

Печко Лейла Петровна

Leyla Pechko

доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник
лаборатории музыки и изобразительного искусства
ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования»
Doctor of Philosophy, professor, leading researcher
of the Laboratory of Music and Fine Arts
of the Federal State Budget Scientific Institution
“Institute of Art Education and Cultural
of the Russian Academy of Education”
e-mail: pechkolp@mail.ru

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗНАЧИМОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Interpretations of the importance of aesthetic criteria in the artistic development of personality

Ключевые слова: современный подросток, искусство, культура, развитие личности, эстетическое сознание, художественное образование, научные основы художественно-эстетического воспитания, социокультурный портрет подростка.

Keywords: contemporary adolescent, art, culture, personality development, aesthetic consciousness, artistic education, scientific foundations of aesthetic education, sociocultural portrait of an adolescent

Аннотация. В современном обществе художественное образование и эстетическое развитие личности на разных этапах детства выступают как социокультурные процессы. В этих процессах важно сочетание достижений актуальной науки с прогрессивными идеями отечественных мыслителей XX в. и значимости критерия понимания личностью не красоты, а выразительности объектов оценки. В анализе социокультурного портрета современного подростка наиболее релевантен комплексный объект-субъектный подход к эстетическому освоению искусства и окружающего мира на основе внешне выраженных предметных свойств. В статье показано, что в работах М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, А.И. Букова при соотнесении естественно-научного и гуманитарного знания в контексте социокультурного и эстетического развития личности обоснована необходимость их взаимодополнительности.

Abstract. Aesthetic education and artistic personality development at different stages of childhood in the contemporary society appear as sociocultural processes. Important for the understanding of these processes is the combination of achievements of the actual science with the progressive ideas of Russian thinkers of the XXth century. In the approach to the analysis of the sociocultural portrait of the contemporary adolescent most relevant is the complex object-subject approach to the aesthetic comprehension of art and the world based on their external objectified features. The article shows that in the works of Mikhail Bakhtin, Lev Vygotsky, Alexey Losev, Yuri Lotman,

Alexander Burov based on the analysis of natural scientific and humanitarian knowledge argue for the necessity of their complementarity in the understanding of sociocultural personality development.

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
(номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9).**

Определение социокультурных ценностных, в особенности, художественных ориентиров у обучающихся школьников и студентов (в диапазоне от 12 лет до 21 года), не может составлять чисто эмпирических задач. Это обусловлено уже тем, что сам феномен имеет сложный характер, что (как считают ученые-гуманитарии) предполагает учет физико-химико-био-социо-психо-этно-физиологических и собственно культурно-эстетических аспектов анализа. Выявлять особенности подобного «портрета» современного ребенка невозможно вне изучения динамики возрастных, социокультурных и информационно-компетентностных процессов, вне сопоставления существующих научных прогрессивных позиций и устаревших, отмирающих, или обыденных, функционирующих у старшего поколения представлений, убеждений, взглядов, более характерных для прошлого, чем для двух десятилетий XXI века [1; 2]. Существенно для педагогов, учителей искусства видеть и отличать эстетические обыденные представления о культуре и искусстве от научно-обоснованных. Прежде всего учитывать, что ценностные ориентации – это «внешний компонент воззрения личности или групповой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления» в отношении обобщенных человеческих ценностей [22, с.596 – 597].

Исследование проблемы «Социокультурный портрет современного подростка в сфере искусства» проводится как изучение ценностных эстетико-художественных ориентиров подростков. Сопоставление ценностных ориентаций в области культурно-эстетического и художественного контента опирается на принятые в современной гуманитарной науке дефиниции и на открытия крупнейших отечественных ученых: эстетиков, психологов, культурологов за последние пять десятилетий. Исходные основания – определение социокультурной характеристики культурно-эстетического и художественного контента в соответствии с результатами художественно-эстетического образования и воспитания школьников и студентов в Российской Федерации за последние 10 лет, т.е. обучающихся с 5 по 11 классы, и студентов первых курсов вуза, а значит при условии учета и идущих из семейной среды установок и ценностей, часто обусловленных определенной этнонациональной традицией.

