

УДК 7.011
ББК Ю787.1

ГСНТИ 02.61.45

Код ВАК 13.00.07

Бутенко Наталья Валентиновна,

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра теории и методики дошкольного образования, Челябинский государственный педагогический университет; 454018, г. Челябинск, пер. Оранжевый, д. 3, к.107; e-mail: natali-2058@mail.ru

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК БАЗОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-эстетическая культура; личность; искусство; восприятие; эстетическое отношение; художественный вкус; эстетическая деятельность.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена проблема формирования художественно-эстетической культуры личности в условиях современного общества. Проанализированы основные компоненты художественно-эстетической культуры и особенности ее присвоения личностью в условиях, сообразных современной культуре и природе человека.

Butenko Natalia Valentinovna,

Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of the Theory and Methods of Preschool Education, Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.

ART AND AESTHETIC CULTURE AS BASIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF PERSONALITY

KEY WORDS: art and esthetic culture; personality; art; perception; esthetic relation; artistic taste; esthetic activity.

ABSTRACT. The problem of formation of art and esthetic culture of personality in the conditions of modern society is considered in the article. The author analyses the main components of art and esthetic culture and the peculiarities of its acquisition by the personality in terms of modern culture and human nature.

В педагогических исследованиях отечественного образования на сегодняшний день недостаточно полно используются знания, выработанные разными науками, о развитии человека как цельной личности (К. Д. Ушинский, В. Франкл, Г. П. Щедровицкий и др.). Согласно теории новой онтологии (Н. Гартман), антропологическим теориям (К. Маркс, В. И. Плотников, М. Шелер и др.) и теории коэволюции система знаний о целостности человека позволяет рассматривать основную сторону его развития как социокультурную и природную. Коэволюционная связь человека и культуры отражается в следующих позициях: включение человека в социокультурные отношения делает его продуктом культуры; культура является результатом активности человека и продуктом его деятельности. Сегодня проблема взаимоотношений мира, культурного многообразия и человека выступает в новом контексте *глокализации* (сочетание глобализации и локализации), выражающейся, по мнению В. А. Лекторского, в порождении «массовой культуры» и особенностей построения личностями своих индивидуальных идентичностей в культурах разного типа [5, с. 201].

Жизненная программа человека, построенная на воздействии на него социо-

культурных факторов, определяет содержательную характеристику культуры и ее конструкцию, которая, по мнению В. И. Плотникова, «закрепляется в жизни людей через культурно опосредованные формы отношений с действительностью» [6, с. 88]. В исследованиях Н. Л. Худяковой структура культурно опосредованных форм представлена следующими основаниями: 1) окружающий мир, существующий независимо от человека по своим законам, выступает как *объект отношения*; 2) сам человек как индивид является *субъектом отношения*; 3) взаимодействие с миром человек осуществляет через культурное *средство отношения* (культура); 4) мир для человека становится предметным через *предмет отношения* культурного средства; 5) преобразованный человеком предмет рассматривается как *продукт отношения* [8, с. 114].

В философской литературе понятие «культура» насчитывает более 300 определений, наделенных различными смыслами, нотациями и значением. Образованное от латинского слова «cultura», первоначально обозначало обработку земли, возделывание почвы, т. е. подчеркивалась связь с человеческим трудом. С XVIII века в философии слово «культура» получило другое, переносное значение – просвещенность, образо-

ванность, воспитанность человека в обществе. Культура как сложное и многогранное явление в современной философской литературе базируется на следующих подходах:

– *аксиологическом* (культура как воплощение главных человеческих ценностей: истина, добро, красота);

– *деятельностно-праксиологическом* (материально-практическая и духовная деятельность как важная сторона, причина и способ развития культуры);

– *эвристическом* (связь культуры с характеристиками творческой деятельности человека, с его продуктивным мышлением, преобразованием мира предметов, результатом которых является рождение нового творческого продукта);

– *семиотическом* (культура как совокупность знаковых систем, с помощью которых человечество передает другим поколениям социальную информацию и память);

– *морфологическом* (установление осей культуры – официальная, элитарная, классическая);

– *суммативном* (в культуре усматривается сумма разнообразных процессов и результатов деятельности человека и общества). Реализуемые в деятельности человека знания, умения, навыки, уровень его развития, мировоззрения, способы и формы общения людей образуют личностную форму существования культуры, которая, по мнению Р. А. Куренковой [4, с. 310], «кроется в уяснении характера сцепления и связи индивидуально-неповторимого и родового всеобщего».

