

Щербакова Анна Иосифовна

Anna Shcherbakova

доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
и.о. ректора Московского государственного института

музыки им. А.Г. Шнитке

doctor of Education, doctor of Culturology, Professor, acting rector
Moscow state Institute of music named after A. G. Schnittke

Слуцкая Ирина Ильинична

Irina Slutskaia

кандидат культурологии, доцент кафедры русского языка
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

PhD (cultural studies), associate Professor of Russian language

Moscow State Conservatory

Ганичева Юлия Владимировна

Yuliya Ganicheva

кандидат педагогических наук, доцент

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке

PhD (pedagogical sciences), associate professor

Moscow state Institute of music named after A. G. Schnittke

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

The personality aesthetic development by means of art: historical aspect

Ключевые слова: искусство; духовная культура; нравственные ценности; художественная деятельность; эстетическое восприятие.

Keywords: art; spiritual culture; moral values; artistic activity; aesthetic perception.

Аннотация. Искусство на протяжении многих веков осуществляло особую значимую роль в воспитании и развитии общества, оказывая влияние на духовный мир человека через образ эстетического восприятия действительности. На протяжении всего исторического этапа развития человек испытывал потребность в просвещении, удовлетворению которой способствовала художественная деятельность. Искусство как одна из форм общественного сознания являет собой составную часть духовной культуры человечества, служащей для практически-духовного освоения мира, отображает в себе эстетические ценности и общий характер культуры, в которой оно создается и которую символизирует. Главной целью искусства является накопление духовного опыта и эстетических ценностей с последующей передачей их от одного поколения другому.

Abstract. Art for many centuries has played a special important role in the society education and development, influencing the person spiritual world through the aesthetic perception of reality image.

Throughout the historical stage people felt the need for education, which contributed to the satisfaction of artistic activity. Art as one of the forms of public consciousness is an integral part of the mankind spiritual culture, serving for the practical and spiritual development of the world, reflects the aesthetic values and the general nature of the culture in which it is created and which it symbolizes. The main purpose of art is the accumulation of spiritual experience and aesthetic values with their subsequent transfer from one generation to another.

В аспекте художественного творчества искусство представляет собой – «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах; умение, мастерство, знание дела» [23, 252]. Большая Советская Энциклопедия истолковывает понятие искусства как одну из форм общественного сознания, являющую собой составную часть духовной культуры человечества, служащей для практически-духовного освоения мира [4, 475]. В Философском энциклопедическом словаре «искусство – это обозначение всякого мастерства более высокого и особого сорта» [24, 188-189]. С точки зрения культурологии понятие «искусство» определяется как форма культуры, связанная со способностью субъекта в эстетическом освоении жизненного мира, при опоре на ресурсы творческого воображения в его образно-символическом воспроизведении [16, 274].

Магическая сила музыки была замечена еще в глубокой древности. О ее созидающем и разрушающем воздействии сложены многочисленные предания и легенды. Известно, что звуками золотой кифары и волшебным пением Орфей сдвигал горы, укрощал диких зверей, останавливал течение рек. Надгробные плачи оживляли павших героев. Музыкой исцеляли от тяжелых болезней и душевных недугов. В то же время музыка широко использовалась в качестве акустического оружия. От звука труб, применявшихся иудеями при осаде Иерихона, рухнули стены окружавшей город крепости. Чарующие песни сирен губили моряков, заманивая их на рифы. Колокольный звон служил в Китае средством смертной казни, а непрерывные звуки флейты и барабанов считались самой мучительной пыткой. Люди издавна пытались отгадать секрет сотворения и великой силы музыкального искусства. Не находя убедительного ответа в окружающем мире, они часто связывали его воздействие со сверхъестественными силами – богами, злыми и добрыми духами.

Музыка в древние времена осуществляла важную роль, являвшую собой общественно-воспитательную и космологическую направленность [1]. Не случайно в Древней Греции большое значение придавали музыке как средству воздействия на человека. Так, один из древнегреческих исследователей музыки Пифагор утверждал, что при помощи определенных мелодий и ритмов можно воздействовать на человеческие нравы и страсти. Воздействуя на человека посредством разнообразных ритмов (вибраций) музыка непосредственно оказывает влияние на психику человека и вызывает у него определенные эмоциональные состояния, чувства, а также способствует формированию вкусов и характера. Пифагор был убежден в том, что призвание музыки состояло в очищении души человека, приводя к гармонии мысли и чувства. Платон в учении об идеальном

государстве [12] отводил музыке одну из важных воспитательных функций. Его ученик Аристотель продолжал высказанную идею, говоря о том, что музыка должна способствовать воспитанию и очищению человека, формировать нравственность, и только в последнюю очередь применяться ради развлечения [12, 34-36].

