

Искусство как форма мышления
(философский, культурологический, искусствоведческий,
музыковедческий аспекты)

Art as a Form of Thinking
(Philosophical, Cultural and Logical, Artistic, Musical Aspects)

Е. Г. Гуляева

Интеграция подходов как условие развития культуры личности
в системе художественно-эстетического образования

E. G. Gulyaeva

The Integration of Approaches as a Condition of the Development
of a Person's Culture in the System of Artistic and Aesthetic Education

Проблема обеспечения целостности и гармоничности системы «Культура–Образование–Личность» приобретает особую остроту в художественно-образовательной сфере. В образовательном пространстве искусство всегда рассматривается многоаспектно – как уникальное средство познания, специфическая деятельность, необычный способ отыскания истины. В ещё более широком аспекте традиционно осуществляется рассмотрение понятий Культура и Личность. Попытка их соотнесения на методологическом уровне обуславливает возникновение целого ряда закономерных вопросов:

- каков потенциал каждого из наиболее востребованных в образовательном пространстве подходов в становлении личностной культуры;

- возможно ли оптимальное развитие культуры личности на основе лишь одного из них?

Целью данной работы является выявление специфики применения деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и системного подходов в системе художественно-эстетического образования.

Деятельностный подход

Деятельностный подход сегодня играет значимую роль в образовательном пространстве. Его актуальность обусловлена необходимостью научения растущего человека жить в предметной среде. Этот подход направлен на объективное отражение действительности. В том случае, если образовательная система построена на его основе, то в результате ее функционирования у учащихся формируется система знаний, умений и навыков.

В качестве маркера деятельностного подхода выступает понятие субъектности. В соответствии с определением С.Л. Рубинштейна, быть субъектом – это значит занимать деятельностную позицию по отношению к миру. Любая человеческая деятельность субъектна по своей природе. В процессе ее осуществления у человека формируется особое качество – субъектность. Тесная взаимосвязь деятельности и субъектности дает основания многим исследователям интерпретировать деятельностный подход как субъектно ориентированный. В дидактическом аспекте его рассмотрения акцент делается на формировании у учащихся самостоятельности и активности.

Следует отметить, что образовательные процессы, связанные с освоением и творением искусства, не слишком согласуются с деятельностным подходом. Сущность художественного твор-

чества трудно соотносить с характерными для этого подхода линейностью и программируемостью образовательного процесса. Таким же образом не соотносятся они и с целевыми ориентирами подхода – формированием человека с заранее заданными свойствами, обусловленными требованиями деятельности. Не в полной мере соответствует особенностям художественного творчества и принцип единства сознания и деятельности, ведь в искусстве практически равнозначное место занимают сознательные, подсознательные и надсознательные процессы.

В художественно-образовательном пространстве деятельностному подходу отведена особая роль. Вследствие своей четкой предметной направленности он помогает решать целый ряд частных задач. В отдельных составляющих системы художественно-эстетического образования деятельностный подход оправданно занимает доминирующее положение, обеспечивая учащимся эффективное освоение законов искусства и овладение специфическими художественными техниками. Образование на основе этого подхода дает возможность освоить предметную деятельность, но не постичь ее смысл. Этим и обусловлено внимание к следующему методологическому уровню – лично ориентированному подходу.

Личностно ориентированный подход

Личность является необъемлемым атрибутом художественного творчества. Без человека-творца художественно-эстетическое образование невозможно по определению. Именно этим и обусловлена актуальность рассмотрения художественно-образовательного процесса в контексте лично ориентированного подхода.

Векторная направленность этого подхода определяется необходимостью презентации в сознании человека смысла собственного существования. В качестве маркера выступает понятие субъективности.

В залоге этого подхода образование рассматривается как смысловое восприятие реальности, а личность выступает в качестве цели образовательных усилий [1]. Однако для того, чтобы эта цель могла быть достигнута, необходим целый ряд условий.

Появление в образовательном пространстве личностной доминанты неминуемо приводит к разрушению присущих деятельностному подходу линейности и программированности.

Иным образом интерпретируется в контексте рассматриваемых методологических оснований и такое человеческое качество, как субъектность. В залоге лично ориентированного подхода субъектность является сущностной характеристикой личности.

Человекотворческий потенциал художественной культуры столь велик, что она может нарушить целостность личностного мировоззрения, изменить иерархию личностных смыслов [1, с. 43]. Побудителем подобных процессов выступает общение. Каждый акт соприкосновения с художественным произведением является актом диалогического общения, поэтому в процессе взаимодействия человека с искусством чаще всего возникает ситуация соотнесения прежних и новых смыслов, их критической ревизии [1]. В пространстве художественной культуры может быть удовлетворено и требование взаимореферентности субъектов общения, ведь среди множества отобранных человечеством артефактов учащийся всегда может найти значимый лично для себя.