Приобщение личности к миру художественно-эстетической культуры во все времена являлось традиционным приоритетом образования. Особое значение приобретает данная проблема в условиях модернизации российского образования. Становление, формирование и развитие художественно-эстетической культуры личности в современном обществе происходит в принципиально изменившихся условиях, связанных с содержанием и целями образования; с эстетическими устоями личности; с пониманием норм и ценностей красоты как в обществе, так и в педагогическом сообществе. В контексте исторического кризисного времени феномен художественно-эстетической культуры находится в центре научного внимания философской, культурологической, социологической и психолого-педагогических наук. От уровня эстетической культуры личности, общества, цивилизации, от их способности защищать, сохранять, развивать и создавать красоту зависит судьба самой культуры и прогресс человечества. Понимание того, что художественно-эстетическая культура и искусство рас-

полагают собственными уникальными возможностями исследования мирового культурного пространства и специфики его культурных изменений, которых нет ни у одной из классических наук, становится доминантой в рассмотрении проблемы развития художественно-эстетической культуры личности. Общество и культура, являясь существенными составляющими личностного развития, конструируют его национальный художественно-эстетический контекст, превращающий их в целостность.

Следует отметить близость, но не тождественность феноменов личностной, эстетической и художественной культуры. Развитие художественной культуры личности, связанное с национально-ценностным осознанием ею окружающей действительности, отражает стремление индивида к постоянному «возвышению потребностей», что создает новые возможности для более глубокого постижения общечеловеческих и национальных ценностей культуры. *Личностная культура*, основанная на личностных ценностях, потребностях и мотивах человека, характеризуется активностью субъекта, что влияет на перестройку структуры личностного опыта и соответствует новому этапу развития культуры человека (Ф. В. А. Дистервег, И. Я. Лернер, Н. Л. Худякова, И. Я. Якиманская и др.). *Художественная культура личности* выступает как особая область личностной культуры, образовавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства и связанных с ним форм деятельности: художественным творчеством, художественным восприятием, художественной деятельностью (В. И. Волынкин, И. А. Лыкова, Б. А. Столяров, Р. М. Чумичева и др.). *Эстетическая культура личности* относится к любым видам деятельности и фиксирует уровень потенциала, насыщенности и целенаправленности эмоционально-чувственного переживания и духовного наслаждения от всех видов жизнедеятельности, определяя их эстетическую мотивацию. В психолого-педагогической литературе (Е. Ю. Волчегорская, И. П. Ильинская, В. А. Разумный, А. Ф. Яфальян и др.) эстетическая культура личности рассматривается как сложнейшее образование, в котором выделяют следующие элементы: эстетические отношения, эстетическое сознание, эстетическую деятельность, эстетические качества, эстетическое поведение, эстетические принципы и нормы, эстетические ценности и оценки. Перечисленные элементы характеризуют эстетическую культуру с точки зрения различных оснований – функциональных, регулятивных и нормативно-ценностных.

В совокупности проблем современного поликультурного мира выделяется проблема обращенности личности к художествен-

но-эстетической культуре и искусству, которое создает человеку условную возможность поговорить с собой, по-разному кодируя свое собственное «Я» (Ю. М. Лотман), помогая решить важнейшую психологическую задачу – определить свою собственную сущность. Рассмотрим контуры феномена художественно-эстетической культуры в русле современного развития личности, которое необходимо осуществлять в контексте философии культуры, опираясь на философско-культурологическое осмысление ее центрального звена – искусства.

