каган М.С. Формирование личности как синергетический процесс // Обсерватория культуры. 2005. № 2. – С. 93-98.
3. Новиков А.М. Методология образования. М.: Логос, 2002. – 228 с.
4. Петрова Г.А. Эстетическое воспитание студентов // Педагогика высшей школы. – Казань, 1995. – 326 с.
5. Рубинштейн С.Л. Наука и действительность // Очерки, воспоминания, материалы. М.: Наука, 1989. – 337 с.4.
6. Сулова Т.Д. Художественно-эстетическая культура // Программа педагогических вузов и педагогических колледжей. М., 2001.
7. Суходольская-Кулешова О.В. Формирование эстетической культуры будущего учителя // Педагогика. 2003. № 5. – С. 94-96.
8. Чельшева Т.В. Непрерывное художественное образование как целостная образовательная система: теоретические аспекты. Монография. М.: АПК и ПРО, 2001. – 424 с.

ART CULTURE & ART AS THE BASIS OF AESTHETIC EDUCATION OF PERSONALITY

© 2013

A.R. Asaeva, a senior lecturer in fine art, postgraduate education and psychology
North Ossetian State University K.L. Khetagurova, Vladikavkaz (Russia)

Annotation: The article explains the meaning of the aesthetic and artistic development of the individual as the most important lever of social progress, the basic approaches to the understanding of the definition of “art” as a specific type of spiritual reflection and understanding of reality, aiming at the formation and development of the human ability to creatively transform the world and himself through art culture and art.

Keywords: aesthetic personality culture, art culture, spiritual aspect of the creative direction of the aspirations and activities, artistic thinking.