

Алексеева Лариса Леонидовна
Larisa Alekseeva

доктор педагогических наук, доцент, заместитель директора
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», Москва
Doctor of Education (Dr. Ed.), Associate Professor
Deputy Director, The Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», Moscow
e mail: ihoraodirect@mail.ru

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, ИСКУССТВО И ОДАРЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ

**Culture personality, art and giftedness in the context
of aesthetic research**

Ключевые слова: образование и развитие, творчество, эстетика, искусство и культура, одаренность, исследования.

Key words: education and development, creativity, aesthetics, art and culture, giftedness, research.

Аннотация. В предлагаемой статье представлен краткий анализ трех монографий последнего десятилетия известного в гуманитарной сфере автора – доктора философских наук, профессора Лейлы Петровны Печко. На примере рецензируемых трудов, посвященных актуальным современным проблемам, рассмотрены теоретические и практические аспекты научного поиска ученого, показаны приоритеты и ведущие позиции исследований, изложены принципиально важные взгляды на вопросы формирования общей культуры и художественно-эстетической среды образования, развития одаренности и художественного творчества и др. Сделан вывод о научном и педагогическом потенциале изданий, дающих импульс к размышлениям и перспективным изысканиям в области эстетики, педагогики, искусства и культуры.

Abstract. The proposed article presents a brief analysis of three monographs of the last decade, the famous author in the humanitarian field – Doctor of philosophical Sciences, Professor Leila Petrovna Pechko. For example, peer-reviewed papers on topical issues of modern theoretical and practical aspects of scientific research scientist, showing the priorities and leading edge research, outlines the critical views on the issues of a common culture and artistic and aesthetic education Wednesday, the development of gifted and artistic creativity, etc. The conclusion of the scientific and pedagogical potential of publications giving impetus to thought-provoking and promising research in the field of aesthetics, pedagogy, art and culture.

У каждого ученого, начинающего и достаточно опытного, маститого и незаурядного, есть свой собственный научный взгляд на окружающий мир и его противоречия [3]. Как есть и свои собственные варианты для решения острейших проблем современности, в том числе и в сфере педагогической науки, когда речь заходит об обучении и воспитании молодого поколения с помощью искусства. Что

может современный ученый предложить в ответ на глобальные вызовы цифрового тысячелетия и нарастающие угрозы духовной безопасности молодого поколения? На наш взгляд, ответ на поставленные вопросы очевиден на примере монографий Лейлы Петровны Печко, доктора философских наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории музыки и изобразительного искусства Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Три достаточно разные по проблематике работы – «Стили искусства: эстетические контексты» [4], «Выразительность эстетики природы и культура личности» [5], «Проблемы активизации креативности у одаренных подростков в художественно-эстетической среде образования (интердисциплинарный культурно-эстетический аспект)» [6], – объединяет искреннее, глубокое убеждение Лейлы Петровны в том, что сфера искусства, эстетическая деятельность и художественное творчество и есть то самое, «на все века и времена», универсальное противодействие вызовам и рискам XXI тысячелетия. Так, монография «Стили искусства: эстетические контексты» [4] включает обоснование эстетической выразительно-смысловой природы стиля искусства в гуманитарной мысли XX века, раскрывает вопросы потенциала стилей искусства в социокультурных процессах, показывает индивидуальный стиль среди других стилевых форм искусства и представляет эстетическую значимость индивидуального стиля в искусстве.

В качестве методологических оснований при изучении проблемы определены концептуальные идеи А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина и В.В. Бычкова. Автор рассматривает стиль произведения в ракурсе своеобразных эстетических срезов в комплексе характерных признаков: «ценностно-смысловой экспрессии содержания и его выражающей художественно-образной материи формы, интонационного и фактурного аспектов» [4, 6]. Размышляя об «эстетическом поле искусства», характерных чертах стиля и его природе, общефилософских, психологических, художественно-эстетических и культурологических акцентах при изучении стиля в отечественных и зарубежных концепциях, Л.П. Печко осуществляет исторический экскурс, представляет определение феномена стиля в современном понимании, показывает его сущность, типы, взаимосвязи и т.д. в разных видах искусства.

Предпринятое автором рассмотрение стилей искусства на примере эволюции художественного сознания, исследование целостного своеобразия внутреннего мира творческой индивидуальности, обстоятельный и глубокий показ эстетической значимости художественного стиля мастера и стилевых тенденций современности свидетельствует о всестороннем знании и понимании проблемы, дает своеобразный «педагогический ключ» для решения образовательных и воспитательных задач учебного процесса различных учреждений и организаций. Отметим с положительной стороны и параграф монографии о динамике, диалектике «борьбы за стиль», где последовательно проводится мысль о воссоздании «живого мира человеческих смыслов», особенностях контекста «художественной ткани», выразительности слова, воздействующего на воображение и сознание человека [4, 144 – 157].