Мыслители Древнего Востока и Греции видели секрет магии музыки в ней самой. Согласно их воззрениям, музыка - в миниатюре точная копия единого закона, действующего во Вселенной. Звук – это вибрации; музыка состоит из ритма и тона; источник звука – колеблющаяся часть музыкального инструмента – служит аналогом информационного центра Вселенной; высокие и низкие звуки – прообразом взаимодополняющих полюсов (в традиционной китайской фонологии, например, высокие считаются мужскими, или «чистыми» – ян, а низкие – женскими, или мутными – инь); музыкальная гармония – отражением гармонии космоса. Приводя музыку человеческого тела в соответствие с музыкой сфер, инструментальная и вокальная музыка способствует гармонизации Вселенной и всех ее составляющих – неба-природы, земли-социума и человека-индивидуума. Неудивительно, что музыка давно стала мощным инструментом политики. Еще в VIII веке до н.э. древнекитайский мыслитель Конфуций говорил: «Покажите мне, что поет народ, и я скажу, как народ управляется и какова его нравственность». Он рассматривал музыку как средство изменения и совершенствования обычаев и нравов. Огромное значение музыке в духовном воспитании человека придавал древнекитайский философ и полководец Сунь Цзы. Он утверждал, что «прекрасное может изменить естественную, злую природу человека, сделать ее доброй». Древнегреческий философ Платон (427-348 гг. до н.э.) также обращал внимание политиков на то, что анархическая сила и власть музыки слишком сильна, чтобы предоставить ее самой себе.

О необходимости регулирования музыкальной культуры предупреждал и русский писатель Л.Н. Толстой: «Музыка – государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал один другого или многих и потом делал бы с ними, что хочет». Музыка была неотделима от войны еще в древности. Она звала на бой, вместе с ней праздновались победы и оплакивались поражения. Важную роль музыке в военном деле отводил великий русский полководец А. Суворов. По его мнению, «музыка в бою нужна и полезна, ибо она удваивает, утраивает армию». Издавна музыка использовалась и для подавления морального духа армии противника. Еще за 500 лет до н.э. древнекитайский философ и полководец Сунь Цзы писал в трактате «Искусство войны»: «Сковывайте волю воинов противника бессмысленными песнями и музыкой».

Как отмечали античные исследователи, пропагандировавшие этическую и моральную значимость восприятия музыкального творчества, воспитательное значение музыки проявляется в регулировании ей внутренних процессов при непосредственном воздействии на человеческую психику. Благодаря применению медленных плавных музыкальных мотивов успокаивались человеческие страсти, а использование быстрых ритмов способствовало бодрости и подъему героического

духа. Таким образом, приобщение к музыкальному искусству приводило слушающего в необходимое психологическое состояние, вырабатывая соответствующее отношение к окружающей действительности [14].

Далее на протяжении средних веков в музыкальной культуре начинает закладываться глубокий творческий потенциал. Музыковед М.С. Друскин определяет, что произведения, созданные в это время, имеют эстетическую и художественную ценность, неся в себе информацию, помогающую осознать свои мысли и чувства, возникающие в процессе данного восприятия [7, 5-12]. Именно в это время музыка начинает широко использоваться церковью, настраивая душу и сердца людей на смиренность, любовь, гармонию и мир. В дальнейшем роль музыки все более переосмысливается и принимает духовно-воспитательный характер.

Впоследствии утверждения христианства на Руси началась активная подготовка не только священнослужителей, но и музыкально-грамотных исполнителей. Сценическое театральное искусство, также, как и музыкальное, произошло из народного искусства и церковного представления-действия. В русской культуре интерес к театральным представлениям был зафиксирован в 957 году, во времена пребывания княгини Ольги со свитой в Константинополе, о чем свидетельствуют изображения на фресках Софийского собора в Киеве [22, 37]. Первый и самый длинный спектакль российского театра – «Есфирь, или Артаксерксово действие» на Библейский сюжет, состоялся 17 октября 1672 года под Москвой в придворном театре царя Алексея Михайловича села Преображенского, где историками было отмечено, что царь смотрел его целых десять часов, не вставая с места [6, 89].