В современном мире искусство представляется социально значимым средством межкультурной коммуникации и механизмом социализации, поскольку обладает возможностью подключать человека к существующим в обществе ценностям, нормам и культурным значениям (В. П. Бранский, А. Ф. Еремеев, М. С. Каган, Б. А. Столяров, А. Я. Флиер и др.). Представленная в искусстве картина мира обусловлена социокультурной реальностью в историческом контексте, имеющем в современных условиях формат поликультурного пространства. Как отмечают исследователи (Е. Ю. Ежова, Е. В. Рубцова и др.), искусство способствует процессу самоидентификации каждого человека и снятию глубоких внутренних проблем, благодаря умению выражать интуитивно постигаемый «внутренний порыв» (А. Мальро). Взаимосвязь личности, культуры, искусства и протекающих интенсивно мировых культурных процессов, возможно рассматривать с позиций исследования культурологических подходов как устойчивых культурных доминант. Опираясь на позиции основных традиционных идей и векторных установок культуры, представим следующие культурологические модели:

– аксиологическая модель (А. В. Гулыга, В. И. Самохвалова и др.);

– социокультурная модель (А. С. Запесоцкий, С. Н. Иконникова, К. Б. Соколов, А. Я. Флиер и др.);

– культурно-историческая модель (А. И. Арнольдов, О. А. Кривцун, Д. С. Лихачев и др.);

– национально-ценностная модель (Н. И. Воронина, Д. С. Лихачев, М. А. Некрасова, В. Я. Пропп и др.);

– деятельностная модель (Н. Б. Крылова, Э. С. Маркарян и др.);

– информационно-семиотическая модель (М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, О. М. Фрейдберг, Р. М. Чумичева и др.);

– диалоговая или духовно-деятельностная модель (М. М. Бахтин, В. С. Библер и др.).

Современная культура характеризуется появлением инновационных культурологи-

ческих моделей, отражающих процессы глобализации, информатизации и противоречий в искусстве:

• *поликультурная модель* (Б. С. Гершунский, А. М. Золотова, Л. Г. Савенкова, Б. П. Юсов и др.) развития личности средствами искусства отражает наивысшую ценность современного мира – ценность культурного многообразия, складывающаяся как межкультурная коммуникация, как подход в социально-гуманитарной науке и культурной практике;

• *постмодернистская модель* (О. В. Богданова, В. М. Дианова, Н. Б. Маньковская, М. П. Эпштейн и др.) представляет понимание искусства на основе разных постмодернистских концепций, предпринимающих попытки теоретического обоснования художественного творчества (Р. Барт, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Ж. Лиотар и др.);

• *синергетическая модель* (И. А. Евин, М. С. Каган, В. П. Рыжов и др.) понимания искусства появилась в контексте информационно-кибернетических подходов и общей теории систем; рассматривая личность как суперсверхсложную систему, М. С. Каган [3, с. 298] отмечал, что в создании и освоении искусства личность может представить многообразие способов самоорганизации, поскольку как суперсверхсложная система она уникальна в использовании разнообразных конкретных модификаций.

Таким образом, представленные культурологические модели раскрывают основные взаимосвязи личности, искусства и художественно-эстетической культуры в современном обществе и выступают как необходимое условие исследования развития этой культуры на протяжении всей жизни человека, начиная с раннего детства.

Художественно-эстетическое образование и развитие личности сегодня выступает как собственно поликультурное, полихудожественное, полиэстетическое, ядром которого является триада, объединяющая в комплексе искусство и эстетическую культуру в различных видах деятельности от восприятия, оценки, творчества – до социокультурных видов деятельности (общение, труд, познание и т. д.) [1, с. 68].

Мы находим общее во взглядах ученых (В. В. Воронова, М. В. Грибанова, Н. В. Мосина и др.), определяющих цель эстетического развития личности как процесс формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни; процесс выработки эстетических знаний и вкусов; процесс развития задатков и способностей в области искусства. По мнению этих исследователей, формирование эстетической культуры личности основывается на следующих компонентах:

- эстетическое восприятие (способность выделять в искусстве и жизни эстетические свойства, образы и испытывать эстетические чувства);
- эстетические чувства (эмоциональные состояния, вызванные, оценочным отношением человека к явлениям действительности и искусства);
- эстетические потребности (нужда в общении с художественно – эстетическими ценностями в эстетических переживаниях);
- эстетические вкусы (способность оценивать произведения искусства, эстетические явления);
- эстетические идеалы (социально и индивидуально психологически обусловленные представления о совершенной красоте в природе, обществе, искусстве, человеке).

В контексте проблемы формирования художественно-эстетической культуры рассмотрим ее основные компоненты в содержательном аспекте.