Обращаясь к исследованию Л.П. Печко в области выразительности эстетики природы и культуры личности [5], подчеркнем, в первую очередь, поэтичность

стиля изложения монографии, оригинальность поставленных проблем и многогранность их рассмотрения. Эстетическая выразительность, эколого-эстетическая культура, а также способы и формы ее развития, диалог личности с природой, экологическая эстетика, научная и эстетическая картина мира, освоение многообразия и выразительности природы на этапах возрастного развития личности, педагогический потенциал экспрессионного подхода, эстетика природы во взаимосвязи с личностным и деятельностным аспектами, творческое воспроизведение природы – таков далеко не полный охват изучаемых исследователем проблем.

Для педагогических работников общеобразовательной и высшей школы особое значение имеет глава, посвященная возможностям формирования и развития (углубления) эколого-эстетической культуры детей и юношества в возрастной динамике [5, 240 – 330]. Предлагаемые автором практические пути и педагогические ресурсы, сгруппированные умения и способности, построение педагогически организованной среды, предлагаемая система работы со школьниками и студентами, опора на деятельностный и личностный подходы, авторские приемы и методики, выводы об особенностях восприятия эстетических признаков природы убедительны, аргументированы и логичны. Широкого практического применения заслуживает и разработанный Л.П. Печко спецкурс для гуманитарных вузов «Эколого-эстетическая культура в межличностном общении и освоении эстетики природы».

Подробнее скажем о работе «Проблемы активизации креативности у одаренных подростков в художественно-эстетической среде образования» (интердисциплинарный культурно-эстетический аспект). Общеизвестно, что век информатизации и компьютеризации с очевидным нарастающим доминированием схем, инструкций, алгоритмов, заданного порядка действий и т.п., обостряет и без того вечные актуальные вопросы развития творческих возможностей молодого поколения. Рассмотрение данной проблематики в контексте «интердисциплинарного» и «культурно-эстетического», а также «в художественно-эстетической среде образования», делает подготовленную монографию крайне востребованной для широкого круга научных и педагогических работников.

На основе многолетнего исследования творческого развития детей школьного возраста Л.П. Печко систематизирует, анализирует, в ряде случаев дает оценку явлениям, представлениям, отношениям и т.д., в контексте идей трансдисциплинарного подхода, в какой-то мере близкого к позициям интегративного подхода [2]. Автор монографии обращает внимание на то, что «путь от одаренности к качествам креативного уровня лежит через творческое освоение мира природы, культуры и искусства, мира человека, их осмысление. При этом важна передача личного, творческого видения мира средствами выразительности, присущими именно искусству, его языку, его духовному смыслу» [6, 3].

Введение монографии представляет собой весьма широкую картину рассмотрения проблемы, начиная с поиска «решения новых, незнакомых для человеческих способностей задач» и образования специалистов будущего, обозначения принципов изучения современных проблем и системы эстетических категорий, упоминания основных российских государственных программ развития

одаренности детей, обзора и классификации методов выявления одаренности в художественном развитии ребенка Н.Н. Фоминой в качестве «педагогической основы и ракурса изучения одаренности», а также рассмотрения ключевых для автора подходов, теорий отечественных (Л.С. Выготский, А.В. Бакушинский, Г.В. Лабунская, А.И. Буров, А.А. Мелик-Пашаев и др.) и зарубежных исследователей (Г. Гарднер, Дж. Рензулли, П. Торренс и др.). Заслуживает безусловной поддержки пристальное внимание ученого к понятию «выразительность», во многом предопределяющее, по мнению Л.П. Печко, понимание человеком сущности явлений окружающего мира и явлений культуры.

В контексте названия монографии практически все главы в той или иной мере освещают вопросы творчества, с той лишь разницей, что в каждой из глав представлен свой, определенный и неповторяющийся вектор рассмотрения. Так, третья глава посвящена творческому развитию личности и ее одаренности в культурно-историческом видении и трансдисциплинарном ракурсе; четвертая глава затрагивает проблемы культурно-эстетического сознания и отношения как универсальной основы личностного мировосприятия и художественно-эстетического творчества школьников; в пятой главе рассматривается воображение как «аппарат» творческого развития личности в подростковом и юношеском возрасте, приводятся высказывания школьников, участников экспериментальной деятельности различных образовательных организаций [6, 84 – 86 и др.].

В работе автора находят свое отражение глобальные проблемы современного социума, в том числе значение и роль искусства в образовании и развитии творческой личности, можно сравнить к примеру, с идеями и решениями, представленными в ряде недавних публикаций [1,2]. Раскрыта в книге специфика эстетической картины мира и самовыражения личности школьника в художественном творчестве, изложены представления об образах реальности и искусства у будущих педагогов, уделено внимание вопросам понимания и оценки студентами-гуманитариями одаренности школьников и собственной креативности. Более практико-ориентированный характер имеет глава, в которой рассматриваются резервы становления креативности в художественно-эстетической образовательной среде, и «Гимн творчеству» в проектной модели активизации креативности при реализации дополнительной эстетической деятельности школьников. Для педагогов-практиков, очевидно, будут полезны предложенные в монографии тесты, опросные листы, анкеты по выявлению одаренности и креативности школьников и студентов-педагогов [6, 167 – 169].

