

Тихоновская Галина Станиславовна
Galina Tikhonovskaja

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры культурно-досуговой деятельности
Московского государственного института культуры
Ph.D (the pedagogical sciences), Associate Professor, Department of leisure and cultural activities of
Moscow State Institute of culture

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННО-МАССОВЫХ ФОРМАХ КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Pedagogical aspects of the expressive artistic means in mass forms of cultural and leisure activities' implementation

Ключевые слова: художественно-массовая работа учреждений культуры, культурно-досуговая программа, выразительные средства искусства, художественная педагогика, художественная форма.

Key words: artistic-mass work of cultural institutions, cultural and leisure program, expressive art, art pedagogy, art form.

Аннотация. Статья посвящена вопросу организации художественно-массовых форм культурно-досуговой деятельности, в частности культурно-досуговых программ, в драматургической структуре которых значительное место занимают произведения искусства. Выступая исторически сложившейся родовой чертой, являясь носителями содержания культурно-досуговых программ, выразительные средства искусства обеспечивают художественный уровень программы, значительно углубляют воспитательно-формирующее воздействие на зрительскую аудиторию.

Рассматривая культурно-досуговую программу как феноменальное явление, не имеющей аналогов в литературе и искусстве, но моделируясь по их творческим законам и закономерностям и в связи с этим приобретающая статус художественной формы, автор акцентирует внимание на технологических приёмах и способах использования выразительных средств искусства в структуре программы, обеспечивающих необходимый профессиональный уровень создания данной программы.

Abstract. The article is devoted to organization of artistic and mass forms of cultural and leisure activities, in particular cultural and recreational programs, and dramatic structure which is a significant works of art. Being historically generic feature, as carriers of the cultural programs' content, expressive art means provides the artistic quality of the program and could significantly deepen the educational and developmental influence on the audience.

Considering the cultural and leisure program as a real phenomenon that has no analogues in literature and art, but creating under their creative laws and regularities and therefore acquiring the status of art form, the author focuses on the technological ways of using the expressive means of art in the structure of the program, providing the necessary professional level of the creation of this program.

Культурно-досуговая деятельность в научной специальной литературе квалифицируется как деятельность художественно-педагогическая, а технологии организации её художественно-массовых форм как художественно-педагогические технологии [3, 6].

Исторически художественно-массовая работа учреждений культуры развивалась по двум основным направлениям: как организация деятельности любительских художественных объединений (театральных, хореографических, музыкальных, хоровых, фольклорных и других), основанных на занятиях тем или иным видом искусства, а также как организация художественно-массовых форм - праздников, фестивалей, концертов, конкурсов и других форм отдыха и развлечений, в которых органично сочеталась специфика деятельности и первого, и второго направлений.

Обобщая воспитание личности средствами искусства, в том числе и средствами любительского творчества, доктор философских наук В.Н. Разумный назвал это явление "художественной педагогикой", акцентируя внимание на широком смысле этого понятия: "... ибо с той поры, как люди стали постигать мир и выражать отношение к нему в художественно-образной форме, возникла и задача обобщения и ретрансляции накопленного творческого опыта, его сохранения и передачи новым поколениям..." [7, 22-23].

Существенным результатом художественно-массовой деятельности учреждений культуры - клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых и творческих центров развития, парков культуры и отдыха, культурно-исторических комплексов и других - выступает культурно-досуговая программа.

Понятие "культурная программа" нашло отражение в современных словарях и определяется как "комплекс мероприятий, связанный с созданием, сохранением, восстановлением и распространением определённых общественных художественно-культурных ценностей, объектов, навыков, знаний. Разрабатываются и осуществляются государством и общественными организациями, институтами культуры, СМИ" [5, 89].

