

ИСКУССТВО КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Дмитриева Е.Н.¹, Левит Е.И.²

¹ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», Нижний Новгород, Россия (603105, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31-а), e-mail: eldmitrieva@yandex.ru

²Учреждение дополнительного образования «Детский гуманитарный центр», Нижний Новгород, Россия (603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 83), e-mail: lena11587@gmail.com

---

Одна из задач образовательного процесса вуза – обеспечить формирование эстетической культуры студентов. Эстетическая культура личности характеризует способность человека быть субъектом собственного развития в процессе индивидуального присвоения общественно-исторического опыта. Механизм индивидуального присвоения общественно-исторического опыта человечества формируется искусством. Искусство является идентификационной средой личности в процессе ее социального и индивидуального становления. Искусство в своих образах воплощает идеал красоты, учит чувствовать и понимать красоту, творить по ее законам, формирует ценностные ориентации человека в мире. Благодаря искусству, которое воссоздает жизнь в ее целостности, расширяется и углубляется реальный жизненный опыт человека. Искусство выдвигает идеал гармонии человека и мира, внутренней гармонии личности, что способствует сохранению и восстановлению психического равновесия. Оно формирует человеческую чувственность и способность понимать окружающий мир в его многообразных проявлениях. Поэтому искусство является многофункциональным средством просвещения и образования. Система формирования эстетической культуры студентов вуза включает организацию многообразной художественно-эстетической деятельности – исполнительской, творческой, деятельности художественного восприятия. Основные принципы построения данной системы в образовательном процессе вуза: культурологическая интеграция видов искусств, активизация творческого отношения к действительности, целостность реализации разных видов художественно-эстетической деятельности, многообразие форм организации художественно-эстетической деятельности, создание художественно-эстетической среды вуза.

Ключевые слова: эстетическая культура личности, искусство, эстетическая картина мира, эстетическое отношение, рациональное и чувственное познание, система формирования эстетической культуры студентов.

ART AS THE SOURCE OF THE STUDENTS AESTHETIC CULTURE FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Dmitrieva E.N.¹, Levit E.I.²

¹ Nizhniy Novgorod State Linguistic University n.a. N.A. Dobrolubov, Nizhny Novgorod, Russia (603105, Nizhny Novgorod, Minin str., 31a), e-mail: eldmitrieva@yandex.ru

² Establishment of optional education «Children humanitarian centre», Nizhny Novgorod, Russia (603024, Nizhny Novgorod, Belinsky str., 83), e-mail: lena11587@gmail.com

---

One of the tasks of the educational process of the higher educational establishment is to provide the students aesthetic culture formation. The personality aesthetic culture characterizes the ability of the person to be the subject of their own development in the process of the individual acquisition of the social historical experience. The mechanism of the individual acquisition of the social historical experience of the mankind is formed with the help of art. Art is the identification environment of the personality in the process of its social and individual formation. Art in its images embodies the ideal of beauty, teaches to feel and understand beauty, create according to its laws, forms value orientations of the person in the world. Due to art which reproduces life in its integrity, the real life experience of the person expands and deepens. Art represents the ideal of harmony of the person and the world, the inner harmony of the personality which contributes to the conservation and restoration of the psychic balance. It forms the human sensitivity and the ability to comprehend the surrounding world in its manifold representations. That is why art is the multifunctional means of enlightenment and education. The system of the students aesthetic culture formation in the higher educational establishment includes the organization of various artistic aesthetic activity – performing, creative, the activity of the artistic perception. The main principles of creating the given system in the educational process of the higher educational establishment are as follows: culture integration of the art types, activization of the cultural attitude to the reality, the integrity of realization of different types of artistic aesthetic activity, the variety of the organizational forms of artistic aesthetic activity, creating the artistic aesthetic environment of the higher educational establishment.

Key words: personality aesthetic culture, art, aesthetic picture of the world, aesthetic attitude, rational and sensitive cognition, system of the students' aesthetic culture formation.

Одна из задач образовательного процесса вуза – обеспечить формирование эстетической культуры студентов как существенного компонента в структуре общей культуры. Значимость решения этой задачи связана с тем, что эстетическая культура личности, являясь компонентом ее общей культуры, характеризует способность человека быть субъектом эстетического развития в процессе индивидуального присвоения общественно-исторического опыта, выраженного в представлениях человечества о красоте и гармонии. Развитие человека, его самосовершенствование – результат духовного труда личности. И в этом труде искусство – помощник человека, так как механизм индивидуального присвоения общественно-исторического опыта человечества в значительной степени формируется искусством.

Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении феномена искусства как источника формирования эстетической культуры студентов и возможных путей реализации его развивающего потенциала в образовательном процессе вуза.

Реализовать педагогический (развивающий) потенциал искусства в сфере формирования эстетической культуры личности позволяет уточнение эстетической сущности искусства.

По утверждению Ю.Б. Борева, эстетика (в частности, искусство) представляет собой фокус всей мировой культуры и средоточие всего гуманитарного опыта человечества [3], что позволяет рассматривать его как идентификационную среду личности в процессе ее социального и индивидуального становления. В произведениях искусства воплощается идеал красоты. Благодаря искусству, которое воссоздает жизнь в ее целостности, расширяется и углубляется реальный жизненный опыт человека.

Жизненную основу искусства составляют эстетические свойства действительности, которые воплощаются в произведении как творческой модели эстетически воспринятого художником мира (В.В. Ванслов, Е.В. Волкова, Г.Л. Ермаш, А.Я. Зись и др.). Обобщение трудов в области эстетики, теории и психологии художественного творчества, искусствоведения позволяет констатировать, что эстетическая информация, содержащаяся в произведении искусства, отличается художественной организованностью, осмысленностью и оцененностью художником. Это позволяет зрителю (слушателю, читателю) быстрее и качественнее вырабатывать собственные установки и ценностные реакции по отношению к типичным жизненным обстоятельствам. Воздействие искусства направлено на социализацию целостной личности и утверждение ее самоценного значения. Воспринимая художественные произведения, человек переживает знание о мире как свое собственное ощущение. Доставляя

эстетическое наслаждение, искусство осуществляет воспитательное воздействие и информирование, передачу опыта и знаний, отличается способностью внушающего воздействия (суггестии). Эстетически наслаждаясь искусством, человек углубляет свою личность, приобщается к миру и человечеству.

Форма мышления в искусстве – художественный образ [1; 5]. Его структура не всегда наглядна. В образе через «сопряжение» далеко отстоящих друг от друга явлений раскрываются неизвестные стороны и отношения реальности. Образная мысль многозначна. Одним из аспектов многозначности образа является недосказанность, которая стимулирует мысль воспринимающего. Воспринимающий (реципиент) получает исходный импульс для раздумий, ему задается эмоциональное состояние и программа переработки полученной информации, но за ним сохраняется и свобода воли, и простор творческой фантазии [9]. Художественный образ – единство мысли и чувства, рационального и эмоционального [8]. Эмоциональность это исторически ранняя и эстетически важная первооснова художественного образа [10]. Благодаря эмоциональности искусство является мощным инструментом внерационального воздействия на человека. Л.С. Выготский высказал мысль о том, что эстетическая эмоция не только является средством социализации личности, но и закладывает основы культуры конкретной духовной жизни данного индивидуума [5]. И как духовное образование, эта внутренняя деятельность по-своему ориентирует личность в социальной деятельности. Следовательно, эстетическое развитие является основой развития индивидуальности как духовного ядра личности. Особенности и возможности искусства оказывать влияние на эмоциональное состояние человека обуславливают его особое значение в переживании человеком эстетического отношения к действительности и формировании способности «принимать» художественный образ искусства.

Остановимся на некоторых существенных аспектах эстетического отношения, значимых в формировании эстетической культуры личности.

А.Ю. Гончарук высказывает мысль о том, что эмоциональный образ является первоначалом психологического модуля развития личности [7]. Этим обусловлено значение переживаемых человеком эмоций при взаимодействии с произведениями искусства – они создают некоторый эмоциональный образ мира личности, отраженного в произведении. Эмоциональный образ создает основу эстетического отношения, которое, по определению Гегеля, представляет собой активную реакцию человека на исторические формы целесообразности красоты [6]. Эстетическое отношение обладает всеобщностью, но в то же время является личностно-уникальной оценкой окружающего мира. Всеобщность обусловлена общественным содержанием идеала красоты, в соответствии с которым

оценивается объект. Уникальность эстетического отношения определяется собственным эстетическим опытом личности.

