

УДК 37.037

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

С.Ф. Рыжкова

В статье рассматривается механизм воздействия искусства на формирование и воспитание личности подростка. Дается анализ перехода художественного восприятия в художественную потребность в ходе процесса воспитания.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественное восприятие, художественная потребность.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами

В последние годы возросло внимание к проблеме формирования всесторонне развитой, духовно богатой и креативной личности. Личность подростка, его духовный и моральный облик формируются, прежде всего, в процессе воспитания. В системе образования особое место занимает эстетическое воспитание, способствующее активизации развития мировоззрения, интеллектуальных и творческих потенций личности. Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: архитектуру, скульптуру, живопись и другие виды художественного творчества.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор

Повод для этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки и что красота есть основное эстетическое явление [3, 257-263].

Эстетическое воспитание использует множество различных средств воздействия на формирующуюся личность, таких как социальная среда, трудовая и научная деятельность, окружающая природа и искусство. Однако, как отмечали в своих трудах Н.И. Киященко, А.И. Буров и другие,

ведущее место среди всех средств эстетического воспитания занимает воспитание художественное [1, 6].

Выделение не решенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена данная статья

Для того чтобы воздействие на подростка было более эффективным, система эстетического воспитания должна быть единой, объединяющей все предметы, внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, причем каждый предмет и вид занятия должен иметь свою четко поставленную задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника.

Формулировка целей статьи (постановка задачи)

Цель нашего исследования – раскрыть роль искусства в воспитании и формировании личности подростка.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов

Объем понятий «эстетическое воспитание» и «художественное воспитание» определяется следующим образом. Эстетическое воспитание предусматривает формирование способности к пониманию и переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности, а художественное – формирование любви к искусству и потребности в общении с произведениями искусства. Многие ученые дают определение художественного воспитания, трактуя его как формирование потребности общения с искусством, способности воспринимать искусство во всем его жанрово-видовом разнообразии и социально-исторической определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведений искусства. Н.И. Киященко, А.И. Буров отмечают, что художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве [1, 6]. Исходя из сформулированных выше определений, можно сделать вывод о том, что художественное воспитание является одним из необходимых звеньев в эстетическом и творческом развитии личности подростка. Задачи художественного воспитания, несомненно, уже задач эстетического воспитания: формирование у воспитуемых любви к искусству, интереса и потребностей в искусстве, развитие навыков художественного воспитания и изобразительных умений, художественных

чувств, вкусов, способностей к оценке художественных произведений. Художественное воспитание служит целям формирования высокой культуры личности подростка, приобщения ко всему богатству художественных ценностей, накопленных человеком за весь период общественного развития.

Художественное воспитание исследовалось такими педагогами и художниками, как Я. Коменский, И. Песталоцци, П. Чистяков, Н. Волков. Они понимали и рассматривали художественное воспитание в более узком его значении, как воспитание изобразительным искусством, указывали на изобразительное искусство как на могущественное средство для достижения конечной цели для воспитания и образования: всестороннего, гармоничного развития всех присущих человеку духовных и физических сил и создания таким путем активных и полезных членов общества.

Изобразительному искусству с давних времен уделялось огромное внимание в воспитательном процессе личности. В Древней Греции, например, обучение рисованию считали главным условием общего образования и воспитания. Важность изобразительной деятельности для формирования всесторонне развитого человека мы отмечаем у Я. Коменского, который считал, что занятия изобразительным искусством позволяют развить чувство прекрасного, учат «подмечать правильности и стройности в предметах», иными словами, формируют потребность наслаждаться красотой природы и произведениями искусства [4, 32].

Художественная деятельность и художественное воспитание начинаются с восприятия и во многом зависят от способностей к восприятию произведений искусства. Воспитывая умение «видеть», искусство расширяет и углубляет познание мира. Изучение проблемы художественного восприятия в различных его аспектах считают своей прерогативой различные области науки – эстетика, искусствознание, социология, педагогика, психология. Философская теория отражения является основой трактовки воспитания, психология и физиология дают возможность исследовать сам процесс и механизмы восприятия произведений и их специфику. Рассматривая специфику художественного восприятия, следует отметить социальный характер, выражающийся в том, что формируется она в непосредственной связи с развитием общества, во взаимодействии индивида с его микро- и макросредой. Художественное восприятие имеет гносеологическую специфику и определяет психофизическую форму процесса восприятия как непосредственного,

духовно-чувственного акта и осуществляется благодаря работе нескольких анализаторов, главным из которых являются зрительные, слуховые, осязательные. Кроме того, художественное восприятие имеет педагогическую специфику, выявляющуюся в постановке и решении сверхзадач, таких как формирование социально активной личности.