Культурно-досуговая программа - это профессиональное явление, обладающее такими характеристиками как структурой специфических функций, наличием драматургической основы, использованием режиссёрско-постановочных технологий в процессе её создания, что позволяет квалифицировать культурно-досуговую программу как самобытную феноменальную культурную форму, не имеющую прямых аналогов в литературе и искусствах, но моделируясь по законам драматургического и режиссёрско-постановочного творчества, такая программа приобретает статус художественной формы, а процесс её создания и реализации - статус социальной художественно-практической деятельности.

Художественная многовековая практика доказала эффективность художественной формы в формировании человека как культурного и цивилизованного существа. Вторжение художественно-эстетических начал в "досуговые", так скажем, занятия, свободные от необходимого труда, было обнаружено ещё в культуре первобытного общества. Первобытный человек, олицетворяя явления природы, наделяя их живым духом, выявляя зачатки

фантазии, воображения, вымысла, пользуясь пусть "детскими" (Э. Тайлор), но ассоциативными связями, создавал художественно-преображённую, обрядово-организованную мифологию, которая впоследствии прошла "через все известные периоды цивилизации, обойдя все физические различные племена человеческого рода", преобразившись впоследствии в "грациозно-художественную" мифологическую систему Древней Греции и других многочисленных народов [10, 122-123].

Известно, какую роль сыграла художественная практика в формировании гуманистического начала в человеке в эпоху Возрождения, а ведь именно в эту эпоху деятельность художника относилась к досуговым занятиям - к свободной выбранной и совершаемой по призванию деятельности в противовес - работе по необходимости, и, к примеру, литературный труд был отнесён к гуманистическому досугу, и до конца Возрождения литературная деятельность либо оставалась досугом, либо считалась просвещённым любительством [12, 30].

Здесь же можно привести в пример художественно-эстетические и культурные воззрения эпохи Просвещения. Так, мировоззренческая концепция русского Просвещения сводилась к рассмотрению художественной практики - искусства, литературы как средства воспитания и образования общества, усиления гражданского начала в человеке. Одна из ценнейших идей этой эпохи, которая была выдвинута ещё Аристотелем, это - преодоление художественной формой негативного содержания социальной жизни. В это время появились такие художественные формы, как "просветительский театр", "просветительский роман".

Интеллектуальное начало, как идея эпохи Просвещения, предопределяло содержание форм художественной культуры, акцентировались познавательные и воспитательные функции литературы и искусства. Вера в бесконечные возможности разума, образования и воспитания расширила границы зрительской и читательской аудитории. В.О. Ключевский, характеризуя жизнь русского дворянского общества XVIII века, так описывает это явление: "В тяжелой пустоте этого общежития было много и трагического и комического, но постепенно эта пустота стала наполняться благодаря развившейся наклонности к чтению. Сначала это чтение было просто средством наполнить досуг, занять скучающую лень, но потом, как это часто бывает, невольная наклонность превратилась в моду, в требование светского приличия, в условие благовоспитанности". И хотя на тот исторический момент всё читалось без разбору - "эти изящные развлечения развили эстетическую впечатлительность, нервную восприимчивость в этом обществе" [4, 155].

Художественно-творческая природа культурно-досуговой деятельности предопределяет наличие элемента художественности в культурно-досуговых программах, который обеспечивает эстетический подход к технологии культурно-досуговой деятельности, и согласно суждению доктора педагогических наук А.Д. Жаркова, такой подход "не только позволяет выявить специфику художественного изображения, но и даёт возможность выяснить характер ряда присущих учреждению культуры особенностей творческого процесса" [3, 413].

Художественность, как родовое качество произведений литературы и

искусства, обладает множеством органично взаимосвязанных функций (дидактическая, информационно-коммуникативная, воспитательно-формирующая, гедонистическая и другие), но главенствующей выступает формирование через призму художественной образности одной из важнейшей формы сознания - эстетического сознания, проявляющегося в пробуждении творческих начал в человеке, высших ступеней духовности, способности жить и творить по законам красоты, эстетического восприятия окружающего мира, способности видеть и ценить прекрасное, служить личностным источником духовного богатства, носителем эстетических идеалов, вкусов, взглядов, представлений, поступков и поведения в обществе.

