

**РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(К ОБОСНОВАНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА)
DEVELOPMENT OF THE CULTURAL -AESTHETIC CONSCIOUSNESS
IN EDUCATIONAL CONTEXT
(JUSTIFICATION OF THE CONCEPTUAL APPROACH)**

**Л.П. ПЕЧКО
L.P. PECHKO**

*д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования»
Российской академии образования*

*Doctor of Philosophy, professor; the leading research of the Federal State Research Institution « Institute of Art
Education» of the Russian academy of education; e-mail: pechkolp@mail.ru*

Ключевые слова: образование, культура, культурно-эстетическое сознание, школьники, искусство, эстетические понятия, интеграция.

Key words: education, culter, aesthetic consciousness, students of the school, arts, aestheticsterms, integration.

Аннотация: Статья представляет ракурс подхода, ранее не обсуждавшийся в сфере образования, относительно развития личности учащегося школы в среднем и старшем возрасте - на основе интегрированного культурно-эстетического образования. В его составе не должны противопоставляться, но могут дополнять друг друга культурно-эстетические и художественные компетенции, что позволит выявить различные стадии и уровни развития общей и специальной одаренности. Интегрирование различных форм культуры, искусства, эстетического и художественного сознания позволит включить учеников в рефлексирование по поводу развития и обогащения своей личной культуры, ее творческого потенциала.

Abstract: The article presents an approach, not previously discussed in the field of education on the development of the individual student's school in the middle and older age - in an integrated cultural and aesthetic education. In its structure should not be opposed, but can complement each other's cultural and aesthetic and artistic competence that allow the identification of the different stages and levels of development of general and special talents. The integration of different forms of art, culture, aesthetic and artistic consciousness will enable students to refleksirowanie about the development and enrichment of their personal culture and its creative potential

Рассмотрение оснований гуманитарного знания и истории развития социума выявляет доминировавшие в науке представления о культуре 1) как об универсальном пространстве и способах решения фактически всех проблем взаимосвязей и отношений между людьми на разных этапах существования человечества, и 2) как о междисциплинарном понятии [7, с. 341]. Другие позиции определяют ее как надбиологическую систему информационных кодов [6, с. 130]. Третьи - нередко культуру трактуют лишь как совокупность исключительно внешних условий и условностей, шаблонных правил действий, высказываний, формулы этикета. В смешении этих позиций стираются, усредняются действительно мыслеобразные концепты, духовно наполненные особенности глубоких человеческих отношений и проявлений и упускаются возможности их развития средствами культуры и образования.

Полнота, взаимосоответствие внутреннего и внешнего аспектов культуры личности и социума открываются лишь при акцентировании главного связующего звена и принципа культурной жизнедеятельности, мировоззренческих основ ее функционирования в социуме. Таким звеном, критерием жизни и развития общества на каждом этапе истории выступает как символическая основа духовного и физического существования — образ человека в его разносторонности. Именно на нем строится существование всего человеческого мира. Причем облик человека в «окультуренном виде», его внутренняя духовная интеллектуальная и телесная, психофизиологическая организация, его устремленность на обоснование и очеловечивание окружающего мира, собственного образа жизни и смысла своего бытия определяют целостное рассмотрение его в качестве центра пространства культуры. Такая общеизвестная трактовка существенна и для сферы

образования.

В истории символика образа человека у разных народов исходит из той или иной религиозной веры и из своеобразия этнического облика в конкретном географическом регионе, климате, различных природных условиях, из культурных традиций, обрядов, эстетических предпочтений, своеобразного психофизического склада. И все это становится почвой культуры, источником становления языка, этнонационального сознания, мировоззрения. Искусство - центральное звено культуры, оно объединяет всю культуру, связывая и современников, и многие поколения в историческом времени, включаясь в культуру отдельного человека.

