

УДК 378.1

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ)

¹Амиржанова А.Ш., ²Головачева Н.П.

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,

Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

²ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,

Омск, e-mail: 26gala.natali@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают о роли и значении искусства в художественном воспитании личности. Они считают, что любое стимулирование творческих способностей человека решает проблему, связанную не только с будущей профессиональной деятельностью, но и с проведением досуга и самообразования. Также авторы высказывают свои суждения о том, что художественное воспитание и развитие личности – процесс многофункциональный. Поэтому художественное воспитание человека посредством искусства весьма эффективно, так как в любом произведении искусства отражается историческая эпоха, ее социально-психологический колорит, особенности быта, костюма и среды в целом. Развивающая функция искусства проявляется в совершенствовании многих способностей личности, связанных с восприятием искусства и с художественно-проектной деятельностью. В своей статье авторы обратились к теоретическим трудам многих ученых, представляющие разные области наук. В частности, обращаясь к описанию природы искусства, данные ученые направляют внимание на проблему восприятия искусства как воплощения красоты. В художественном воспитании студентов-дизайнеров посредством искусства, авторы предлагают использовать арт-терапию. Арт-терапия, в свою очередь, способствует снижению эмоциональной напряженности, установлению гармонии в духовном мире человека, развитию познавательных интересов и навыков грамотного выступления-общения. Также особое место в процессе художественного воспитания студентов авторы отводят музеям, так как ни один слайд, ни одна репродукция, пусть даже прекрасного качества, не заменят живого общения с подлинными шедеврами искусства. Студентам предоставляется уникальная возможность пополнить свой теоретический запас знаний, увидеть всё великолепие колорита и особенности техники живописи в различных жанрах искусства. По мнению авторов, художественное воспитание будущих дизайнеров будет вполне эффективным при сформированности у них сбалансированного и ценностного отношения к искусству.

Ключевые слова: искусство, художественно-проектная деятельность, восприятие, арт-терапия, шедевры, художественное направление

ART AS A MEANS OF ARTISTIC EDUCATION OF THE INDIVIDUAL (FOR EXAMPLE, STUDENTS DESIGNERS)

¹Amirzhanova A.Sh., ²Golovacheva N.P.

¹Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

²Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: 26gala.natali@mail.ru

In this article, the authors talk about the role and importance of art in the artistic education of the individual. They believe that any stimulation of creative abilities of a person solves the problem related not only to future professional activities, but also to leisure and self-education. Also, the authors Express their opinions that artistic education and personal development is a multifunctional process. Therefore, the artistic education of man, through art is very effective, because. any work of art reflects the historical era, its socio-psychological color, especially life, costume and environment in General. The developing function of art is manifested in the improvement of many abilities of the individual associated with the perception of art and with artistic and project activities. In his article, the authors turned to the theoretical works of many scientists representing different fields of science. In particular, referring to the description of the nature of art, these scientists focus on the problem of perception of art as the embodiment of beauty. In the artistic education of students of designers through art, the authors propose to use art therapy. Art therapy, in turn, helps to reduce emotional tension, to establish harmony in the spiritual world of man, the development of cognitive interests and skills of competent speech-message. Also, a special place in the process of art education of students, the authors give museums, because no slide, no reproduction, even if of excellent quality, will not replace live communication with genuine masterpieces of art. Students are given a unique opportunity to replenish their theoretical knowledge, to see all the splendor of color and features of painting techniques in various genres of art. According to the authors, the artistic education of future designers will be quite effective in the formation of their balanced and value-based attitude to art.

Keywords: art, artistic and design activity, perception, art therapy, masterpieces, artistic direction

Одна из важнейших проблем воспитания – проблема соотношения профессиональных, социально-ориентированных, и общих, личностно-ориентированных интересов современного человека. Известно, что общество в целом и высшая школа, в частности выдвигают на первый план задачу полноценной подготовки личности к участию в процессе общественного производства. Важнейшей задачей в жизни каждого человека является получение любимой профессии и достойной интересной работы. Вместе с тем при всей актуальности профессиональной деятельности не меньшее место в жизни любой личности занимает досуг – другая очень важная составляющая интересов человека, связанная с миром его духовных ценностей. Равнозначные аспекты между этими двумя тенденциями, оптимальное соотношение профессиональных и непрофессиональных интересов фактически является реализацией основной цели образования, т.е. всестороннего развития личности. В связи с этим Л.И. Божович справедливо предостерегает от очень распространенной ошибки в понимании содержания понятия «всестороннее развитие личности». Она отмечает, что «попытки достигнуть всестороннего развития, понятого лишь как соразмерное и пропорциональное раскрытие всех сторон личности без особой заботы о формировании и удовлетворении доминирующих ее стремлений и способностей, могут породить многие конфликты и привести не к расцвету личности, а стиранию ее индивидуальности» [1, с. 121]. Таким образом, цель нашего исследования состоит в том, чтобы определить влияние искусства на художественное воспитание личности, в том числе на личность студентов-дизайнеров, а также стимулирование их творческих способностей и решение проблем как будущей профессиональной деятельности, так и проблем непрофессиональных стремлений, связанных с деятельностью в свободное время, в том числе с проведением досуга и самообразования.

Независимо от своей основной профессии множество людей заполняют театральные и концертные залы, посещают музеи и галереи современ-

ного искусства, читают книжные издания, занимаются художественной самодельностью и даже «народным» дизайном. И здесь совершенно очевидно, что целенаправленное художественное развитие, начатое как можно раньше и как можно квалифицированнее, является непрямым условием формирования всесторонне развитой личности. В связи с этим целью нашего исследования является анализ художественного воспитания личности посредством искусства.

Существует множество примеров, когда воздействие искусства положительно влияет на профессиональную деятельность человека. Искусство не просто развивает личность, оно лечит: арт-терапия стала обыденным явлением. Художественная деятельность влияет на общее развитие личности, помогая наиболее полно раскрыться творческим способностям человека в других видах его деятельности.

Художественное воспитание и развитие личности – процесс многофункциональный. В произведениях искусства в специфической образной форме отражается историческая эпоха, ее неповторимый социально-психологический колорит, особенности быта, костюма, пейзажа и в целом среды. С этой точки зрения произведение искусства можно рассматривать как наглядное пособие, что определяет его познавательную функцию. Развивающая функция искусства проявляется в совершенствовании многих способностей человека, связанных с восприятием искусства и с художественно-проектной деятельностью. Знание, понимание и изучение произведений искусства не просто развивает и обогащает художественный вкус у любой личности, творческий потенциал, художественно-проектную деятельность, а еще и способствует снятию психологического напряжения от учебы, труда и спорта. Восприятие искусства и художественно-творческая деятельность переносят человека в мир особых художественных переживаний и эстетических эмоций, которые направляют психологическую деятельность человека в новое русло, создающее эмоциональную разрядку. Так осуществляется психологическая

функция искусства. В художественном восприятии и проектной деятельности проявляется и коммуникативная функция: язык искусства является языком межнационального общения. Одной из главных функций художественно-проектной деятельности является стимулирование творческого развития личности. Таким образом, художественное воспитание посредством искусства можно рассматривать только в контексте целенаправленного и организованного процесса.

Основу любого профессионального художественного образования составляют художественное воспитание, художественное развитие и художественное обучение. Художественное воспитание, как уже отмечалось, можно рассматривать как целенаправленный процесс формирования у будущих дизайнеров способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить и оценивать искусство, наслаждаться и создавать художественные ценности. Художественное воспитание – процесс освоения студентами совокупности знаний по теории, истории искусства, формирования у будущих дизайнеров мировоззренческих установок, личностного отношения к искусству и к творческой, художественно-проектной деятельности. Художественно-творческое развитие, на наш взгляд, можно понимать как целенаправленное формирование способностей и дарований у студентов в различных областях искусства. Следует отметить, что выделение обучения, развития и воспитания как компонентов художественного образования является относительным и условным. В реальной жизни все три компонента взаимообусловлены и неразделимы применительно к любой эстетической или художественно-проектной деятельности. Выделение этих компонентов как единых составляющих художественного воздействия на личность оправдано с точки зрения более четкой и аргументированной организации учебно-воспитательного процесса, при выборе наиболее оптимального варианта постановки преподавателем цели и соответствующих ей задач.

В последние годы применительно к совершенствованию педагогического

процесса все чаще употребляется понятие «педагогическое проектирование». Проектирование в педагогическом процессе тесно связано с целеполаганием, прогнозированием, планированием, диагностикой и коррекцией процесса образования. Оно начинается с разработки учебного плана, продолжается в составлении программ и завершается подготовкой отдельных учебных занятий.

Любая художественно-проектная деятельность, в том числе деятельность будущих дизайнеров, является эстетической ценностью. В ней сочетаются теоретические знания (знание и понимание искусства, основы пропедевтики, цветоведения и колористики) и технические приемы ради главного – воплощения специфическими художественными средствами в изображении идей, мыслей, чувств: это и есть то самое эстетическое отношение будущих дизайнеров к действительности, которое составляет суть эстетического воспитания.

Многие ученые из разных областей наук: Л.С. Выготский, З. Фрейд, В.С. Соловьев, К.Г. Юнг, В.А. Сухомлинский – обращаются к искусству как к предмету изучения. В своих теоретических трудах, обращаясь к описанию природы искусства, они часто обращают внимание на проблему восприятия искусства как воплощения красоты. Искусства, по их мнению, важный фактор доставляющий человеку наслаждение и эстетическое удовлетворение. Великий русский писатель Л.Н. Толстой, описывая содержания понятия «искусство», указывал на сопричастность зрителя, воспринимающего произведения искусства и непосредственно самого произведения искусства. Так Л.Н. Толстой писал: «Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с производившим или производящим искусством и со всеми теми, которые одновременно с ним, прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное впечатление. Как слово, передающее мысли и опыты людей, служит средством единения людей, так точно действует и искусство» [2]. В данном случае, по мнению автора, произведения искусства рассматриваются как некий результат искусства. И средством

общения в данном диалоге выступают чувства. И проблема, которую решает любое произведение искусства – заразить воспринимающих чувствами и вызвать сопереживание.

Л.С. Выготский в своем труде «Психология искусства» трактует искусство как устойчивое направление, как сумму готовых произведений. Автор отводит важное значение апробированию познавательной функции искусства и рассматривает его как особый способ мышления. Он утверждает, что «все психологические системы, пытающиеся объяснить искусство, в сущности говоря, представляют собой комбинированное в том или ином виде учение о воображении и чувстве» [3, с. 86]. В данном случае вся сложность состоит в дифференциации сущности реальных и художественных чувств, возникших при восприятии произведения искусства. По мнению автора, художественные чувства, вызванные произведением искусства, ни в чем не выражаются. «Это загадочное отличие художественного чувства от обычного, мне кажется, следует понимать таким образом, что это есть то же самое чувство, но разрешаемое чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии» [3, с. 102].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Л.С. Выготский представляет так называемую «художественную реакцию» как аспект, состоящий из двух элементов. Во-первых, как элемент созерцания, а во-вторых – как чувство.

Итак, как уже отмечалось выше, в содержании художественного воспитания мы рассматриваем факторы прекрасного, отражаемые в искусстве: эстетическое воздействие естественной природы, красоту быта, общественных и духовных отношений человека. И одна из главных целей художественного воспитания – это установление эмоционального баланса личности и среды. Но часто получается так, что накопленные или полученные в результате стрессовых ситуаций моральные травмы разрушают гармонию эмоционального состояния. И вот здесь весьма эффективным будет применение последовательной «терапии через искусство».

Что касается художественного воспитания студентов-дизайнеров посредством искусства, то задачами арт-терапии являются: во-первых, снижение эмоциональной напряженности, установление гармонии в духовном мире человека; во-вторых, развитие познавательных интересов и навыков грамотного выступления-сообщения, так как достаточное большинство студентов на начальном этапе изучения истории искусств затрудняются выразить свои мысли, свой эмоциональный настрой из-за отсутствия навыков и запаса специальных терминов. Поэтому так называемую «терапию через искусство» необходимо осуществлять методично, т.е. через регулярные занятия по дисциплине «История искусств» – лекций, семинарских занятий, коллоквиумов, просмотр видеофильмов, изучений искусствоведческой литературы, участия в научно-исследовательских конференциях, систематических посещений городских музеев, выставочных залов, а также прохождений учебной – творческой практики. Вместе с тем занятия по дисциплине «История искусств» необходимо проводить в специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием и с комплексом репродуктивных материалов [4, с. 15].

Но часто в организации учебного процесса существует ряд проблем. В решении одной из проблем важное место отводится музеям. Примером может служить, организованная сотрудниками Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля постоянно действующая экспозиция «Нидерландская живопись XVI–XIX веков». В музее хранятся уникальные произведения искусства, известные широкому кругу зрителей и специалистам. Ряд произведений нидерландской живописи воспроизводился в альбомах, каталогах, посвященных собранию музея, но часть раздела никогда ранее не публиковалась. Небольшая по объему – около пятидесяти единиц хранения – она достаточно разнородна и включает в себя наряду с картинами известных мастеров нидерландской живописи работы, авторство которых не определено.

Рис. 1. Неизвестный художник. XVII в.
Игра в шары. Омский областной музей
изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля

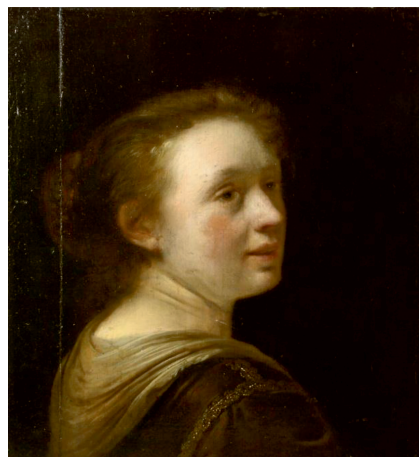

Рис. 2. Греббер Питер Франс де.
1600–1653. Женская головка. Омский
областной музей изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля

Рис. 3. Роби Жан-Батист.
Натюрморт с цветами и книгой.
Омский областной музей изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля

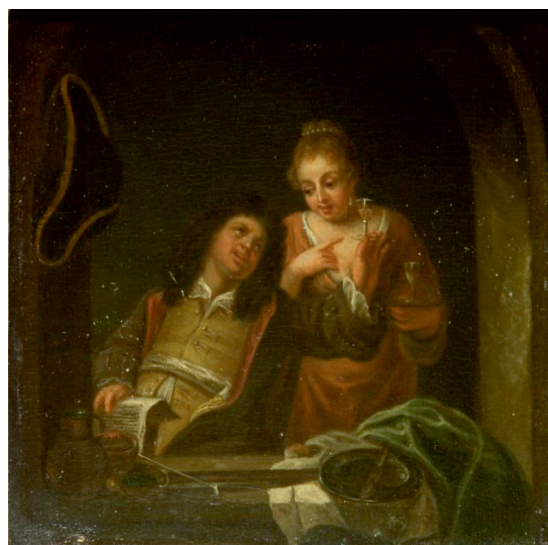

Рис. 4. Неизвестный художник XIX в.
Бытовая сцена. Омский областной музей
изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля

Особую ценность представляют несколько произведений, среди которых «Игра в шары» неизвестного фламандского художника XVII века, подражавшего Давиду Тенирсу Младшему (рис. 1); «Женская головка», поступившая в музей как произведение неизвестного художника школы Рембрандта и в дальнейшем атрибутированная как работа Питера де Греббера (рис. 2); «На-

тюрморт с цветами и книгой» известного бельгийского живописца Жана-Батиста Роби (рис. 3); «Бытовая сцена» неизвестного голландского художника XIX века (рис. 4).

Представленные на выставке произведения нидерландской живописи не просто по-своему интересны, содержательны, а в некоторых случаях являются уникальными образцами творчества

старых мастеров XVI–XIX вв., но по своей смысловой нагрузке весьма познавательны, так как ни один слайд, ни одна репродукция, пусть даже прекрасного качества, не заменят живого общения с подлинными шедеврами искусства. Студентам предоставляется уникальная возможность пополнить свой теоретический запас знаний, познакомившись с произведениями голландских и фламандских мастеров, увидеть всё великолепие колорита и особенности техники живописи в жанрах пейзажа и натюрморта.

В целом занятия, проведенные в стенах музея, являются весьма важным и эффективным способом не только для закрепления полученных ранее теоретических знаний, но и являются новой формой для активизации познавательной и творческой деятельности, а также средством художественного воспитания студентов-дизайнеров.

Работа в музее предполагает решение студентами разнообразных исследовательских проблем и задач, построенных на подлинниках западноевропейского искусства, расположенных в залах. В основу исследовательской работы студентов может входить: искусствоведческий анализ и интерпретация произведений искусства, апелляция объектов экспозиционного характера, изучение специальной искусствоведческой литературы. Также еще одной эффективной формой самостоятельной работы студентов является написание учебной рецензии или отзыва к выставке после просмотра. Учебная рецензия – это сообщение-информация, посредством которой необходимо передать главную тему учебного задания. Учебная рецензия включает в себя как интеллектуальную, так и поисковую и исследовательскую работу, что в современной системе интегративного образования является важной и актуальной проблемой. Кроме основной формы деятельности, т.е. закрепления профессиональных теоретических знаний у студентов, здесь реализуются и другие формы работы: развитие логики в изложении материала, умении анализировать и сопоставлять между собой информацию, умении интерпретировать произведения искусства и время, в котором оно родилось, а так-

же пользоваться профессиональным терминологическим аппаратом. В целях развития визуальной и художественной культуры студентов весь этот искусствоведческий инструментарий можно использовать не только в пространстве музеев, но и в самостоятельном художественном осмыслении галерей, центров современного искусства, арт-объектов, арт-пространств и т.д. [5, с. 114].

Также в контексте рассматриваемой проблемы следует отметить, что не все темы, изучаемые по учебной программе, для студентов одинаково актуальны и интересны. Об этом свидетельствует выбор тем для научно-исследовательских работ. Часто, наибольший интерес, студенты проявляют к проблематике западноевропейского и русского искусства конца XIX – начала XX в., к стилям и к стилистическим направлениям искусства в целом.

Проявление особого интереса к искусству данного периода времени вполне закономерно, так как искусство это неоднозначно в оценках и выражает наивысший переломный момент. Все проявившиеся изменения в данный период времени затронули практически все сферы искусств, их внутреннюю структуру, в котором проявились не только стилевые и художественные направления, но целый арсенал вневсестильных сил. Возникновение новых сторон в художественном творчестве, переосмысление жанрово-видового строя изобразительного искусства, типологизация архитектурных строений и другие новшества, связанные с перестройкой идейных сторон, форм и назначений искусства, всегда обращают на себя внимание и вызывают особый интерес к изучению [6, с. 210].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что искусство – это своего рода способ познания мира, среды, который может раскрыться перед зрителем только в процессе общения с произведением искусства. Искусство – это неотъемлемая часть духовной культуры любой личности, имеющая важное и актуальное воспитательное значение.

В заключение хочется отметить, что в реализации воспитательного аспекта, относительно студентов-дизайнеров, по нашему мнению, будет вполне возможно при сформированности у них

сбалансированного и ценностного отношения к искусству. Условиями для художественного воспитания студентов, посредством искусства является направленная деятельность на познание, оценку, анализ произведения искусства, так как в своей профессиональной деятельности будущие дизайнеры напрямую обращаются к искусству и используют его как творческий источник для вдохновения.

Список литературы

1. Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 212 с.
2. Толстой Л.Н. Что такое искусство / Л.Н. Толстой [Электронный ресурс]. – URL: http://royallib.ru/read/tolstoy_levchto_takoe_iskusstvo.html#0 (дата обращения: 10.07.2018).
3. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
4. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск: ОмГТУ, 2017. – 192 с.
5. Яковлева Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства: Художественное сотворчество: учебное пособие / Н.А. Яковлева. – СПб.: Лань, 2017. – 720 с.
6. Коробова Г. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Г. Коробова, Л. Корсикова, Л. Штомпель [и др.]. – СПб.: Лань, 2015. – 456 с.