Эстетическое отношение отличается коммуникативностью. Еще Л.Н. Толстой показал феномен эстетического отношения как средства гармоничного единения людей, средства общения, основанного на способности людей заряжаться чувствами других людей через передачу в движениях, мыслях, красках, звуках, образах, словах. Искусство выдвигает идеал гармонии человека и мира, внутренней гармонии личности, что способствует сохранению и восстановлению психического равновесия. Оно формирует человеческую чувственность и способность понимать окружающий мир в его многообразных проявлениях. Эстетические качества произведений искусства способны вызвать у человека состояние радости, бескорыстной любви, чувство художественной свободы, подтверждая и обогащая эстетические идеалы личности и социума [5; 10]. Поэтому искусство правомерно трактовать как многофункциональное средство просвещения и образования.

Переживание человеком эстетического отношения закрепляется в положительном эмоциональном состоянии, которое, осмысливаясь человеком рационально, ориентирует его на саморазвитие. Педагогический смысл работы с образом искусства видится в достижении студентом потребности в постоянном самосовершенствовании. Образы искусства позволяют студенту компенсировать отсутствующие качества, осуществить нереальное, мысленно проиграть желаемое. Это гармонизирует его отношения с миром и их внешние проявления (поведение), способствуя тем самым эстетизации личности. Искусство, таким образом, способствует развитию личности на основе эмоционально-образного постижения и осмысления действительности и эстетической ориентации в мире. В справедливости данного положения убеждает высказанная и подтвержденная В.А. Сухомлинским мысль о приоритетах формирования эстетического отношения личности как основы воспитания. Современная интерпретация эстетического отношения характеризуется признанием наличия соответствующих эмоциональных образов, чувств, переживаний, идей в разнообразных формах обыденного и теоретического сознания, в проявлениях активности и эрудиции. Для эстетического отношения характерен оптимистический настрой, который особенно важен для успешного решения задач культурного становления личности.

Искусство справедливо трактуется как образная модель человеческой жизнедеятельности, которая воспроизводит личность во всей ее многогранности и целостности, влияет на всю структуру сознания и деятельности человека, взаимодействуя с его жизненным опытом [4; 10].

Формирование эстетической культуры студентов в образовательном процессе вуза базируется на взаимодействии чувственного и рационального познания. Чувственное

познание оперирует наглядными образами, которые возникают в результате непосредственного наблюдения и восприятия. Возникающая при этом совокупность чувственных данных, ощущений носит единичный, индивидуальный характер, зависящий как от особенностей конкретного воспринимаемого объекта, так и от особенностей устройства сенсорного аппарата воспринимающего субъекта. Рациональное познание, напротив, оперирует понятиями, имеющими общий характер. Оперирование этими понятиями, как известно, происходит по определенным правилам, не зависящим от отдельного человека. Рациональное познание опосредовано знаковой системой (языком). Чувственное познание отражает внешнюю сторону вещей, имеет дело с миром явлений, а рациональное - проникает в сущность вещей, «схватывает» внутренние, необходимые связи объектов. Соответственно, результатом чувственного познания является чувственный опыт, а главной формой рационального познания является разум, рациональное мышление. Разум обладает способностью анализировать и обобщать как данные чувственного опыта, так и собственные формы, наличные мысли и, преодолевая их односторонность, вырабатывать понятия, отображающие диалектику объективного мира [9].

Эти две стороны познания эстетической действительности взаимосвязаны: из совокупности чувственных данных возникают общие понятия, извлекаемые из набора индивидуальных чувственных восприятий, «чувственный опыт из совокупности разрозненных непосредственно воспринимаемых явлений преобразуется, при посредстве эмоционально переживаемого акта озарения (интуиции, воображения), в целостное рациональное образование, в содержательную форму понятия» [9, с. 142]. Чувственный опыт теряет тем самым свою непосредственность и становится осмысленным опытом.

Таким образом, процесс формирования эстетической культуры студентов средствами искусства решает задачи создания опыта восприятия произведений искусства (художественных образов) и развитие способности осмысливать воспринятые образы с точки зрения их объективной и субъективной эстетической ценности.

Осмысленный эстетический образ обладает действенной природой, побуждает человека к активности в «создании мира» соответственно принятым эстетическим ценностям. По общему признанию, деятельность в области искусства (художественно-эстетическая деятельность) доставляет человеку одно из высших духовных переживаний - эстетическое наслаждение [5]. Это приводит к необходимости решать задачу формирования у студентов культурно-эстетических навыков, позволяющих осуществлять эстетическую деятельность.