Здесь следует подчеркнуть, что художественно организованная культурно-досуговая программа не ставит напрямую выше изложенных целей, а реализует ту задачу, которую очень точно сформулировал исследователь элемента художественности в агитационно-пропагандистской работе В.Н. Гагин: "Привлечение искусства красоты в труд, быт, жизнь, широкая апелляция в пропагандистских и воспитательных целях к богатству и своеобразию художественного становится насущной необходимостью" [2, 11].

Социально-культурное значение искусства трудно переоценить. Определяющим фактором воспитательно-формирующего воздействия является содержание произведений искусства и в этом значении, согласно суждению Ю.Б. Борева, - "...искусство воздействует комплексно на ум и сердце, и нет такого уголка человеческого духа, который оно не могло бы затронуть своим влиянием. Искусство формирует целостную личность"[1, 129].

Известно, что любой жанр искусства развивается в познании и освоении выразительных средств. В полной мере это относится и к художественно-массовым формам культурно-досуговой деятельности. Природа художественной выразительности данных форм заключается в комплексном использовании разножанровых и разнофактурных средств, в том числе, и средств искусства. Соединение таких средств в единую целостную структуру является специфической родовой чертой технологии создания культурно-досуговых программ. Известный исследователь, киновед Ж. Садуль так оценивал это явление: "Сборка художественного целого из разнородных, в том числе и нехудожественных элементов, использование цитат (почти всегда переиначенных, приспособленных к случаю) из популярных произведений, ориентация на широко известные мотивы, образы и стилистические приёмы профессионального искусства - в природе бытовой самодеятельности. Эти её черты имеют давние, глубокие корни в своеобразном синкретизме народных городских праздников, массовых зрелищ и увеселений" [8,134].

Такая технология создания художественно-массовых форм представляет собой монтажный, мозаичный тип творчества", который присущ не только культурно-досуговой деятельности, но и является родовым качеством искусства эстрады, цирка, фотоискусства, дизайна, деятельности радио и телевидения и согласно суждению А.Сокольской - "Телевидение приучило нас к неоднородным формам, к соседству разных типов творчества и творческих контактов, к

"полистилистика" в широком смысле слова" и "монтажный, мозаичный тип творчества, естественный для телевидения, прочно вошёл в культуру нашего времени" [9, 156].

Технология создания культурно-досуговых программ основана на синтезе выразительных средств, значительную часть которых составляют фрагменты произведений литературы, поэзии, искусства, мифологии, фольклора. Являясь носителями содержания данных программ, каждое выразительное средство искусства обладает своей системой художественной условности, специфическими возможностями отражения окружающей действительности, образным смыслом, композиционным построением, философско-мировоззренческой основой, способами публицистического выражения.

Выразительные средства искусства - это инструмент в руках сценариста-постановщика культурно-досуговых программ, с помощью которого он достигает художественной выразительности программ, проявляющейся в их оригинальном сочетании, монтажном соединении, обусловленных его творческой индивидуальностью и идейно-художественным замыслом.

Выразительные средства искусства, напрямую участвуя в создании художественного образа программы, в монтажном соединении с другими выразительными средствами, например, документальными, способны придать программе новый идейный смысл, содержательную оригинальность, подчеркнуть эстетические грани события, сформировать новое знание о данном событии. Синтез эмоционально-выразительных средств неизменно рождает новый смысл, новые ассоциации зрительской аудитории. И здесь мы солидарны с суждением А.Д. Жаркова, что "Введение в технологию культурно-досуговой деятельности художественно образных средств позволяет поднять социальную эффективность программы и определить степень их воздействия на сознание и поведение людей" [3, 418].