Художественное восприятие требует активной работы многих механизмов психики: непосредственно отражательных и интеллектуальных, репродуктивных и продуктивных, причем их соотношение на разных уровнях восприятия различно. Различны поэтому те умения и навыки, которые необходимы для полноценного восприятия. Основываясь на психологических теориях художественного восприятия С.Х. Раппопорта, П.М. Якобсона и др., можно выделить три уровня восприятия произведений изобразительного искусства.

На первом, элементарном уровне происходит восприятие, при котором усваивается только сюжетная сторона произведения. Видимым становится только то, что изображено, а как изображено – остается незамеченным. Форма произведений, единство изображаемых явлений, живописные и графические, выразительные средства выпадают из поля зрения. Восприятие зависит от таких факторов, как общая культура личности, её психофизические особенности, жизненные ситуации, опыт общения с произведениями искусства. Наивный взгляд, нетронутый интеллект, спящие эмоции не способствуют, а затрудняют общение индивида с художественными ценностями. Если зритель не умеет смотреть, произведение не срабатывает.

На втором, высоком уровне восприятия интерес вызывает идейное содержание, смысл произведения. При этом в процесс восприятия включается больше чувственных элементов. Внутреннее соучастие связано с проникновением не только в содержание, но и в форму произведения. Все элементы картины составляют неразрывное целое, постигается их взаимосвязь, слияние в единый художественный образ произведения. Субъективность оценки уступает место объективной значимости картины. Происходит понимание сущности изобразительного искусства как явления действительности, намечается переход к переживаниям художественных ценностей. Таким образом, это высокий уровень восприятия, проникающий в замысел и особенности произведения.

На третьем уровне художественное восприятие перерастает в художественное видение. Это особый способ организации

воспринимаемого материала, выделения в нём художественно значимых моментов, оценки предметов и явлений с точки зрения соответствия их художественному идеалу. Характер эстетических переживаний углубляется, происходит обогащение художественного восприятия. Восприятие достигает целостного характера. Образ и форма воспринимаются как единое целое, в процесс перцепции включается эмоциональный и интеллектуальный потенциал воспринимающего [5, 7].

Художественное восприятие проходит несколько стадий:

- предкоммуникативная, т.е. предшествующая контакту зрителя с произведением изобразительного искусства;
- коммуникативная, включающая время этого контакта;
- посткоммуникативная, когда контакт уже прерван, а живое влияние произведения ещё продолжается, о чём можно судить по эмоциональному состоянию человека.

Итак, художественное восприятие произведений изобразительного искусства требует большой предварительной работы, подготовленности, высокой специальной и общей культуры. Кроме того, подготовка к полноценному художественному восприятию требует формирования общей, специальной и частной художественно-психологической установки. Художественное восприятие в рамках воспитания невозможно рассматривать без воспитания художественных потребностей личности подростка, которые обусловлены культурой данного общества, определённым состоянием субъекта, побуждающим его к восприятию художественного творчества. Психология трактует потребность как состояние организма человеческой личности, социальной группы, общества в целом, выражающее зависимость от объективного содержания условий их существования и развития.

Художественная потребность уже эстетической, ибо она есть стремление к прекрасному в области искусства, тогда как эстетическую потребность можно определить как постижение прекрасного и восприятие безобразного в любой области деятельности, в различных аспектах жизни. Искусство остается самым эффективным и действенным средством художественного воспитания. Поэтому художественная потребность может формироваться в процессе художественного воспитания как потребность личности в общении с художественными ценностями, накопленными человечеством. Устойчивая же потребность (как свойство личности), характеризующая художественно развитого человека,

вырабатывается только в процессе художественной деятельности личности.

Потребность оказывает влияние на формирование художественных вкусов и идеалов и отражается в конечном акте процесса познания – художественной оценке произведения. Формируется художественная потребность с раннего детства под воздействием красоты природы, встреч с подлинными ценностями искусства. Качественное развитие художественной потребности продолжается в течение всей жизни.