Одна из глав «Актуальные научные и реальные основания изучения художественно-эстетической одаренности в подростковом и юношеском возрасте» раскрывает принципиально важные позиции исследования в опоре на деятельностный, ценностный, культурологический и другие подходы, вбирающие искусство и культуру, с акцентом на теории эстетического воспитания Александра Ивановича Булова. Эстетическое отношение и уровни его проявления у школьников, эмоциональные реакции, эстетические состояния и эстетическое сознание, эстетические эмоции, ментальность по отношению к одаренности развивающейся личности, культурная среда, общекультурные типы творческой

одаренности – эти и другие важнейшие аспекты активизации креативности детально рассмотрены автором.

Здесь же предлагаются типы одаренности «по специализированности, проявляющейся в школьный период» [6, 31]. Это универсальный (разносторонний), художественный, гуманитарный (или культурно-эстетический) и др. Подробно автор останавливается именно на гуманитарном типе, излагая общие характеристики, признаки и проявления, предлагая способы для определения уровня, динамики, специфики индивидуального становления, связи со средой. Приводятся и соответствующие показатели, как, например, наличие эстетической интуиции, эмоционального воображения, отзывчивости и др., что расширяет границы исследования и показывает возможности практического применения его результатов. Впечатляет основательность, фундаментальность подхода автора к рассмотрению художественно-эстетической одаренности и связанных с этим вопросов и проблем, что, конечно, является достоинством монографии.

Глава «Культурно-эстетическая активность и активизация креативности подростков и старших школьников как источники накопления духовного капитала личности» обращает на себя пристальное внимание с точки зрения возможности восполнения духовности современного молодого поколения и рассмотрения актуальных педагогических практик для решения обозначенной проблемы. Глубокий анализ имеющихся научных трудов (В.В. Небылицын, В.А. Петровский, А.В. Бакушинский и т.д.), изучение особенностей культурной, гуманитарной активности личности и целого ряда категорий и понятий, позволяют автору монографии говорить о том, что «культурно-эстетическая активность выступает как интегративное качество личности, перерастающее далее в социокультурную активность участников общественной жизни и деятельности» [6, 48].

На примере главы «Воображение как «аппарат» творческого развития личности в подростковом и юношеском возрасте» очевидна авторская позиция в отношении особой роли педагогики искусства в развитии «эвристической педагогики творчества», способов развития творческого воображения в условиях современного образовательного процесса, резервов творческого постижения искусства в образовании детей и юношества и т.д. [6, 75 – 76]. В опоре на подход М.М. Бахтина, выдвигаемые им нравственно-гуманистический, эстетический и эвристический принципы, автор убедительно и на высоком философском уровне раскрывает эстетический смысл и возможности художественной интерпретации искусства, подчеркивает необходимость неформального, глубоко личностного постижения искусства в процессе творческого развития.

В каждой из рецензируемых монографий обращает на себя внимание «Список использованной литературы» со значительным количеством источников на иностранном языке, что в свою очередь побуждает к чтению. В целом, обращение к монографиям подвигает к размышлению и полемике в отношении концептуальных теоретических позиций и подходов отечественных и зарубежных воззрений, идей и представлений «о педагогических аспектах в эстетике и искусстве», «об эстетических аспектах в педагогике, культуре и искусстве» и т.п. Обобщая изложенное, подчеркнем, что рассмотренные научные труды Лейлы Петровны

Печко демонстрируют широкий, открытый и пытливый взгляд ученого на проблемы современного мира, учат внимательному отношению к каждому растущему человеку, вдумчивому эстетическому видению и «прочтению» выразительности окружающей действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы преподавания искусства в общеобразовательных организациях Российской Федерации [Текст] / Сборник научных статей // Ред. – сост. О.И. Радомская; под общей ред. О.В. Стукаловой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016.
2. Актуальные проблемы художественного образования: интегративный подход (по материалам диссертационных исследований): коллективная монография [Текст] / Под редакцией Е.Ф. Командышко. – М.: ИХОиК РАО, 2016.
3. Педагогика искусства и современное художественное образование. Монография [Текст] / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.) и др.; рук. проекта Е.М. Акишина; науч. ред. Л.Л. Алексева; общ. ред. Е.В. Боякова. – М.: ТЦ Сфера, 2017.
4. Печко, Л.П. Стили искусства: эстетические контексты: монография / Л.П. Печко. – Елец: Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, 2010.
5. Печко, Л.П. Выразительность эстетики природы и культура личности / Л.П. Печко. – Ульяновск: УлГТУ, 2008.
6. Печко, Л.П. Проблемы активизации креативности у одаренных подростков в художественно-эстетической среде образования (интердисциплинарный культурно-эстетический аспект) / Л.П. Печко. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016.