По отношению к сфере образования во всем мире следует отметить ее ориентацию и на передачу общей культуры в контексте западной или восточной цивилизации и на развитие личной культуры ученика, на признание ценности для формирования личности и классических основ наук, и освоения современных научных представлений о мире, новых технологий организации жизни производительной деятельности, освоения общей эстетической культуры человечества.

Система прямого изучения информации, теоретических знаний в учебной работе более успешна для образования старших школьников. Но если касаться постепенного освоения духовного, интеллектуального содержания, сущности культуры, а не только воспитания внешних проявлений культуры в подростковом и старшем возрасте учеников школы, то именно преподавание гуманитарных предметов должно затрагивать все стороны человеческого мироощущения и обязательно с включением потенциала искусства. Ведь в его восприятии и эстетическом освоении участвуют различные механизмы познания мира – не только интеллектуальные, но и эмоциональные, чувственно-органические, психологические структуры воображения и образно-творческого мышления.

Ведущие культурологи, анализируя историческую ретроспективу и обосновывая перспективу развития социума, настаивают на необходимости «гуманитарной эрудированности населения» [8, с. 345]. Понятные людям мотивы поступков, характер мышления, воплощенный в культуре каждого народа (т.е. менталитет) и социоисторический опыт, в совокупности порождающие культурную деятельность и ее результаты (продукты, идеи и развитие человеческих способностей) с особой эстетической яркостью, заразительным художественным талантом запечатлены, «законсервированы» в искусстве. И потому искусство всегда сохраняет потенциал особого, психологического влияния на новые поколения, включаемые в культуру общества, в образование.

Человек – это и продукт, и потребитель, и производитель, и транслятор культуры во всем ее объеме (с опорой на техническое оснащение). Из такой логики вытекает понимание значимости широкой интегрированной культурной компетентности на основе гуманитарной эрудированности, что актуально для развития этого социально ценного качества личности в современном образовании.

Однако некоторые авторы видят и обозначают в контексте педагогики культуру личности лишь как совокупность социальных компетенций вне гуманитарного их проявления. Между тем А.Я. Флиер утверждает, подобно многим культурологам, что особую роль в становлении «процесса культурной компетентности играет, прежде всего, гуманитарное образование, обогащающее знаниями в области искусства и литературы, религии, философии и т. п. В целом, культурная компетентность отражает соответствие интересов и эрудиции индивида социальному опыту и ценностным установкам общества его проживания». Она «выражает степень знакомства с совокупным социальным опытом нации в целом...», с основными культурными текстами, составляющими основу национального, гуманитарного наследия. [8, с. 345]

Изучение этой проблемы показывает, что без выделения центрального ядра культуры, ее основание должно расколоться на многочисленные мозаичные фрагменты.

Вся жизнь человека в обществе пронизана множеством специфических направлений и форм культуры, собрать которые в общее единое поле возможно лишь через посредство образных контентов искусства, родившегося в недрах самой культуры и концентрирующего своеобразие и содержание человеческой духовности. Искусство всегда закрепляло и вместе с тем опережало развитие других форм культуры и знаний человека. В отличие от естественных наук, базирующихся на наиболее точных для данной эпохи знаниях, информациях и их интерпретации, доступных лишь малому кругу образованных, искусство было обращено ко многим людям, искавшим в нем культурное, духовное общение, понимание человеческого смысла всего происходящего в жизни, творческое озарение и открытия, радость жизни. В ходе развития познания выявились знания об искусстве и об эстетических свойствах окружающего мира. Научный анализ уже в античности выделил как особые области эстетику, этику, искусствознание и в новое время - культурологию. Развивались и другие гуманитарные сферы- философия, история, филология, и в этом ряду - тесно связанная с практикой педагогика.