Наличие субъект-субъектных отношений изменяет образовательный ландшафт и, соответственно, суть управления в образовательном пространстве. Учитель и ученик становятся равноправными субъектами в процессе постижения истины. Подобная модель выглядит весьма органичной в сфере художественно-эстетического образования – ведь носителем истины и сокровенного смысла всегда был не учитель, а произведение искусства.

Как известно, искусство являет собой уникальный источник познания. Особенности когнитивных процессов в сфере искусства обусловлены наличием специфической составляющей – переживания, которое является «единственным способом существования личностного опыта» [1].

В контексте художественно-эстетического образования деятельностный и лично ориентированный подходы обязательно должны выступать в своем интегративном единстве. Необходи-

мость подобной интеграции во многом обусловлена тем, что личностный опыт изначально не имеет никакой иной формы кроме деятельностной [1, с. 43]. В свою очередь, деятельность обязательно имеет личностную сторону, обуславливающую возможность выявления ее смысла.

В интегрированном пространстве переходы от деятельностной к личностно ориентированной составляющей практически неуловимы. Однако они могут быть выявлены посредством фиксации определенных нюансов. Деятельностная составляющая обычно раскрывается через категорию деятельности, а в личностно ориентированном пространстве явно доминирует категория отношения. Существуют и иные, едва заметные, но значимые различия – активность и самостоятельность как ориентир в деятельностном подходе, творчество и связанная с ним сверхнормативная активность – в личностно ориентированном.

В образовательном пространстве художественной культуры интеграция этих двух подходов обеспечивает развитие у учащихся такого уникального личностного качества, как способность выступать в созидательной авторской позиции [2]. Однако следует понимать, что овладение художественным способом познания и преобразования мира, высокая степень свободы ещё не гарантируют формирования чувства ответственности за плоды своей деятельности и умения жить в социуме. Этим и обусловлено внимание к следующему методологическому уровню – культурологическому подходу.

Культурологический подход

Актуальность культурологического подхода вызвана необходимостью научения растущего человека жить рядом с другими людьми. Векторная направленность этого подхода – ценности, раскрываемые посредством субъективных оценочных категорий. Только этот подход позволяет ввести растущую личность в поликультурное пространство современного мира, открывая для неё одновременно национальные и общечеловеческие ценности.

Культурологический подход изначально является интегративным по своей сути. В качестве его маркера можно выделить целостность в единстве субъективного и объективного начала.

Искусство изначально ориентировано как на осмысление мира, так и на выявление его значимости для конкретного человека. В этой связи осуществление художественно-образовательного процесса в русле культурологического подхода позволяет раздвинуть границы личностного пространства, создает условия для приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям, способствует становлению личностной культуры.

Сфера художественно-эстетического образования может быть рассмотрена как интегрированное пространство личностно ориентированного и культурологического подходов. Для того, чтобы выявить достаточно тонкие грани между ними, необходимо ориентироваться на весьма существенный признак – личностно ориентированное образовательное пространство характеризуется наличием явно выраженной смысловой составляющей, культурологическое же его поле – ценностно-смысловой.

В основе интеграции лежит категория смысла. В интегрированном пространстве встречаются видовые понятия – «культурный смысл» и «личностный смысл». Всё это обуславливает необходимость более тщательного рассмотрения, как общего родового понятия, так и специфики его видовых модификаций. Кроме того, понимание образования как пространства перехода культуры в личность объясняет особое внимание к целостному измерению смысла в единстве его объективных и субъективных компонентов.

Смысл есть нечто изменчивое, нерегламентированное, вследствие чего его приходится постоянно искать, улавливать, разгадывать. Смысл выявляется тогда, когда возникает необходимость понимания текста или действительности [3, с. 79]. В научной литературе культурный смысл рассматривается как информационное, эмоциональное, экспрессивное содержание культурных объектов, единство чувственного и сверхчувственного. Культурные смыслы возникают в индивидуальном опыте освоения культуры, личностном отношении человека к её явлениям и артефактам. Смысл, возникающий в индивидуальном опыте, есть личностный смысл. В контексте нашей работы этот

смысл может быть рассмотрен как оценка объектов и явлений действительности с точки зрения их роли и места в жизнедеятельности конкретного субъекта [3, с. 245].

Искусство представляет собой предельно концентрированное пространство постоянного движения смыслов. Художественное произведение запечатлевает предмет или явление в его окончательном состоянии и в то же время в свете будущего мира

(В. В. Соловьев). В этой связи культурологическое по своей сути художественно-эстетическое образование являет собой уникальное пространство смысло- и культуротворчества. В то же время культурологический подход, обеспечивая становление культуры личности, отнюдь не гарантирует ее постоянного развития, продвижения по культурным стратам. В этой связи возникает реальная возможность сопряжения в образовательном пространстве всех рассмотренных выше подходов. Этим и обусловлено внимание к следующему методологическому уровню – системному подходу.

Системный подход

Образование в сфере художественной культуры всегда характеризовалось целостностью. Этот факт во многом определяет актуальность перехода в системный методологический контекст, позволяющий избежать противостояния между объективным и субъективным.