Проявление непосредственного постановочного театрального действия во времена античности уже прослеживается в происходивших игровых обрядах и театральных представлениях. Аристотель под актерской игрой понимал «правильное распоряжение голосом для выражения различных эмоций», считая это природным талантом, которому невозможно научиться [3, 313]. Спектакль в Древней Греции можно назвать музыкально-драматическим, так как весь процесс сопровождался пением и танцами хора и был подчинен музыкальному ритму. Актеры выступали с сольными номерами, но также и могли петь вместе с хором, который комментировал драматическое представление, выражая эмоциональную окраску произведения.

Танец в античности исполнял существенную роль наравне с музыкой в формировании личности человека, исходя из этого, предпринимались попытки объединять данные области. Особо следует отметить Фалета Критского [8, 22], который являлся не только крупным музыкальным реформатором и новатором в стихосложении, но и выдающимся хореографом, обучавшим спартанские хоры исполнять сочиненные им песни под его музыку в соединении с соответствующим танцем. Возникновение танца связано с занятиями первобытного человека и его выполняемыми действиями, соотносящимися с эмоциональными переживаниями и ощущениями от внешней среды. Ориентируясь на исторические предпосылки, можно отметить, что все какие-либо важные явления в жизни людей передавались

в движениях, через которые происходили благодарение или прошение о благословении.

Искусство танца и жестов широко использовалось во времена античных представлений. Исполнителю на сцене необходимо было уметь выразить свое душевное состояние посредством жестов рук и движений тела, так как выступающий был ограничен маской, которая препятствовала выражению его эмоций. Согласно историческим данным, актеру древности нужно было обладать особой атлетической выносливостью. Это было связано с тем, что во время игры участникам приходилось действовать и танцевать на сцене до десяти часов, исполняя при этом по несколько ролей [13, 79]. Можно проследить, что в спектакле античности были задействованы самостоятельные хореографические номера. Их направленность определялась общим характером сценического зрелища, где помимо актеров хор также мог исполнять ритмические телодвижения. В дальнейшем, в профессиональном театральном искусстве танец достиг высокого развития и несколько отделился от театрального действия наравне с музыкой.

Как отмечает Д.П. Каллистов в своей книге «Античный театр», во времена развития театра Древнего Рима в произведениях Плавта уже намечается преобладание роли музыки над словесным действием. «Роль ее была настолько значительна, что пьесы Плавта приобретают черты сходства с опереттами нашего времени. Диалоги постоянно сочетаются в них с так называемыми кантиками – дуэтами, трио, отдельными ариями, написанными иными, чем диалоги, стихотворными размерами» [13, 165]. О роли самого театра он пишет следующее: «граждане смотрели, слушали, впитывали в себя разнообразные впечатления, удовлетворяли присущую людям всех эпох потребность в непосредственном восприятии творческого процесса. Театр приобщал их к искусству и был для них неиссякаемым источником глубоких переживаний. В то же время он обогащал их новыми представлениями и идеями. Тем самым театр осуществлял главное свое историческое назначение: воспитывал и просвещал народ» [13, 42].

В диссертационном исследовании «Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве» И.И. Силантьева так отмечает предназначение музыкального театра: «Театр более других искусств способствует потребности исповедоваться, и тайна исповеди артиста тщательно завуалирована литературным и музыкальным текстом, в котором драматургом и композитором уже удовлетворена потребность освободиться от душевной тяжести, низменных страстей, изжить свою тень» [20, 99].

Развитие античной драматургии и театра, возведение народных празднеств в степень государственной религии – все это явилось направляющим вектором для формирования норм морального поведения. В дальнейшем, моральная проблема в спектаклях и нормы нравственности становятся основными в воспитании человеческой личности. Исходя из этого, персонажи в описанных образах произведений, совершавшие героические поступки, должны были подавать пример для подражания всем людям, раскрывая значимость и ценность данных добродетельных мотивов, поведения и действий. Изображение образов героев и описание их судеб в мифах и легендах помогало человеку постигать себя, искать

истину и познавать красоту. Искусство со времен Античности представляло собой постулат «истины» и открывало людям их скрытые качества. В своем труде по древнегреческой религии Ф.Ф. Зелинский так определил понятие истины и красоты: «В Боге истина...В истине Бог...От Бога и во славу Бога всякое искусство – ибо Бог объявляется в красоте. От Бога и во славу Бога всякая наука – ибо Бог объявляется в истине. Певцы были первыми учителями Греции; Муза их не только вдохновляла, но и сообщала им те знания, которые они передавали людям» [11, 115].

