

ЛОГИНОВА М. В., ЯУШКИНА И. В.
ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
ИСКУССТВА

Аннотация: В статье анализируется влияние искусства на формирование личности, определяется перспективное направление педагогики искусства, основной целью которой является диалог как сотворчество.

Ключевые слова: искусство, эстетическое и художественное воспитание, педагогика искусства, творческая личность, диалог.

LOGINOVA M. V., YAUSHKINA I. V.
PROBLEM OF AESTHETIC EDUCATION IN ART PEDAGOGICS

Annotation: The author analyses the influence of art on formation of the personality, the perspective direction of art pedagogics which main objective is dialogue as coauthorship is defined.

Keywords: art, aesthetic and art education, art pedagogics, creative person, dialogue.

Научный интерес к проблеме педагогического потенциала искусства и его влияние на развитие учащихся определен объективными причинами. В основе современного образования лежат философские, психологические, педагогические концепции, которые обосновывают разнообразные принципы организации содержания, форм и методов образовательной деятельности учащихся. Модели ее организации постоянно обновляются, адаптируясь к новым условиям.

В настоящее время, в сложившейся социально-педагогической ситуации следует учитывать, что воспитание осуществляется в рамках единого педагогического процесса и как всеобщая категория педагогики включает в себя обучение, в результате которого у учащихся формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и поведения, а также личностные качества [2, с. 185]. В обществе начинают все глубже понимать актуальность и остроту задачи создания условий для растущей личности, способной не бояться жизненных противоречий, а уметь их распознавать и творчески разрешать, готовой к освоению культурных моделей человеческого поведения и деятельности, к созданию проектов и продуктов, оригинальных, ценных, высокотехнологичных.

Для выявления сущности педагогического потенциала искусства рассмотрим само понятие «искусство» и специфику его возможностей в развитии творческих качеств личности. В эстетике прошлого и настоящего времени существует немало концепций,

объясняющих влияние искусства на развитие человека. Как отмечает исследователь В. В. Бычков, «искусство с древности являлось универсальным способом конкретно-чувственного выражения невербализируемого духовного опыта, прежде всего эстетического, одним из главных, сущностных наряду с религией компонентов культуры как созидательно-продуктивной, человеческой духовно-практической деятельности» [1, с. 204].

Отмечая существование в искусстве различных сторон (познавательной, оценочной, творчески-конструктивной и знаковой), а также различных функций (просветительской, воспитательной, коммуникативной и гедонистической), М.С. Каган стремился представить его как сложную систему, которая в свою очередь представляет собой элемент более широкой системы – человеческой деятельности (преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и художественной). Последняя же образуется, благодаря органическому сочетанию четырех видов деятельности. Искусство, таким образом, выступает как «образная модель человеческой деятельности», сочетающая и объединяющая в своей структуре основные виды деятельности человека. «Все четыре вида деятельности, сливаясь воедино в художественном творчестве, предстают как подсистемы некоего системного художественного целого» [3, с. 103].

Впервые термин «педагогика искусства» появился в работах Б.М. Неменского, А.А. Мелик-Пашаева и др. Е.А. Мылыгина отмечает, что педагогика искусства – это «новое направление гуманитарного знания», которое «интегрирует ряд дисциплин... и находится в зависимости от процессов, происходящих в гуманитарной сфере» [7, с. 290, 291]. Н.И. Киященко справедливо подчеркивает, что единственно правильная методология исследований в гуманитарной сфере – «это использование междисциплинарного подхода, объединяющего все возможные активации сознания» [4, с. 5]. Педагогика искусства «рождалась в творчестве выдающихся деятелей культуры, таких как К.С. Станиславский, С.А. Герасимов, Р.А. Быков, С.В. Образцов, Н.И. Сац и др. Их идеи стремились осмыслить современные ученые и педагоги, отстаивающие право художественного образования на свою собственную педагогику – педагогику искусства, художественную дидактику» [7, с. 291].

В конце XX века опыт преподавательской деятельности привел Неменского к необходимости разработки целостной программы художественного воспитания. Цель программы – формирование многогранных духовных интересов личности средствами искусства, прежде всего изобразительного [6, с. 550]. В 1990 году под его руководством была разработана «Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе». В ее составлении приняли участие представители педагогики и психологии, художники и музыканты, театральные деятели и искусствоведы.

Формирование художественной культуры учащихся в программе Неменского связывалось с освоением не только знаний по искусству, но и овладение «художественной грамотностью», предполагавшей практические художественные умения и навыки, а также изучение истории искусства. Художественные знания в этом случае – не цель обучения, а средство приобщения учащихся к искусству, инструмент формирования мировоззрения. Так, разрабатывая систему художественного воспитания с позиций концепции «искусство как духовная культура», Неменский подчеркивает, что фундаментом художественного развития учащихся является языковой уровень, который развивает наблюдательность, воображение и способствует развитию овладения языком художественного образа.