Создание культурно-досуговой программы высокой профессиональной культуры на основе синтеза выразительных средств искусства требует от сценариста-постановщика творческих качеств, в ряду которых мы бы выделили как главное - его способность к художественной рекомбинации выразительных средств, к такому их монтажному соединению, в результате которого возникал бы новый смысл, новое содержание как отдельных блоков, эпизодов так и программы в целом. При этом сценаристу-постановщику культурно-досуговой программы необходимо владеть основными технологическими способами введения эмоционально-выразительных средств искусства в содержательный контекст программы.

Первый способ - создание оригинальных произведений специально для конкретной культурной программы, определяемое потребностями идейно-тематического замысла - музыкальных композиций, хореографических номеров, вокальных, поэтических произведений, видеосюжетов. Профессиональное обеспечение такого способа требует обязательного сотрудничества с такими специалистами как композиторами, балетмейстерами-постановщиками, литературными работниками.

Второй способ - заимствование автономно и дифференцированно существующих произведений литературы и искусства, органично соответствующих содержанию программы. Такие произведения искусства, как правило, "встраиваются" в контекст содержания программы без каких-либо изменений.

Третий способ - "ремейк" - переделка известных произведений искусства с целью обеспечения идейно-тематического содержания культурно-досуговых программ необходимым контекстом, содержащимся в данных произведениях и приспособленном к иллюстрации конкретного события, которому посвящена данная программа. При этом сценаристу-постановщику культурно-досуговой программы следует знать, что использование приёма "ремейка" при работе с произведениями искусства требует от него профессиональной этики и художественного вкуса, понимания, что не каждое произведение может быть подвергнуто переделке. Так, исключаются произведения, например, вокального жанра, обладающие глубоким гражданским и патриотическим содержанием, "пристройка" нового содержания к произведениям великих писателей и поэтов, обладающих высокой художественной ценностью. Мера, такт, вкус сценариста-постановщика определяют целесообразность использования данного способа в процессе технологического моделирования культурно-досуговых программ.

Комплекс выразительных средств, используемых в том или ином виде художественно-творческой деятельности, в том числе и художественно-массовых формах культурно-досуговой деятельности имеет, с одной стороны, устойчивую тенденцию сохраняться как исторически сложившийся язык отражения и выражения человеческих идей, взглядов, с другой стороны - тенденцию развития и обогащения в связи с появлением новых художественно-творческих технологий. И здесь важную роль будут играть способности сценариста-постановщика культурно-досуговых программ распознавать новые творческие технологии, в частности, новые выразительные средства, например, выразительные средства "технических" искусств [13, 351-352], определяющих новую визуальную культуру XXI века и умение их трансформировать в различные формы художественно-массовой деятельности учреждений культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боров Ю.Б. Эстетика. - 4-е изд., доп. - Москва, 1998.
2. Гагин В.Н. Художественно-эстетический элемент - существенный фактор определения специфики клубной пропаганды: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата философских наук / Гагин Виталий Николаевич; Московский государственный институт культуры. - Москва, 1975.
3. Жарков А.Д. Теоретико-методологические основы культурно-досуговой деятельности: монография. - Москва: МГУКИ, 2012.
4. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5 / Под ред. В.Л.Лялина; Послесловие и комментарий составили В.А. Александров, В.Г. Зимица. - Москва, 1989.
5. Лисаковский И.Н. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения: Словарь-справочник. - Москва, 2002.

6. Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба. - Москва, 1988.
7. Разумный В.А. Художественная педагогика. - Москва, 1999.
8. Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 1. - Москва, 1958.
9. Сокольская А. Зрелищные традиции и современное фотолюбительство // Фольклор и викторина. Народное творчество в век телевидения. - Москва, 1988.
10. Тайлор Э. Первобытная культура. - Москва, 1983.
11. Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссёрские технологии создания культурно-досуговых программ: монография. - Москва, Издательский Дом МГУКИ, 2010.
12. Художественная культура в капиталистическом обществе. Структурно-типологическое исследование / Науч. ред. М.С. Каган. - Ленинград, 1986.
13. Эстетика: Словарь / [А.И. Абрамов и др., под общ. ред. А.А. Беляева]. Москва, 1989.