Художественное восприятие. В психологии основной характеристикой понятия «восприятие» выступает «сложный психофизиологический процесс формирования перцептивного образа» [7, с. 107]. Однако психологи (А. Н. Леонтьев и др.) рассматривают восприятие как синтез ощущений, формирующийся в процессе активного отражения объективно существующих предметов. Восприятие зависит от прошлого опыта, знаний, содержания и задач выполняемой деятельности и индивидуально-психологических различий людей (потребностей, склонностей, мотивов, интересов, эмоционального состояния и т. д.). Под влиянием этих факторов создается характерная для каждого человека *апперцепция*, обуславливающая значительные различия при восприятии одних и тех же предметов разными людьми или же одним и тем же человеком в разное время. Художественное восприятие рассматривается как процесс формирования целостного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности; способность к творческому самовыявлению. Однако эта способность является основой, на которой осуществляется развитие художественного восприятия и определенный уровень художественно-эстетической культуры личности, ее способности к эстетичному освоению действительности и требует сознательного, целеустремленного, планомерного и систематического развития. Этот уровень проявляется как в развитии всех компонентов эстетичного сознания (чувств, взглядов, переживаний, оценки, вкусов, потребности и идеалов), так и в развитии умений и навыков активной деятельности в ис-

кусстве, труде, быту, человеческих взаимоотношениях. Художественное восприятие требует активной работы многих механизмов психики человека: 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. Раппопорт, П. М. Якобсон и др.), можно выделить три уровня восприятия личностью произведений изобразительного искусства:

- I уровень – процесс восприятия направлен на усвоение личностью сюжетной стороны художественного произведения;
- II уровень – процесс восприятия вызывает интерес к идейному содержанию и смыслу художественного произведения, намечается переход к переживаниям художественных ценностей;
- III уровень – художественное восприятие перерастает в художественное видение, т. е. оценки предметов и явлений с точки зрения соответствия их художественному идеалу, образ и форма воспринимаются как единое целое.

Художественный образ лежит в основе передаваемого человеку эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний (В. И. Волынкин, Е. А. Маймин, А. Моль, Б. М. Неменский и др.). Эстетическое отношение к объектам окружающего мира может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и выразительность явлений. Художественно-образная форма отражения действительности способна формировать умения человека эстетически воспринимать действительность, трансформировать ее, внося творческие элементы в процесс создания разнообразных художественных образов.

Разные мысли, переживания, возникающие при восприятии художественных произведений, закрепляются в *художественном вкусе* согласно закономерностям, которые определяют деятельность личности. Следует отметить, что художественный вкус дифференцируется не только исторически, с точки зрения его развития и общественных групп. Он может быть на уровне общественных потребностей, но может иметь и личностный, индивидуальный характер. Человек занимает по отношению к действительности определенную позицию, что соответствует эстетическому переживанию. При всех различиях в значении понятия «вкус» общим является то, что вкус всегда связан с оценкой явлений и выступает

как оценочная категория. Ведь о художественном вкусе личности судят по оценкам красивого или безобразного, трагического или комического и т. д. Поэтому вкус рассматривается в совокупности оценок эстетической ценности искусства. Художественные вкусы человека, стремление по-своему, неординарно воспринимать искусство нужно постоянно развивать. Большую роль в этом играет развитое воображение, образное мышление, образная память, что позволяет «оживлять» художественный образ, вместе с героями сопереживать, понимать их духовный мир. Эффективность воздействия художественного образа на человека определяется его богатством, глубиной и способностью вызывать разные ассоциации, эмоции и мысли. Несмотря на различные взгляды на понятие «художественный вкус» (А. И. Буров, В. В. Бычков, Б. Т. Лихачев, Р. П. Шульга и др.), можно выделить параметры, схожие во мнениях различных ученых: художественный вкус меняется с возрастом, является оценочной категорией и зависит от взаимодействия личности с художественно-эстетической средой.