Для реализации творческого развития учащихся важная роль отводится педагогике искусства как новому направлению гуманитарного знания. Неслучайно в одной из своих монографий Неменский пишет: «На протяжении всей истории культуры идут споры о том, что представляет собой искусство, зачем оно нужно? В этом споре звучали голоса великих и малых ученых, писателей, художников. Спор не прекратился и сегодня и, наверное, не прекратится никогда... искусство со времени возникновения и до сих пор есть проявление особой, параллельной науке формы мышления, формы освоения мира и организации духовной жизни, как отдельного человека, так и любого человеческого общества» [5, с. 18].

В книге «Педагогика искусства» он отмечает две сферы познания жизни: рационально-логическую (теоретическую, научную) и эмоционально-образную (художественную, интуитивную). При этом, выделяя эмоционально-образную сферу, ученый отмечает ее структуру: предмет познания (эмоционально-ценностное отношение к реальности); инструментарий познания (субъективная форма художественного образа); путь освоения опыта (переживание содержания); итоги познания (эмоционально-ценностные предпочтения в жизнедеятельности); преимущественная сфера проявления (гуманитарные науки, искусство) [5, с. 20-21]. Он обращает внимание на ключевое понимание разведения сфер познания: «Не уяснив себе, что у этих сфер познания (форм мышления) разные предметы познания, мы не уясним ничего. Ибо в одном случае предмет познания – объективная реальность, в другом – мое, т.е. человека, эмоциональное отношение к реальности» [5, с. 20]. Увидеть, услышать, прочесть произведение – еще не значит понять автора, о «полноценном» и «адекватном» восприятии искусства мы говорим потому, что существует и восприятие не соответствующее сути искусства.

Основные задачи педагогики искусства заключаются в «формировании культуры творческой личности», в «пробуждении человека в человеке» [7, с. 291]. Искусство как воплощение духовно-нравственных ценностей выражает игровое отношение человека к миру. Представители педагогики искусства (А.И. Буров, Л.П. Печко и др.) выделяют

собственное творчество учащихся в качестве основного двигателя их духовного развития. Ученые называют освоение жизни духовно-практическим через переживание, в результате человек получает для себя духовную опору, приобретает духовные ценности через диалог с произведением искусства. Таким образом, ключевой позицией современной педагогики искусства является диалог (сотворчество), понимаемый как преобразующее отношение человека к миру.

Диалог выступает сегодня не просто педагогическим методом и формой, но становится приоритетным принципом образования. Педагогический процесс, основанный на принципе диалога, является подлинно культурной деятельностью. Значение диалога в педагогике искусства заключается в том, что он выстраивает многочисленные связи культурных субъектов, определяет социальную динамику, конструирует многомерную и многообразную художественную реальность.

Таким образом, искусство как воплощение духовно-нравственных ценностей выражает отношение человека ко всему в мире, поэтому приобщение к нему может воспитывать личность. Восприятие искусства – это особый, опосредованный диалог с произведением, с автором. При адекватных методах преподавания, возможности художественного развития, которыми обладают учащиеся, оказываются несравненно богаче, чем принято считать. Известно, что знания усваиваются лучше, когда ученик личностно включен в этот процесс. Е.Л. Яковлева отмечает: «Лишь тогда, когда ученик эмоционально реагирует на происходящее и привлекает свой не только интеллектуальный, а и жизненный опыт, можно говорить о его личной включенности» [8, с. 4]. Новый этап в педагогике искусства предъявляет свои требования не только учащимся, но и педагогам, которые должны быть готовы к работе с открытыми заданиями, не имеющими единого решения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бычков В. В. Эстетика. – М.: Проект, 2003. – 384 с.
2. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития. Материалы научной конференции 2-3 апреля 2009 г. – М.: МАНПО; Ярославль: Ремдер, 2009. – 684 с.
3. Каган М. С. Некоторые вопросы взаимосвязи философии и педагогики // Советская педагогика. – 1981. – № 10. – С. 99-123.
4. Киященко Н. И. Эстетика – философская наука. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 592 с.
5. Неменский Б. М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – 155 с.

6. Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1993. Т. 2. – 670 с.
7. Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы.– М.: ИХО РАО, 2009. – 326 с.
8. Яковлева Е. Л. Психология творческого потенциала личности. М. : Просвещение, 1997. – 157 с.