Ранее в социокультурной сфере сложились и закрепились понятия, связанные с творениями искусства и отношениями к ним человека: эстетическое чувство, оценка, вкус, идеал, объединяющее их эстетическое сознание, художественное сознание, позднее - эстетическая и художественная культура (человека, народа, эпохи, общества, в целом). Эти понятия и термины, развивались, углублялись, представлены в современных словарях гуманитарного профиля и позволяют опосредованно подходить к анализу проблемы культурно-эстетических свойств, общей и художественной одаренности и уровней их развития у учеников.

Можно утверждать следующее: 1) уже потому, что идеалы и основные ценности культуры, искусства и эстетики совпадают, 2) что эти области культуры, гуманитарного и педагогического знания прошли вместе, в общем недифференцированном состоянии историческое становление (и лишь позднее постепенно специализировались), основные этапы духовного развития, следовательно: правомерен вывод о новом периоде интегрирования культурно-эстетического сознания человечества, как сознания, имеющего единую материально-духовную основу.

По мысли М.М. Бахтина, культура рассеяна повсюду, у нее нет своей территории, она «существует только на границах» между ее реальными формами. [2]. Объединение с развитыми в течение тысячелетий видами и элементами эстетического сознания предоставляет культуре и культурно-эстетическому сознанию общую территорию искусства и эстетической среды, и прежде всего в сфере образования. Вспомним, что древнегреческое понятие «эстезис» обозначало, прежде всего, проявления в психофизическом синтезе способности человека видеть, слышать, ощущать признаки мира и себя как его части, как воплощения и продолжения его материальных форм и закономерностей и соотносить впечатления со своими оценками. Вспомним, что знаменитый «образ человека» Леонардо да Винчи, вписанный в квадрат и окружность, не только гармоничен, совершенен, прекрасен, но и выразителен во всей полноте своей духовности и телесности в позиции открытости миру. Это культурно-эстетическое единство человека и мира, совершенства к презентующей его выразительности, воплощает предназначение самой человеческой жизни. Поэтому обращение к понятию культурно-эстетического сознания, т.е. стержня, единства чувственного, духовного, ценностного в постижении мира человеком может стать одним из концептуальных оснований рассмотрения целей и задач современного образования и развития личности ученика. На этой основе возможно установление культурного и эстетического взаимодействия в гармонизации миропознания и пробуждения творческих способностей, не только талантов одаренных школьников, но и потенциально талантливых ребят, нуждающихся лишь в поддержке их задатков и педагогически тактичном участии в их творческих пробах. Но это требует создания благоприятной культурно-эстетической среды как питательной для роста личного сознания и самосознания, значимых

личностных компонентов.

Значение и потенциал культуры определил известный ученый А.И. Арнольд, он считал, что культура – «фундаментальный ресурс оздоровления мира, предписанный дать богатую пищу уму и тонкому чувству. Именно через нее человек воспринимает модель мира и ответы на все «вечные вопросы бытия». Она живет своей особой жизнью, и ее надо беречь так же, как и человеческую жизнь». И далее справедливы, хотя и пафосны, размышления о том, что культура «гарантирует высокое напряжение духовной энергии, интеллектуальное совершенствование человека и его стремление гармонизировать окружающий мир. Культура – прозрение народа, неременное условие и результат его существования». [1, с. 4] В этих положениях высвечивается признание значения чувствований человека, его ориентированность на гармонию, которая открывается только эстетическому чувству и художественному или культурно-эстетическому сознанию личности.

Однако до настоящего времени не появилось в работах культурологов обоснование понятия «культурное сознание», что вполне объяснимо. С одной стороны, в этом варианте как бы упрощено его содержание (с позиции элементарного толкования того, что есть «культурное», а что «некультурное») по отношению к обыденным ситуациям. Оно, скорее, относится просток массовому сознанию, а в духовном, научном, художественном сознании акцентируются интеллектуальные, эстетические и творческие моменты.

В контексте образования интегрирование в термине «культурно-эстетическое» и компонентов культурных проявлений человека, и эстетико– художественных свойств личности, выраженных в произведениях искусства, обнаруживается естественная реализуемость и правомерность модели их объединения, влияющей на поведение и деятельность учеников и на их отношения к искусству и явлениям культуры. А вместе с тем и выступают различия сфер культуры и искусства, позволяющие показать тонкие и глубокие связи, их специфику в содержании и материальном оформлении.

Наконец, можно раскрыть школьникам основные элементы художественного и культурно-эстетического сознания: характер чувств и переживаний, идеалов и взглядов. Это позволяет интегрировать контексты культуры, образования и эмоциональной образности искусства с нашим менталитете, соединить их с опытом восприятия всего слышимого, видимого, осязаемого в мире, с эмоциями и оценками в меру образованности и культурности личности.

Эти понятия подводят школьника -старшего подростка и старшеклассника - к пониманию первой ступени эстетического освоения искусства и эмоционального отношения к данному произведению, как об этом писал более полувека назад А.И. Буров [4]. Тем самым реализуется контекст современного культурноориентированного образования.

Рассмотрение «под лупой» следов культуры, в русле которой создавалось данное произведение искусства (этнокультура автора, исторические и социальные условия, время и пространство происхождения авторского стиля и творчества) позволяет поднять уровень культурно-эстетического сознания участника образовательного процесса: школьника или студента педколледжа и педвуза. Это уровень интегрированного культурно-эстетического сознания как проявления его личности, входящей в пространство культурно-художественного творчества автора, именно в качестве «адресата произведения».

Не считая значимой роль искусства в культуре, некоторые культурологи и философы ошибочно выбрасывают его за пределы «надбиологического» культурного контекста. Однако по отношению к образованию растущего (в том числе и «биологически»- физиологически поколения это неправомерно, поскольку уже на себе самих подростки и старшеклассники постигают ту истину, что человек - и природное, и социокультурное живое существо. И это ими принимается как основа жизнедеятельности, прежде всего.

В итоге обсуждения в рабочем порядке можно определить культурно-эстетическое

сознание как комплекс свойств личности, управляющий ее деятельностью и поведением в культурной и художественно-эстетической сфере и отношением к их конкретным объектам в проявлениях восприятия, предпочтениях вкуса, а также в оценочных, ценностных и идеальных представлениях, высказываниях и продуктах активных творческих действий.

Выделяются две основные специфические особенности - чувственно-эмоциональная и оценочно-интеллектуальная стороны каждого из этих компонентов, которые интегрируются и одновременно существуют как самостоятельные формы, развивающиеся в сознании личности в процессе образования и деятельности. Культурно-эстетическое сознание не только пассивно воспроизводит полученный опыт общения с культурой и искусством, но и творчески активно, реализуется в творческих процессах, в художественной деятельности. Так, у наиболее художественно, эстетически одаренных школьников речь не только грамотна, но и выразительна, образна, лексически и интонационно богата. Сознание содержит непосредственные обращения к образам искусства, переосмысления ситуаций произведений и реплик персонажей, режиссерских высказываний. Все это свидетельствует о глубоком взаимопроникновении их художественного и культурно-эстетического сознания вмыслеобразный контекст автора. Этому недостает обыденному сознанию, существующему без подпитки со стороны искусства и полноценной культуры в ее разностороннем объеме.

Школьников старшего подросткового возраста, готовых к проявлению самосознания и рефлексирования о развитии своей личной культуры необходимо знакомить на занятиях факультатива с понятием культурно-эстетического сознания для того, чтобы они могли разобраться в своих вкусах, оценках, эмоциях. Необходимо предупреждать разрыв этих двух аспектов образовательного процесса, а, значит, понятия культура и культурность, эстетика и этика, эстетическое и художественное сознание могут быть преподнесены в беседах и оценках учителем-гуманитарием и на уроке. Важно закладывать элементарные основы культурно-эстетического сознания, в целях формирования интеллектуальных и эмоциональных структур психики подрастающего школьника, для содействия становлению его самосознания как культурного человека. Существенно при этом опираться на ядро культуры – искусство, обращаться не только к таким центральным контентам, как образы героя и автора (по М.М. Бахтину), портрет, поступок, интерьер, высказывание, пейзаж. Уже в среднем звене школы уместно обращать внимание и на детали, особенности изображения или передачи определенного настроения, значимой мысли автора или героя. В культурно-эстетическом сознании школьника запечатлеваются знаковые для произведения выразительные словосочетания, музыкальные фразы, ритмический и мелодический рисунок, цветовой контексте, которые передают смысловое содержание, художественное своеобразие произведения как явления культуры. Все это также может быть задействовано для ориентирования форм культурно-эстетического сознания школьника - его вкусов, чувств, оценок, взглядов, представлений, направленных не только на произведение искусства, но и на осознание своего отношения к культуре и искусству в жизни собственной и своей страны.

В большей степени это перспективно в старшем звене, школы(но начиная с 8-9 класса подготовку и пропедевтику). Особая функция и содержание культурно-эстетического сознания растущего человека в том, что в нем – в отличие от художественного сознания взрослых ценителей искусства – значителен потенциал самостроительства своей личности и личной культуры. Заглядывая в свой культурный опыт, ученик соизмеряет его вчера, сегодня, завтра, в будущем, но в довольно смутных ассоциациях и выводах. Поэтому обращение к этому феномену актуально для построения духовной, внутренней среды развития культурного человека, которая всегда «при нем» и в момент может быть активирована и осмыслена заново с учетом нового опыта.

Поэтому столь значимо и обладает особым смыслом культурно-эстетическое сознание для одаренного школьника. Высокое мастерство учителя проявляется именно

тогда, когда он открывает своему талантливому ученику часто невидимые связи его культурно-эстетического и художественного сознания со всей человеческой духовной культурой. Ибо она всегда обращена, по сути, к каждому современнику и потомку, как эстафета, несущая потенциал развития личности, ее духовных богатств и творческих способностей. Чрезвычайно важно приобщить подростка и особенно старшеклассника к осмыслению значения искусства как художественного зерна в составе культурно-эстетического наследия. Художественные вкусы, чувства, оценки, идеальные представления об искусстве и своих предпочтениях будут сочетаться с общекультурными. О тесной взаимосвязи исторических процессов с социокультурными и эстетико-художественными размышлял известный в мире мыслитель М.М. Бахтин: «Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур (единство человеческой культуры), сложное единство человеческой литературы. Все это раскрывается только на уровне большего времени. Каждый образ нужно понять и оценить на уровне большего времени». [3, с. 139] Таким образом, речь идет об образах литературы, искусства, культуры в едином культурно-эстетическом сознании человечества.

Высвечивая глубину связей культуры и искусства и общечеловеческого мировоззрения, эти положения приводят к обобщению значимости понятия культурно-эстетического сознания как обращенного и к культуре, и к искусству в их синтезе и взаимодополнительности. А это одна из основ фундамента образования современной молодежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольдов А.И. Общество и культура: современный портрет. - М.: МГУКИ, 2007. - 112 с.
2. Бахтин М.М. К философии поступка / М.М.Бахтин. Человек в мире слова - М.: РОУ, 1995 - 140 с.
3. Бахтин М.М.К методологии гуманитарных наук / М.М. Бахтин. Человек в мире слова. - М.: РОУ, 1995 - 140с.
4. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры.- М.: Искусство, 1975.- 176 с.
5. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. - М.: Искусство, 1956. - 186 с.
6. Культура / Педагогический энциклопедический словарь. - М.:БРЭ,2000. - 528 с.
7. Культура / Новая философская энциклопедия. Т. 2. - М.:Мысль,2000. - 365 с.
8. ФлиерА.Я. Культура / Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. - СПб. Университетская книга, 1998. - 447 с.