Согласно образному замечанию Ю.М. Лотмана, искусство всегда возможность пережить не пережитое. Оно является опытом того, чего не случилось. Или того, что может случиться. Приобщение к музыкальному искусству расширяет познавательные возможности человека и способствует развитию мировоззрения. Наиболее глубокие чувства и переживания в душе вызывает сам процесс непосредственного творения Красоты. Поэтому наиболее действенное значение на развитие личности оказывает приобщение к музыкальному творчеству. В данном случае музыкант выступает не просто как пассивный слушатель, созерцатель, а как творец, в какой-то мере соавтор композитора. Многие из великих художников считали, что настоящим соавтором их произведений является зритель. Таким образом, музыка воздействует на психическое, чувственно-эмоциональное, а также физическое состояние человека, способствует его нравственному совершенствованию, развитию его мировоззрения, формированию личности.

С точки зрения Аристотеля, выраженной в «Поэтике»: «сущность искусства состояла в «подражании» и цель его была в том, чтобы доставлять людям эстетическое «удовольствие»... Задача искусства – как, впрочем, и науки ...прежде всего сводится к отбору» [2]. Античный философ призывал воспринимать искусство как безусловное и верить ему; искусство, в свою очередь, должно было не копировать, а осмысливать и преобразовывать действительность или, по определению, касательно пластического искусства – воплощать, если не саму действительность, то «хотя бы зрительное представление о ней... оптический образ известного явления или природы» [19, 5].

В эпоху романтизма искусство все более приобретает общественный интерес, полагая, что именно художественная деятельность имеет непосредственное отношение к созданию, накоплению и передаче духовных ценностей. Ценности играют роль определенных ориентиров, направляющих человека в жизни, благодаря которым он познает себя, решает, что для него значимо в этом мире, для чего он живет, к чему стремится, на кого полагается, на что надеется, в Кого верит.

Направленность и значимость искусства «в романтической системе ценностей занимает высшую ступень, поскольку оно позволяет создавать красоту и наслаждаться ею, познавать истину мироздания и бездонные глубины человеческой души, а занятия искусством способствуют развитию в человеке лучших, творческих сторон личности, поднимают над обыденностью и временно спасают от нее» [18, 7], где действенным средством спасения будет являться формирование духовно-нравственных и культурных ценностей.

За эпохой романтизма последовало направление реализма и соответственное изменение требований к искусству. В этот период наблюдается стремление к правдивости искусства, которая не представляется без отражения самой жизни. Следует отметить, что отражение или «приближение художественного образа к действительности отнюдь не обязательно, конечно, должно сопровождаться приближением к полному внешнему сходству. Но предел допустимого отклонения определяется в реалистическом искусстве совершенно точным критерием: способностью внешнего облика изображаемого явления раскрыть его внутреннюю сущность, их взаимным соответствием» [17, 44].

Именно в это время происходит переломный период в самом искусстве и жизни людей, изменение путей и постоянные поиски истины. Так, в воспоминаниях об актере и режиссере Чарли Чаплине и его направлении в реалистическом искусстве говорится: «Нелегко, конечно, сформулировать взгляды самого Чаплина... ему хотелось верить, что у человечества существуют неизблемые нравственные устои. Возможно, что это убеждение облегчало ему задачу, помогало сражаться за истину и справедливость» [17, 270]. Формирование духовности через искусство в этот период способствовало приближению общества к социальной зрелости и поднятию его на новую ступень в обретении гуманистической направленности [5].

Главной целью искусства является накопление духовного опыта и эстетических ценностей с последующей передачей их от одного поколения другому. Искусство, в этом случае, ассоциируется с зеркалом, отражающим в себе культуру данного поколения и свойственные только ему, природные черты. Под понятием искусства понимается творческая художественная деятельность и то, что является ее результатом, то есть конкретное произведение [9, 14-18]. По определению В.А. Сластенина: «Эстетическое развитие личности средствами искусства принято называть художественным воспитанием» [21, 293]. Автор говорит о том, что формирование эстетической культуры будет являться целенаправленным процессом развития личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и окружающей действительности [21, 290].

В результате этого можно сделать вывод, что искусство, как результат художественной деятельности, отображает в себе эстетические ценности и общий характер культуры, в которой оно создается и которую символизирует, где культура – это «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в способах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [15, 268]. Как отмечает Б.Е. Захава в книге «Мастерство актера и режиссера» задачей подлинного искусства является правдивый показ каждого явления жизни людей в его сущности, раскрывающих важную для жизни людей истину, а для этого художнику необходимо обладать этими чувствами, мыслями и идеалами, приобрести широкий культурный и творческий кругозор [10, 7-9].