Эстетическое отношение к миру всегда существовало как универсальное, всеохватывающее и сугубо человеческое поведение, а эстетическая оценка выступала как самая целостная, завершающая восприятие предметов категория. Различные виды отношений (отношение к миру, отношение к искусству, отношение к людям и себе) имеют свою логику развития, пересекаясь и переплетаясь, они образуют «целокупность» (А. Н. Леонтьев), то есть неповторимое сочетание отношений, которое характеризует личность как уникальность. Эстетическое отношение определяется как чувственная связь личности с действительностью, предполагающая особое восприятие – переживание, интерпретацию ее объектов и явлений (А. Н. Рындина), которая выражается в достраивании, «субъективации» реальности, в бережной и созидательной манере взаимодействия с ней. Согласно *Концепции эстетического отношения к миру* (А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская), эстетическое отношение проявляется в том, что чувственный облик предметов и явлений мира выступает для человека как непосредственное выражение некоторой родственной ему жизни, настроения и характера. А. Ф. Яфальян рассматривает эстетическое отношение как самовыражение личности, влияющее на саморазвитие, которое «в педагогическом процессе возможно лишь при условии эстетического восприятия мира и самого себя» [9, с. 65]. Таким образом, взаимодействие личности с искусством имеет положительный эмоциональный тон,

на основе которого возникают разные яркие впечатления, обогащающие «эмоциональный фонд» личности (Р. М. Чумичева), на основе чего создается основа для формирования эстетического отношения и оптимистического мироощущения.

Художественно-эстетические потребности, сопрягаясь с художественным мышлением человека, возникают в эмоциональной реакции, проявляясь в гармонизации внутреннего и внешнего мира человека (А. Ф. Еремеев, В. И. Волынкин и др.) Потребности характеризуют соотношение между субъектом (воспринимающим) и объектом (художественным образом). Художественная потребность в отличие от эстетической потребности имеет свой специфический предмет – искусство, которое способствует накоплению знаний о разных видах искусства, художественных образах и пониманию их изобразительно-выразительных возможностей.

Эстетическая деятельность как познавательно-практическая носит преимущественно наглядно-действенный, операциональный характер и всегда имеет продуктивный характер, т. е. представлена определенным результатом – конечным продуктом человеческой деятельности. Исследования ученых (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, М. И. Лисина и др.) подтверждают, что основу эстетического формирования личности составляет эстетическая деятельность в составе гностической. Эстетическая индивидуальность как архитектурная форма эстетического объекта (М. М. Бахтин) индивидуализируется личностью в определенное событие, оживленный предмет или конкретного человека.

В педагогических публикациях В. И. Волынкина [2, с. 25] важное значение придается культуре и творчеству, которые должны содействовать *освоению моделей культурных операций и действий* по отношению к художественно-эстетическим объектам, социальным и природным, передаче знаний, ценностных ориентаций традиционного характера. В целях прогресса общество заинтересовано в расширении творчества также в системе образования и в системе культуры. Это возможно только при условии усиления творческого педагогического воздействия на развитие таких механизмов личности, как ее художественно-эстетическое сознание через эстетические оценки, идеалы, потребности, интересы. Показателями эстетической воспитанности являются наличие у личности эстетических потребностей, чувств, вкусов, эстетических умений, способностей и желания заниматься искусством.

Таким образом, на понятийном уровне мы рассматриваем *художественно-эстетическую культуру личности как неотъемлемую часть духовной и материальной культуры в контексте приобретения личного опыта через освоение искусства и культурных средств, знание которых способствует пониманию художественных образов, усиливает интерес к культуре и искусству, формирует эсте-*

тические нормы, предпочтения и художественный вкус. Художественно-эстетическая культура выступает в качестве целостного результата социокультурного развития личности и способности к самостоятельной эстетической и творческой деятельности, что влияет на приобретение ценностного личного опыта, который станет ориентиром в дальнейшей жизни каждого человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутенко Н. В. Теоретико-методологический регулятив художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста: теоретико-методологический аспект. М. : Владос, 2012.
2. Волынкин В. И. Художественная потребность и пути ее воспитания. Астрахань, 2000.
3. Каган М. С. Философия культуры. СПб. 1996.
4. Куренкова Р. А. Эстетика : учеб. для студ. вузов. М. : Владос, 2004.
5. Лекторский В. А. Философия, познание, культура. М., 2012.
6. Плотников В. И. Философская антропология как метафизика культуры. Екатеринбург, 1999.
7. Психология. Полный энциклопедический справочник / сост. и общ. ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. СПб., 2007.
8. Худякова Н. Л. Философия и развитие образования : учеб. пособие. Челябинск, 2009.
9. Яфальян А. Ф. Эстетическое образование в период детства : монография. Екатеринбург, 2003.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Е. Ю. Никитина.