Прогрессивные воззрения выдающихся мыслителей, мастеров искусства, ученых прошлого века, сложившиеся концепции отечественных эстетиков, признаны ныне в мире. Они дополняются современными исследовательскими подходами и моделями, в т.ч., психолого-педагогическими, культурно-эстетическими обоснованиями ракурсов анализа художественно-эстетического развития личности, образного восприятия, мышления, оценочной и творческой деятельности. Очевидно, что реальные образовательные и формирующие личность

процессы в отечественной школе и вузе прежде всего связаны с родной культурой, языком, ментальными этно-национальными традициями. Однако, логично, что при проведении массового анкетирования на русском языке для оценочных и аргументированных ответов обучающихся были выбраны примеры из мировой и российской художественной классики, из современного контента литературы, киноискусства, архитектуры и иных культурных форм.

Общеизвестно, что в современном научном мире изменились приоритеты эстетики, поскольку естественные науки раскрывали законы материального мира и живой природы, их эстетические свойства, а рост технологий позволял отвечать запросу на искусственную красоту. Все это не могло не влиять на характер гуманитарного мышления и образования в XX веке и в настоящее время [см., к примеру, 18 и 19].

Напомним, в России в послереволюционный период остро встают проблемы образования и воспитания детей нового поколения. Актуальным стало обоснование направления, способов и средств развития личности ребенка на основе его «вращения» в культуру и в познание искусства, в сферу собственно детского творчества. Эти идеи развивал и на практике реализовывал в 20-30 годы выдающийся психолог, педагог, эстетик Л.С. Выготский. В монографии «Психология искусства» на основе анализа концепций психологии, эстетики и теории искусства он приходит к глубоким выводам о значении искусства вне критерия красоты в эстетическом, художественном, творческом развитии личности ребенка, о влиянии на него «образной деятельности». Культурно-историческое и психолого-эстетическое значение искусства становится основанием художественного образования, основой развития воображения и творчества детей [8]. Но преждевременный уход ученого из жизни, последовавшие известные идеологические перемены надолго затормозили прогрессивные тенденции и в художественном образовании [9].

Деятельность его современника педагога-художника А.В. Бакушинского была важна для развития творческой изобразительной активности подростков 20-30 годов прошлого века [3]. Их работы вошли в коллекцию детского рисунка, которая усилиями научных сотрудников Института художественного образования и культурологии РАО стала «международной». Скажем и о В.П. Зинченко, который обобщил свои взгляды в монографии «Сознание и творческий акт», где первостепенное внимание обращено на функции искусства в жизни и образовании, на создание творческого образа. Его позиция как психолога одновременно опиралась на гуманитарное и естественнонаучное познание. Например, в отношении выявления выразительности человека и его бытия через образы искусства [10; 11]. В статье «Выразительные движения», идя за теорией Ч. Дарвина о внешнем выражении внутренних чувств человека и живых организмов, психолог становится на позицию эстетика и обращается к особой характеристике сущности искусства. Аналогичные важнейшие научные положения были приняты и развивались прогрессивными отечественными эстетиками XX – XXI века; они вошли в основу современной эстетической науки и культурологии. Ведь в действительности вся культура возникла на основе эволюции природных

способностей человека, формировавшихся в естественной и социокультурной среде в ходе исторических процессов [15]. Таким образом, несомненны связи в развитии искусства и наук, естественных, социальных, эстетико-художественных аспектов становления человеческой культуры.

В контексте исследования необходимо краткое изложение наиболее значительных идей, эстетиков, раскрывших глубокие теоретические основания феноменов эстетического отношения личности, эстетических свойств объектов, а именно выразительности материи и выражения эмоций человека, его эстетического вкуса и оценки, эстетического сознания. Осуществляется развитие науки эстетики на фундаменте изучения истории мировой эстетики А.Ф. Лосевым и обоснования им сущности эстетического как общего исходно физического, материального выражения внутренней сущности любого объекта в его внешних признаках, воспринимаемых человеком, то есть в объект-субъектном образе восприятия и мышления. Лосев утверждает: «Выразительность предметных форм как ставший результат процесса выражения всегда есть синтез двух планов – внешнего, выявляющего и внутреннего, выявляемого» [14, с. 577].