В социологическом аспекте взаимодействие эстетичной и нравственной культуры осуществляется через диалектику эстетических и нравственных потребностей. Роль искусства и морали проявляется как своеобразная форма активной социальной деятельности людей, как форма духовно нравственного развития и саморазвития личности. Искусство духовно обогащает человека, стимулирует развитие его сознания и активности. Важным является и то, что искусство реализует, кроме познавательной и воспитательной функции, гедонистическую функцию. Отдаваясь наслаждению, которое зритель (слушатель) испытывает в процессе постижения произведения искусства, человек бессознательно и непроизвольно преобразовывается, у него преображается (изменяется) мировоззрение, возникают новые идеалы. Наслаждаясь культурным творением, человек осознает себя культурной личностью. Так называемые «социальные эмоции» помогают социализации человека, регулируя ее вхождение в социум.

На протяжении всего исторического этапа развития человек испытывал потребность в просвещении, удовлетворению которой способствовала художественная деятельность. Изучая произведения искусства, человек раскрывал для себя мир, учился постигать и понимать состояние других людей. Напротив, попирание культуры и ее ценностей приводило к падению нравственности и другим негативным социальным последствиям, вновь обращая общество в исходное состояние первобытности. Вследствие освоения искусства и познания его ценностных ориентиров все более облагораживалась окружающая человека реальность, а нравственная значимость художественной деятельности оказывала возвышающее воздействие на разум, волю и чувства людей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов профессора / А.Ф. Лосева. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1960.
2. Аристотель Поэтика. Об искусстве поэзии / Аристотель. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия: в 32 томах. А-АМА. - М.: АСТ: Астрель, 2010. - Т.1.
4. Большая Советская Энциклопедия: в 30 томах / Гл. ред. А. М. Прохоров. - Изд. 3-е. - М.: Советская Энциклопедия, 1972. - Т.10.
5. Боченкова Е.А., Корсакова И.А. Современное искусство и его формы // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы Сборник научных трудов факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. М.: Буки-веди, 2016. - С. 30-36.
6. Диво'93. Чудеса. Рекорды. Достижения / Под ред. В.П. Шагаловой. - М.: Русская книга, 1993.
7. Друскин, М. С. 100 опер: История создания. Сюжет. Музыка / М. С. Друскин. - 8-изд. - Л.: Музыка, 1987.
8. Зайков, А.В. Фалет Критский в Спарте // Исседон: альманах по древней истории и культуре / А.В. Зайков; под ред. А.В. Зайкова (отв. ред.) и В.Т. Звиричева. - Екатеринбург: Издательство гуманитарного университета, 2002. - Т.1. - С.16-36.

9. Зак, Я.И. Статьи. Материалы. Воспоминания / Я.И. Зак, М.Г. Соколов. - М.: Советский композитор, 1980.
10. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ-просвет. училищ / Б.Е. Захава. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Просвещение, 1973.
11. Зелинский, Ф.Ф. Древнегреческая религия / Ф. Ф. Зелинский. - К.: СИНТО, 1993.
12. История философии: Запад - Россия - Восток (книга первая. Философия древности и средневековья) / под ред. проф. Н. В. Мотрошиловой. 2-е изд. - М.: «Греко-латинский кабинет», 1996.
13. Каллистов, Д. П. Античный театр / Д. П. Каллистов. - Л.: Искусство, 1970.
14. Корсакова И.А. Философско-эстетическая подготовка в музыкально-педагогическом образовании // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6-1 (12). - С. 115-118.
15. Краткий политический словарь / Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. и др.; Сост. и общ. ред. Л.А. О니кова, Н.В. Шишлина. 6-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1989.
16. Культурология. XX век. Энциклопедия. - СПб.: Университетская книга, 1998. - Т.1.
17. Кухаркин, А. В. Чарли Чаплин / А. В. Кухаркин. - 2-е изд., доработ. и доп. - М.: Искусство, 1998. Литература XVIII-XX веков. Серия «Эрудит» / Вып. ред. И.Ю. Фатиева. - М.: ООО «ГД «Издательство Мир книги», 2006.
18. Новицкий, А.П., Никольский, В.А. История русского искусства / А.П. Новицкий, В.А. Никольский. - М.: Эксмо, 2008.
19. Силантьева, И.И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве: дис. ... доктора искусствоведения:02 / Силантьева Ирина Игоревна. - М., 2007.
20. Слостенин, В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Слостенин, В.П. Каширин. - 6-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
21. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа / И.С. Сыромятникова. - М.: РИПОЛ классик, 2005.
22. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4 изд., дополненное. - М.: Азбуковник, 1999.
23. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999.