Художественно-эстетическое образование всегда являло собой систему. Однако реалии современности обуславливают необходимость ее рассмотрения в более широком аспекте.

Как известно, система может быть выстроена на различных основаниях. В свете современных образовательных тенденций целесообразным представляется выбор смысла в качестве её системообразующего компонента. В этом случае система художественно-эстетического образования предстаёт как многомерное ценностно-смысловое поле, в котором разворачиваются процессы движения личности к культуре.

Искусство – это всегда многомерность мира и человека, единицей измерения которой является совокупность смыслов и ценностей. В аспекте системного видения смысл есть сверхчувственное качество, фиксирующее соответствие фрагмента реальности потребностям и возможностям человека. Смыслы являются уникальным порождением человеческой субъективности, они упорядочивают воздействие транслируемых извне ценностей культуры, обеспечивая личностное развитие. В художественно-эстетическом образовании интенсивность движения смыслов, их переходов и состояний достаточно высока – ведь именно в этой сфере человек получает возможность «удвоенного бытия».

В системном контексте понятие «развитие» одновременно включает момент осознания изменений и само изменение [3]. Первая из указанных составляющих соотносится со смыслообразованием, которое осуществляется в форме эмоционального переживания и завершается осознанием (пониманием) смысла. Вторая — непосредственно связана с изменениями во внутреннем мире личности. Несложно заметить, что приведенный алгоритм практически полностью совпадает с алгоритмом художественного восприятия, что ещё раз свидетельствует о достаточно высоком потенциале системного подхода в художественно-эстетическом образовании.

На основе изложенного выше можно сделать вывод, что развитие личностной культуры – многоаспектного, многокомпонентного образования, проявляющегося в отношении к внешнему миру, себе и другим людям – возможно лишь на основе интеграции различных подходов. Необходимость подобной интеграции обусловлена спецификой:

- самого искусства как уникального социокультурного феномена;
- образовательных процессов, осуществляемых в сфере искусства;
- изменений, происходящих во внутреннем мире человека в процессе взаимодействия с искусством.

Указанные подходы не противоречат, а скорее дополняют друг друга. В художественно-эстетическом образовательном пространстве каждый из них имеет свое функциональное предназначение, и только их органичное сочетание может обеспечить растущей личности целостное постижение мира в единстве его объективной и субъективной составляющих.

Литература

1. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепции и технологии: Монография/ В.В. Сериков. – Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград: Перемена, 1994. 149 с.
2. Мелик-Пашаев А.А. Опыт авторства и педагогика искусства/ А.А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. – 2004. – с № 5. С. 24-25.
3. Герасимов В.П. Индивидуальность в системной парадигме: Монография/ В.П. Герасимов. – Бийск: НИЦ БПГУ, 2003. 367 с.

Л. И. Уколова

Воспитательный потенциал певческого искусства. Духовно-нравственное воспитание студентов средствами хорового исполнительства

L. I. Ukolova

The Educational Potential of the art of signing. Spiritual and Moral Education of Students by the Means of Shoral Singing

Наступивший век с особой ясностью показал огромный разрыв между научно-техническим прогрессом и состоянием духовного развития, внутренней культуры людей, уровнем их социальной и нравственной зрелости. Культ насилия и жестокости, установившийся в России в последние десятилетия прошлого века, бессистемность художественного образования в общеобразовательных школах, отсутствие возможности прикоснуться к высоким образцам музыкального искусства приводит к опасному перекосу в нравственном развитии: явления «эмоциональной тупости», утилитарное отношение к жизни стало характерной чертой молодого поколения. Путь выхода из кризиса педагоги и ученые видят в изменении самого человека, его духовного потенциала, в гуманизации всех сфер человеческой деятельности.

Пытаясь пересмотреть философские основы образования, педагогическое сообщество предлагает вспомнить давние традиции, когда образование было неразрывно связано с искусством, и становится очевидным, что единственную возможность уже в самом ближайшем будущем решать в рамках дошкольных и школьных программ серьезные воспитательные задачи предоставляет только художественно-эстетический цикл: литература, изобразительное искусство, танец и музыка, так как именно эти предметы, в силу специфики их содержания, способны сформировать внутренний мир растущего человека.

Психологи пишут, что мы должны учить детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Каждая общественно-историческая эпоха предъявляет человеку свои требования, и нам сегодня необходим человек другого качества, который чувствует себя достаточно сильным и отважным, чтобы смело входить в современную ситуацию, уметь владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки. Ведь сегодня, когда многие идеологические убеждения отвергнуты, а новые еще не утвердились, дети особенно нуждаются в гибкости и независимости мышления, вере в свои силы и идеи, мужестве пробовать и ошибаться, приспосабливаться и менять, пока удовлетворительное решение не будет найдено. А главное – такой человек является стрессоустойчивым, а именно это качество наиболее способствует эффективному развитию ребенка, особенно в дошкольном возрасте. Опытные педагоги, много лет посвятившие воспитанию детей, считают, что для достижения этой цели нет лучшего средства, чем занятия музыкой.