Однако еще в первой четверти XX века М.М. Бахтин открыл зависимость человеческих чувств одного индивида от общения и отзывчивости других людей. Им обнаружено диалогическое понимание человеком всего в мире как особенность его самопроявления и бытия. При этом внешние эстетические свойства (экспрессионные) М.М. Бахтин считает объективными, принадлежащими миру, но открываемыми и освобождаемыми от «гибридности», скрытости именно через человеческое познание выразительного. Их внутренняя суть раскрывается через внешние свойства посредством мысли, чувства, действий человека и особенно через его слово. Для М.М. Бахтина выразительное составляет основную характеристику бытия, проявляясь в нем, как «говорящее» о нём внешними признаками. И именно человек способен понять и расшифровать смысл того, что «говорит» о себе каждый объект утверждал он в «Эстетике словесного творчества» [4].

В научных трудах и публикациях именно А.Ф. Лосев сформулировал обоснование эстетики как науки о выражении, в основе которой «лежит физическое тело» (что как раз воплощено в природе нашей планеты и небесных тел). Он одним из первых определил сущность эстетического как комплекса феноменов сложнейшего физико-химико-био-психо-социо-культурного состава, охватывающего природный мир, жизнь человеческих сообществ и сферу культуры. Изучая развитие научных эстетических представлений в истории, А.Ф. Лосев приходит к выводу о том, что уже в античной эстетике основой эстетического считалась характерность предметных свойств, их выразительность. Но на многие века такое понимание в силу исторических идеологических процессов было утрачено. Лишь в новое время обнаружено, что именно выражение и выразительное составляют суть эстетического. При этом внутреннее и внешнее всегда неразрывно связаны [13; 14].

Между тем в деятельности любого мастера искусства это само собой очевидно. Это показал в своей научной деятельности Ю.М. Лотман – всемирно

известный исследователь культуры как коллективного интеллекта, роли культурных кодов, символа, знака в динамике моделей культуры. Он внес свое видение в трактовку современных культурных процессов, понимал обучение и воспитание как межличностное общение, блестяще интерпретировал культурную жизнь России, художественное сознание и мышление в литературном творчестве и особенно в творениях А.С. Пушкина. В картине физического мира он видел такое строение слоев, пластов, при котором сочетается в каждом внутреннее содержание и внешнее выражение» [15, с.32]. Здесь обнаруживается также видение объективной выразительности модели мира.

Обращение к научному вкладу в эстетику А.И. Бурова [5], многие годы занимавшегося исследованиями системы эстетического воспитания школьников на разных этапах школьного образования в научно-исследовательском институте художественного воспитания в плане теории подводит к сопоставлению возрастных групп подростков поколения 80-х годов прошлого века и современных обучающихся 12-18-летнего возраста. Буров в своих монографиях раскрыл не только эстетическую сущность искусства, художественного образа, но и специфику механизма и форм эстетического сознания – эстетического отношения, восприятия, вкуса, чувств, идеала, оценки, потребности. Он обосновал особые стадии художественно-эстетического восприятия как образного мышления, характеризуя этим уровень эстетического развития личности, что требует педагогического внимания на каждом возрастном этапе. В отношении понятия красоты как критерия эстетической оценки и маркера слабого уровня эстетического развития личности тяготеющей именно к этому критерию оценки, ученый выражал сомнение в научности содержания данного понятия. Буровым выявлены также особенности эстетических объектов, их физические предметные свойства, которые выступают как эстетические в восприятии человека. Здесь Буров, по сути, конкретизирует позиции А.Ф. Лосева в отношении физической сущности любого эстетического объекта. И все же прямо не ссылается на него, хотя сам близок к пониманию эстетической выразительности реальности, искусства, человеческого облика.

Однако жёсткие идеологические рамки деятельности ученых в 50-80 годы прошлого века заставляли маскировать своё понимание сущности эстетических свойств и закономерностей, не являющихся воплощением фальшивых «законов красоты» реальности, на которых настаивала официальная идеология. В образовании это препятствовало реализации творческих идей и методик, эффективных для эстетического развития учеников [6; 7]. Таким образом, в подходах к сфере искусства, культуры, освоения эстетики реальности после Л.Н. Толстого [20], Л.С. Выготского [9], М.М. Бахтина [4], Ю.М. Лотмана [15], А.Ф. Лосева [13 и 14], А.И. Бурова [5 и 6], определились критерии эстетико-художественного развития личности как готовности к восприятию, пониманию, эмоциональному переживанию и эстетической оценке многообразия и своеобразия эстетически выразительного в содержании и форме соответственно всем эстетическим категориям, что и определяет полноту эстетического отношения к миру, человеку, искусству, культуре.

Остановимся на некоторых примерах в связи с существенным расхождением

содержания понятий «красота» и «выразительность», употребляемых в современном образовании. Среди учебников по эстетике, имеющих место быть в образовательной среде, преимущественно вузовской, есть более и менее научно – ценные, прогрессивные по концептуальной основе. К понятию «красота, прекрасное» с осторожностью относились отечественные эстетики, открывшие сущность эстетического не как нечто исключительно идеального, прекрасного, но как выразительного, то есть, внешними признаками выражающего характер данного конкретно-чувственно представленного объекта, явления (что утверждали Лосев, Бахтин и в ряде суждений Буров). В то же время понятия красота, прекрасное по своему содержанию и смыслу как бы самодостаточны. Они обозначают объекты, близкие к идеальным, которые считаются достаточно полно оцененными, не требующими ни дополнений, ни совершенствования, то есть, окруженными нулевой информацией.

Познакомимся с определением термина «выразительность в искусстве», сформулированным крупным ученым, который понимает ее как: «свойство художественного отражения в образной, наглядной, яркой форме раскрывать сущность изображаемых явлений и характеров, передавать отношения художника к материалу творчества, его переживания, чувства, оценки. ... сделать доступными для чувственного восприятия наиболее характерные признаки отображаемого явления и привести их в связи с реальными эстетическими потребностями, со своим личным мироощущением. ... Основой художественной выразительности является изображение, конкретно-чувственное воспроизведение предметов и явлений»; отмечается «диалектическое взаимодействие» изобразительности и выразительности в реалистическом искусстве... Выразительность является наиболее важным моментом художественно-образного отражения» [16, с.28]. Это определение приписывается А.Ф. Лосеву как одному из авторов «Краткого словаря по эстетике. Книги для учителя», его редактором был выдающийся эстетик М.Ф. Овсянников, также разделявший эти позиции.

Мнения, впечатления, эмоция зрителя, читателя, слушателя относительно эстетического объекта и произведения искусства интегрируется и концентрируется в оценке, кратком или развернутом эстетическом суждении и нередко в последующем действии (либо в возвращении к объекту и его новому восприятию, либо в уходе и даже своего рода «бегстве» от него). Чаще всего оценочное впечатление остаётся в культурно-эстетической памяти в виде образного представления и может быть актуализировано, востребовано и воспроизведено в определенной ситуации, с сохранением эмоционального знака.

Для изучения социокультурного портрета подростка значимо понимание сущности и специфики оценок конкретных произведений. Представляем как наиболее обоснованную дефиницию термина «оценка» из того же «Краткого словаря по эстетике. Книги для учителя» (под редакцией М. Ф. Овсянникова). «Оценка эстетическая – определение степени совершенства, эстетической значимости предметов и явлений действительности, а также произведений искусства ... обусловлена мировоззрением, социальной позицией личности, уровнем ее культуры, потребностями, интересами, развитым эстетическим

вкусом...»; она «шире оценки художественной ... складывается из восприятия эстетического объекта, его анализа и, наконец, суждения о его достоинствах», о содержания и форме. В профессиональном образовании необходима «выработка научных критериев, основывающихся на глубоком понимании как структуры эстетического объекта, его свойств, так и законов его развития» [16, с.112]. Между тем художественная оценка, как известно, является «результатом процесса познания художественного произведения». Необходимо учитывать, что одна из важнейших форм эстетического сознания – это вкус человека, от чего зависит, состоится ли далее его эстетическое восприятие и образное мышление относительно данного объекта, «живого» произведения искусства.

Модель и обоснование социокультурного портрета современного подростка в его отношении к искусству могут быть структурированы именно на основе подхода, заложенного в отечественной науке М.М. Бахтиным, А.Ф. Лосевым, Ю.М. Лотманом, А.И. Буровым. При анализе ценностно-ориентационных, культурологических, эстетических представлений современных подростков – школьников 12-18 лет и студентов вузов 19-21 лет невозможно их характеризовать и оценивать вне определения (хотя бы гипотетического) качеств эстетического сознания, вкуса, суждений об искусстве, предпочтений в контексте восприятия и художественного мышления. Без привлечения критериев именно в этом и основных понятий современной эстетики определение социокультурного портрета не может быть достаточно научно обоснованным. Критерии красоты и выразительности необходимо раскрывать для молодежи в их научном соотношении и содержании. При этом важно учитывать генезис происхождения жизни из природной материи и органические, психологические корни происхождения социокультурных, в особенности эстетических представлений и оценок человека. Идеи выразительности культуры и искусства в эстетическом и художественном творчестве и восприятии поддерживают и современные поколения ученых: эстетиков и педагогов [7; 12; 17]. В разных регионах России эффективные исследования и проекты в этом направлении успешно разрабатывают педагоги вузов профессора А.Ф. Яфальян, Н.Г. Куприна, И.В. Арябкина, А.Ж. Овчинникова и их аспиранты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Взаимодействие общего и дополнительного образования в социокультурном контексте [Текст] / Е.М. Акишина // Сборник статей «Актуальные проблемы эстетического воспитания и художественного образования детей в пространстве современной культуры». – М.: ФГБНУ «ИХО и К РАО», 2018. – С. 5-11.
2. Алексеева, Л.Л. Образование, искусство и современность. Монография [Текст] / Л.Л. Алексеева. – М.: ТЦ «Сфера», 2018. – 237 с.
3. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Текст] / А.В. Бакушинский // Сост. Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева. – М.: ООО Издательский дом «Карапуз», 2009. – 302 с.

4. Бахтин, М.М. Собрание сочинений. В 7 тт. [Текст] / М.М. Бахтин. – М.: Русское слова, 1996.
5. Буров, А.И. Эстетика: проблемы и споры: Методологические основы дискуссий в эстетике [Текст] / А.И. Буров. – М.: Искусство, 1975. – 250 с.
6. Буров, А.И. Эстетическая сущность искусства [Текст] / А.И. Буров. – М.: Искусство, 1956. – 292 с.
7. Бычков, В.В. Эстетика [Текст] / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2008. – 556 с.
8. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1965. – 96 с.
9. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1965. – 380 с.
10. Зинченко, В.П. Выразительные движения [Текст] / В.П. Зинченко // Большой психологический словарь. – СПб.: ПраймЗНАК, 2007. – 632 с.
11. Зинченко, В.П. Сознание и творческий акт [Текст] / В.П. Зинченко. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 592 с.
12. Логинова, М. Бытие выразительности в неклассической культуре [Текст] / М. Логинова. – Саранск.: Филиал ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы в г. Саранске Республики Мордовия, 2010. – 266 с.
13. Лосев, А.Ф. Выразительность в искусстве [Текст] / А.Ф. Лосев // Краткий словарь по эстетике. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 250 с.
14. Лосев, А.Ф. Эстетика [Текст] / А.Ф. Лосев // Философская энциклопедия. В 5 тт. Т5. – М.: БСЭ, 1972.
15. Лотман, Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. – М.: Центр книги им. М.И. Рудомино, 2010. – 413 с.
16. Оценка художественная [Текст] // Краткий словарь по эстетике. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
17. Печко, Л.П. Выразительность эстетики природы [Текст] / Л.П. Печко. – Ульяновск-Москва: УлГПУ, 2008. – 363 с.
18. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Искусство» [Электронный ресурс] / URL: <http://predmetconcept/eu/subject-form/art> (дата обращения: 08.08.2017).
19. Творческое развитие личности: образование, искусство, природа [Текст] / Науч. ред. и составители Печко Л. П., Басин Е.Я. – М.: ФГБНУ ИХО РАО, 2015.
20. Толстой, Л.Н. Что такое искусство? [Текст] / Л.Н. Толстой. – М.: Современник, 1985. – 592 с.
21. Фомина, Н.Н. Конкурсы и выставки изобразительного творчества детей в контексте художественной культуры: история, актуальные проблемы перспективы: научно-методическое пособие [Текст] / Н.Н. Фомина. – М.: Музыка, 2018. – 254 с.
22. Ценностные ориентации [Текст] // Большой психологический словарь. – СПб.: Прайм-ЗНАК, 2007. – 811 с.