Третьей составной частью художественного воспитания является формирование и развитие художественного вкуса личности. Эстетика рассматривает вкус, прежде всего, как социально-историческое явление. В результате изучения истории развития человеческого общества, его культуры происходит формирование эмоционально-чувственного спектра, т.е. таких чувств, которые утверждают себя как человеческие сущностные силы.

В отличие от вкуса эстетического, художественный вкус формируется постепенно и только в регулярном общении с подлинными произведениями искусства. Вкус обязательно связан с художественно-психологической установкой, т.к. она несёт в себе определённое отношение к искусству, определённую направленность психики, а также определённые психические умения и навыки. Вкус вызывает predisposition к постижению произведений искусства и получению художественного наслаждения, если его оценка положительна. В противном случае он как бы отталкивает произведения. Вкус производит предварительный отбор, в одних случаях расчищая дорогу и усиливая работу психологической установки, в других – прекращая её. Уровень вкуса личности подростка определяется не его индивидуальными пристрастиями, а чуткостью психики к установившимся в общественном сознании критериям художественности и способностью к точной предварительной оценке произведений искусства на основе этих критериев. Иными словами, качество вкуса определяется тем, в какой мере выраженная в нём субъективная оценка соответствует объективной художественной ценности. Вкус может быть развитым и неразвитым. Развитый художественный вкус даёт возможность индивиду получать наслаждения от подлинно прекрасного произведения искусства и эмоционально отвергать безобразное. Кроме того, развитый художественный вкус предполагает глубокую и разностороннюю оценку

произведения личностью, воспринимающей форму и содержание не как отдельно существующие компоненты, а как неразрывное целое. Незрелость, примитивность художественного вкуса выражается в слепом следовании лишь сюжету, принимаемому за единственный признак совершенства произведений. Отсутствует понимание предмета искусства, отождествляется изображение с действительностью, и возникающее при этом утрированное требование буквального правдоподобия исключает творческий полёт фантазии, художественный домисел. Для нас значимым является то, что вкус развивается вместе с развитием человека. Незрелый вкус в одинаковой степени имеет тенденции как стать хорошим, так и плохим. Все будет зависеть от условий и характера воспитательных воздействий. Этой точки зрения придерживаются в своих работах Н.И. Киященко, А.И. Буров, Н. Волков и др. Рассматривая художественный вкус как одну из важнейших характеристик художественной воспитанности личности, связывая его формирование с условиями бытия художественной культуры общества, учитель обязан развивать в себе и у своих воспитанников «способность судить о красоте.

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении

1. Художественное воспитание представляет собой сложный многогранный процесс, складывающийся целенаправленно, определённым порядком и включающий в себя процессы формирования художественного восприятия, художественной потребности в общении с изобразительным искусством, художественного вкуса.

2. Результатом художественного воспитания является художественная воспитанность, которую можно определить как психологическое образование, возникшее на основе единства художественной образованности. Наличие признаков художественной воспитанности личности подростка состоит в сформированности знаний, умений и навыков в области восприятия искусства, развитости художественного вкуса, суждений, оценок, выраженной потребности общения с искусством, способности к самостоятельному художественному творчеству.

Литература

1. Буров А.И. О специфике содержания и формы.// Вопросы философии.-1953.-№.

2. Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема обратных связей.// Психология художественного творчества: Хрестоматия.- Минск: Харвест, 1999.
3. Гегель Лекции по эстетике, К.З., Т.14, Академия наук СССР. Институт философии.- М.: Соц.- экономич.изд., 1958.
4. Коменский Я.А Мир чувственных вещей в картинах.//Сборник статей об искусстве. - М.: Просвещение,1976.
5. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства.- М.: Просвещение,1978.
6. Шапинская Е.Н. С.А. Иванов, Н.И. Киященко. Образование и искусство в формировании целостной личности. – М.: Школа-Вуз-Академия, 2002.
7. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьников.- М.: Просвещение, 1966.

У статті розглядається механізм дії мистецтва на формування і виховання особистості підлітка. Дається аналіз переходу художнього сприйняття в художню потребу в ході процесу виховання.

Ключові слова: естетичне виховання, художнє сприйняття, художня потреба.

In the article the mechanism of influence of art is examined on forming and education of a teenager's personality. The author of the article analyzes transition of artistic perception into artistic necessity during the process of education.

Keywords: aesthetic education, artistic perception, artistic necessity.

Рижкова С.Ф. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ, Україна)

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Шевченко Г.П.