Спектр видов художественно-эстетической деятельности достаточно широк – художественно-рецептивная (восприятие произведений), рецептивно-эстетическая

(восприятие красоты), духовно-культурная (выработка личных вкусов и идеалов), теоретическая, художественно-практическая, художественно-творческая [1; 7; 10]. Обобщенно их можно представить как деятельность художественного восприятия, исполнительства, творчества. Внутренняя взаимосвязь всех видов художественно-эстетической деятельности обеспечивается образной природой искусства и чувственно-рациональным характером регулирования эстетической деятельности личности. Многообразие видов художественно-эстетической деятельности позволяет каждому студенту участвовать в ней вне зависимости от уровня художественных способностей. Педагогический потенциал художественно-эстетической деятельности в образовательном процессе вуза выявляется при анализе двух основных функциональных моделей деятельности [4]: а) деятельность субъекта, направленная во внешний мир (познание, оценка, труд, общение); б) деятельность субъекта, направленная внутрь (самопознание, самооценка, самосозидание, автокоммуникация). В процессе труда, познания, общения и оценки человек развивает свои сущностные силы. Самооценка, самопознание, самосозидание, автокоммуникация строят личность и стимулируют ее деятельностное включение в жизнь.

Системный характер процесса формирования эстетической культуры студентов вуза обуславливает организацию многообразной художественно-эстетической деятельности – исполнительской, творческой, деятельности художественного восприятия. Основные принципы построения данной системы в образовательном процессе вуза:

- культурологическая интеграция видов искусств (включение студентов в художественно-эстетическую деятельность с разными видами искусств, обеспечивая понимание их культурно-эстетической ценности как обобщенной характеристики);
- активизация творческого отношения к действительности (создание условий для реализации потребностей студентов в творческом самовыражении);
- целостность реализации разных видов художественно-эстетической деятельности (включение студентов в разные виды данной деятельности с обоснованием их значимости для понимания и создания художественного образа);
- многообразие форм организации художественно-эстетической деятельности (организация коллективных, групповых и индивидуальных форм работы со студентами; включение художественно-эстетической деятельности в учебную и внеаудиторную работу);
- создание художественно-эстетической среды вуза (включение искусства в образовательный процесс вуза в разных формах – презентативных, деятельностных и т.д., организацию художественно-эстетической коммуникации, обеспечение социально-педагогического партнерства с творческими союзами).

Указанные принципы призваны создать необходимые педагогические условия для формирования эстетической культуры студентов: развитие эстетического отношения к действительности, принятие искусства как социальной (объективной) и личностной ценности; развитие способности понимать художественный образ и субъективно интерпретировать его (через внешнее постигать внутреннее, духовное, глубинное); развитие творческого отношения к действительности (стремление преобразовывать действительность согласно эстетической гармонии).

Следует подчеркнуть, что произведения искусства несут информацию, не нуждающуюся в переводе. Они формируют строй мысли и чувств, воздействуя комплексно на ум и сердце, значительно расширяя сферу познаваемого и понимаемого мира, развивая целостную личность. При этом искусство, включенное в образовательный процесс вуза, неправомерно трактовать только как утилитарное средство воздействия, оно является источником эстетической культуры личности студента, позволяет создавать собственный «эстетический мир» как мир его предпочтений, идеалов, оценок, культурных навыков, то есть культурное мировоззрение, на котором базируется вся жизнедеятельность молодого человека.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М. : Искусство, 1994. - 352 с.
2. Березина Т.Н. Чувствование как экзистенциальная функция интеграции себя и Другого // Мир психологии. – 2001. – № 3. – С. 70 – 78.
3. Борев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.
4. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – Киев : Наукова Думка, 1991. – 200 с.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – 3-е изд., доп. – М. : Искусство, 1987. – 344 с.
6. Гегель Г. Эстетика : в 4 т. – М. : Наука, 2012. – Т. I. – 328 с.
7. Гончарук А.Ю. Педагогика зрелищных искусств в канун века образованности и профессионализма : моногр. – М. : МГПУ, 1997. – 221 с.
8. Гостев А.А. Образная сфера человека в познании и переживании духовных смыслов. – М. : ИП РАН, 2001. – 84 с.
9. Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Образ в системе психической регуляции деятельности. – М. : Наука, 1986. – 172 с.
10. Эстетика / под ред. А.А. Радугина. – СПб. : Библионика, 2006. – 240 с.

Рецензенты:

Жигалев Борис Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, ректор, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород.

Викулина М.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии, член-корреспондент РАН, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород.