

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

С. И. Назарова
(Санкт-Петербург)

ГУМАНИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются проблемы художественного образования и развития личности на основе взаимодействия и интеграции искусств. Анализируются особенности применения системного подхода для оценки эффективности полихудожественного метода в творческом развитии личности

Духовная культура личности, которая всегда являлась показателем уровня нравственно-эстетической и гражданской позиции человека, понимается как интегрированное свойство и проявляется в потребности жить, творчески созидая в соответствии с идеалами истины, добра и красоты. В настоящее время, наряду с инженерно-техническим образованием, являющимся основой научно-технического прогресса, возрастает роль гуманитарного образования.

Поиск новых нестандартных педагогических технологий, инновационных методик, реализующих концепцию гуманитарного воспитания и развития творческой личности, особенно существенен в контексте имеющегося в российском обществе дефицита духовности и гармонии.

Весьма актуальным в современных условиях становится исследование процессов обучения и воспитания личности на основе организации интегрированной художественной деятельности, которая является основой целостного восприятия мира и способствует более интенсивному и прочному эстетическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию личности. Интеграция в истории и теории художественного образования рассматривается в первую очередь как полихудожественный, эколого-региональный под-

ход в воспитании и формировании личности учащихся и студентов средних и высших учебных заведений. Высшим критерием интегрированного процесса обучения является показатель развития художественного мышления и воображения личности в различных аспектах многосторонней творческой и научно-исследовательской деятельности.

Сложившаяся многоуровневая система непрерывного художественного и профессионального образования позволяет рассмотреть подготовку художников в следующей последовательности: дошкольное воспитание (период общего развития личности) – школьное обучение (художественно-творческое развитие личности) – профессиональное обучение (начальное, среднее, высшее образование) – дополнительное профессиональное образование. На всем протяжении обучения (обучение через всю жизнь) личность вовлечена в процесс совершенствования своего мастерства и творческого развития. Познавательный объект представляется как система того или иного уровня и типа с одновременным раскрытием структуры организации этой системы и способов ее функционирования. В нашем случае это сознательное выделение процесса обучения и воспитания как системы сложных целостных, динамичных, иерархически соподчиненных частей, под-

держивающих тенденцию стремления человека к творчеству, установлению систематизированных взаимосвязей из кажущегося хаоса естественного окружения. В этом плане применение системного подхода в профессиональном художественном образовании для оценки воспитательных и развивающих возможностей сферы искусства вполне логично.

В педагогике искусства важным является обращение к национальным, региональным элементам и артефактам наряду с сюжетами и предметами интернационального характера. Существенно применение в обучении и формировании личности национальных архетипов культуры для дошкольного и младшего школьного возраста, когда дети чаще всего на невербальном уровне общения хорошо понимают особенности национальной культуры (миимику, жесты, обычаи, привычки, мелодику песен и речи, ритмику движения, национальные символы). Под архетипами национальной культуры понимается вся окружающая среда: родной язык, ландшафт, природа, ароматы, особенности питания, невербальные формы общения, общепринятая в данном сообществе символическая, знаковая система, общепринятые национальные типажи сказочных, литературных, музыкальных героев. Человек сотнями нитей связан с «вещающим ландшафтом» его обитания, с присутствием ему растительным и животным миром, с обычаями и традициями, с образом жизни местного населения, его историческим прошлым, родовыми корнями. Все важно: и эмоциональное восприятие первого жилища, и своих родителей, своего двора, улицы, района (деревни), звуков птичьего щебетания, трепетания листвы на деревьях, смены времен года и связанных с этими изменениями оттенков леса и состояния водоёмов, песен и разговоров, обрядов и культуры поведения; характеров, нравов и всего остального, что не перечислить, – всё влияет на развитие и становление личности и вместе с тем и на осознание принадлежности к своей «малой родине».

Научные исследования, посвященные изучению народных традиций прикладного искусства и внедрения их в практику учебных заведений, носят на современном этапе разрозненный, несистемный характер. Эта работа проводится в небольших объемах в некоторых учебных заведениях культуры и искусства, в центрах народных промыслов и реме-

сел, в федеральных музеях России, а также в региональных и местных краеведческих музеях. Однако большая по территориальному и тематическому охвату научная проблема централизованно не управляется и не финансируется в достаточном объеме. Между тем внедрение в российское образовательное пространство материалов о традиционной культуре, интегрированных учебных программ традиционного прикладного искусства создало бы уникальную этнокультурную образовательную среду, в которой особая роль наряду с учебными учреждениями принадлежала бы общественным организациям и музеям. Музеи из «хранилища духовных и материальных ценностей» превратились бы в живой организм, органично включенный в процесс эстетического и художественного образования соотечественников, что способствовало бы воспитанию и формированию личности гражданина и патриота России. Внедрение различных аспектов традиционного искусства в жизнь современного социума соответствует духу ряда документов национального и мирового масштаба, посвященных определению национальной идентичности, сохранению культурного наследия, культурного разнообразия, толерантности, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, ЮНЕСКО, другими организациями системы ООН и Советом Европы.

Правомерность применения интеграции искусств в образовательном процессе подтверждается многочисленными выводами ученых о том, что творчество носит синтетический характер. Отмечено, что воссоздание видимого и слышимого мира образов, например, у ребёнка представляет целостный, нерасчлененный процесс восприятия и мышления. Для нормального развития ему жизненно необходимо заниматься различными видами искусств, в первую очередь музыкой, изобразительным искусством, художественным музыкально-пластическим движением, потому что в различные периоды его роста тот или иной вид искусства становится для него своеобразным ведущим языком его общения с окружающим миром. Через познание образной природы искусства происходит познание своей природы, а также формирование в сознании личности системы ценностных ориентаций и взаимоотношений со средой, людьми и обществом.

Педагогический процесс, в котором обучение искусством осуществляется во взаимо-

действию и интеграции с другими учебными дисциплинами, делает процесс освоения социально-духовного опыта человека уникальным, у него в корне меняется сложившееся стереотипное отношение к искусству, оно становится мощным средством развития общих и специальных способностей личности. Искусство с его специфическим содержанием и методами отражения окружающего мира способствует передаче подрастающему поколению традиций отечественной и мировой культуры, формированию ценностного отношения к интеллектуальной и духовной деятельности человека. Интеграционные процессы в образовании, формировании и развитии личности создают условия для освоения окружающего мира, исторического и социально-культурного опыта человека в нравственно – эмоциональных и эстетических критериях.

Осознание личностью гуманитарных ценностей культуры плодотворно осуществляется через непосредственное восприятие информации в организованной художественной деятельности. Поэтому процесс обучения, выстроенный на взаимодействии и интеграции искусств, начиная с дошкольных учреждений, позволяет личности развиваться и возрастать в творческой деятельности, исходя из своих потенциальных возможностей. Так, Л. С. Выготский в качестве важнейшего условия развития личности называл единство формирования интеллектуальной и эмоциональной сфер психики ребенка [1].

Однако в реальной жизни у большинства людей не сформирован опыт общения с искусством. Искусство по-прежнему не входит в число жизненных основных интересов и предпочтений. Среди множества причин, объясняющих такую ситуацию, можно выделить те, которые непосредственно связаны с педагогикой искусства в раннем детстве. Здесь прежде всего необходимо отметить, что большинство существующих педагогических систем обучения искусству предполагает в первую очередь освоение профессиональных умений и навыков, а творчество оценивается в соответствии с критериями профессионализма. Такой способ обучения искусством не учитывает природу детского сознания, возрастных особенностей физиологического и психического развития организма. Организация художественной интегрированной деятельности предполагает из отдельных заня-

тий, уроков искусств создать интегрированный блок художественно-творческих дисциплин комплексного воздействия на ум, чувства и эмоциональную сферу ребенка. Проблему взаимодействия и интеграции искусств в художественном воспитании личности необходимо рассматривать на всех этапах образовательного пространства человека (дошкольном, школьном, дополнительном, среднем профессиональном, высшем и послевузовском) в единстве и функциональном взаимодействии содержания и форм обучения. От традиционных школьных занятий нужно перейти к погружению обучающегося в чувственную ткань художественных образов разной модальности, от набора разрозненных знаний о художественных культурах – к целостному представлению о мире, эпохе, явлениях культуры, запечатленных в формах, линиях, ритмах, красках, музыкальном и пластическом звучании. Такое общение с искусством способствует духовной самореализации школьников, где важен сам процесс художественной деятельности ребенка как «подъем всего человеческого существа», процесс возвышения и «истончения» его чувств и осознания беспредельности своих возможностей.

Весьма показательными являются результаты социологического исследования, проведенного среди студентов в разных образовательных учреждениях городов России. Наиболее серьезной социальной проблемой большинства молодежи считает отсутствие социальных гарантий в будущем, тревожными явились цифры о потере интереса молодых людей к духовной жизни. Материальная сторона жизни оказалась для большинства из них первостепенной целью и заботой и сегодня главенствует в иерархической системе ценностей молодежи. Вызывает тревогу весьма низкий показатель желающих заниматься научными исследованиями. Между тем систему ценностных ориентиров личности формирует окружающая социально-культурная среда, в которой живет, учится и работает человек, приобретая жизненный опыт. Определенную среду благополучного социального и культурного окружения для подрастающего поколения создает система художественного образования и эстетического воспитания. Приобщение к искусству, общение с его высокими образцами необходимо формировать «со школьной скамьи, а лучше еще раньше...», как говорил известный ученый, исследова-

тель детского творчества Б. П. Юсов. Процесс освоения природы искусства, его профессиональных средств в различных видах художественной деятельности способствует формированию многих качеств личности и прежде всего образного мышления и воображения, воспитания чувств, воли и силы характера. В этих условиях воспитание, образование и развитие личности происходит в гармонии с психофизиологическими и генетическими задатками ребенка» [2]. Искусство всегда являлось универсальным средством развития и воспитания личности в силу своей способности передавать опыт эстетического восприятия и моделирования мира по законам гармонии. Для успешного развития школьника, студента, да и для человека, уже определившего свои жизненные ориентиры, необходима система художественно-творческой деятельности, благодаря которой происходит освоение, а затем и осознание ценностей художественной традиционной культуры. Через историю и культурные традиции «малой родины», того географического пространства, «вмещающего ландшафта...», где родились и живем, к культуре общемирового масштаба [3]. Человеку нужны импульсы осознания успеха, вдохновения, чувства радости от происходящих художественных событий, позитивно влияющих на жизненные ориентиры. Для каждого человека творческое развитие должно быть доступно на любом возрастном этапе, но подчеркнем важность обучения, воспитания и развития личности на основе искусства с раннего возраста. Личный творческий опыт ребенка, полученный в организованной интегрированной художественной деятельности, в будущем станет условием его продуктивного мышления, воображения, обогащением интуиции и нравственного развития. Разработана модель развития личности школьника на основе существующих теоретических положений о взаимодействии и интеграции искусств и существующей методологии широкой интеграции и взаимодействия искусств с другими областями знаний, предполагающая возрастную преемственность от дошкольного, школьного, дополнительного образования. Особая атмосфера царила в школе, где в комплексе применялись виды искусств и виды творческой деятельности, системно были соединены школьные и

дополнительные занятия, что позволяло учащимся добиваться значительных творческих успехов [4]. Во многих школах Ленинградской области эта модель творческого развития школьников на основе взаимодействия и интеграции искусств внедрена в практику. Более того, учителя других дисциплин активно включались в исследовательскую работу по интеграции знаний, применяя метод полихудожественного развития школьников, который на практике доказал свою успешность.

Педагогическое руководство художественно-творческим развитием школьников предполагает соответствующую подготовку учителей художественно-эстетического направления. Это осуществлялось нами на факультете искусств Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Учебный план факультета построен на широких культурологических знаниях, соотношенных с естественнонаучными, философскими учениями. Основой образовательной программы профессиональной подготовки учителя, способного вести учебный процесс на широкой интегративной основе, была идея синтеза искусств, соотношенная с философскими, религиозными системами, общественными и естественнонаучными взглядами в сочетании с активной творческой деятельностью обучающихся. Более 10-ти выпусков специалистов – учителей изобразительного искусства, музыки, культурологии – было осуществлено за годы эксперимента, что позволило апробировать и внедрить в практику образовательных учреждений Ленинградской области инновационный метод обучения художественному творчеству на основе интеграции и взаимодействия искусств. Системный подход к творческому развитию личности на основе интеграции и взаимодействия искусств потребовал разработки и создания системы повышения квалификации учителей, которая предлагала разные направления непрерывного обучения педагога с учетом его потребностей и возможностей. Необходимо отметить обширную базу эксперимента, проходившего в Ленинградской области. Имелась возможность наблюдать развитие личности на протяжении длительного интервала времени и получить более достоверные и проверенные на практике результаты [5].

Л и т е р а т у р а

1. *Выготский Л. С.* Психология искусства. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Лабиринт, 1998. – 416 с.
2. *Юсов Б. П.* Проблемы комплексного подхода к изучению художественного творчества. – М., 1980.
3. *Гумилев Л. Н.* География этноса в исторический период. – Л.: Наука, 1990. – 278 с.
4. *Назарова С. И.* Волшебные грани творчества. Взаимодействие и интеграция искусств : моногр. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. – 171 с.
5. *Назарова С. И.* Формирование творческой личности в интегрированной художественной деятельности учащихся : моногр. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2007. – 207 с.

