

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

КАРДАПОЛЬЦЕВА В. Н.

В статье рассматривается место и роль художественной составляющей в контексте образовательного процесса будущих специалистов разных направлений подготовки. Отмечается, что способность глубокого эмоционального сопереживания, в том числе восприятия явлений искусства и художественных достижений, способствует формированию специалистов с большим творческим потенциалом, развитию у них более широкого вектора системы ценностных ориентаций. Благодаря художественной культуре наиболее концентрированно обнаруживается совокупный опыт выражения духовной культуры человечества и отдельной творческой личности, осуществляется гармоничный синтез техники и искусства. Содержание художественно-творческого потенциала студента зависит от объективных факторов, таких, как представления о мире, национальные традиции, историко-культурное своеобразие, и субъективных, к числу которых относят принадлежность к субкультуре и индивидуальный опыт.

Ключевые слова: художественная культура; социокультурное пространство; формировании личности; духовная культура; мировоззренческие установки; эмоциональное сопереживание; историко-культурное своеобразие; национальные традиции; художественно-эстетические ценности.

В настоящее время наблюдается излишняя прагматичность, узкая специализация понимания образовательного процесса на разных стадиях его становления, без учета интегрирующих возможностей и аксиологических предпочтений времени. Характерна недостаточная обновляемость сведений о реальных запросах потребительской аудитории, определенное отставание от созвучных времени и современной информационной культуре инновационно-проектных стратегий в разных областях производства, опережающего программирования в области профессиональной политики региона и в стране в целом. Чрезвычайно важными в условиях рынка можно считать пути оптимизации и эффективной реализации ценностных установок субъектов социума, что связано с решением вопросов культурной и мировоззренческой политики, в частности в области искусства. Культура – это некая программа жизнедеятельности людей на всех уровнях социального пространства. Устойчивые формы социальной практики порождают относительно устойчивые нормы и ценности, закрепляющие их, средства символической коммуникации, делающие взаимодействие возможным. Реальные практики в области духовной культуры, сплетаясь в единое целое, составляют целостное социокультурное пространство личности.

Исследование запросов в сфере художественной культуры приобретает особую значимость в силу необходимости понимания механизмов привлечения и приобщения человека к сфере духовной культуры, поскольку именно здесь концентрированно выражен совокупный опыт культурных достижений человечества. Именно через реализацию запроса в сфере художественной культуры человек перестает быть просто пассивным потребителем, но восходит к особой форме

«восприятия мира как творчества», выступающей оппозицией растущему засилью потребления масскультурной тиражированной продукции. Художественная культура предстает в предметно-вещественном виде как результат (картины, написанные художником, музыка в нотных знаках и изданная в партитурах, литературное произведение в виде книги) и в деятельностном – как полноценный процесс социокультурной коммуникации (создание, исполнение, потребление, оценка).

Культурными идеологами могут являться средства массовой информации, производители, стилисты-дизайнеры. Образовательным учреждениям отводится доминирующая роль, функция аккумуляции духовных достижений в области художественного творчества как особого вида символического капитала. В многоголосии современного обсуждения проблем российского образования свое место занимают голоса, утверждающие необходимость сохранения и развития национальных традиций. Один из них принадлежит В. Г. Распутину, произведения которого вошли в классику современной русской литературы. Он пишет о необходимости бережного отношения к национальной традиции в области отечественного образования и культуры. По справедливому суждению писателя, важнейшее место в образовании принадлежит нравственному, духовному совершенствованию личности. Назначение образовательных учреждений состоит вовсе не в том, чтобы просто дать определенный объем знаний. Они созданы «для того, чтобы принять в себя богатство мировой культуры и науки не для складирования только, а для питания и развития» [1].

Утверждение принципа культуросоцентричности в качестве важнейшей составляющей процесса высшего образования фокусирует внимание на категориях жизненных сил, внутреннего мира реального субъекта с его индивидуальными потребностями, стремлениями, запросами, ценностными ориентациями. Интеграция методологических подходов и концепций (аксиологии, этики, социологии, эстетики), отражающих различные аспекты развития будущего специалиста, позволяет сформировать личность более многогранную и креативную.

Взрослый человек является творцом как самого себя, так и тех отношений, которые он выстраивает с другими людьми. Интеллект несет основную функцию в регуляции поведения, достижении равновесия индивида со средой. В настоящее время исследователями выделяются различные формы интеллекта: практический, социальный, эмоциональный. Любая форма – сложное многокомпонентное образование. Более емким, на наш взгляд, является понятие «социально-эмоционального интеллекта», который формируется в результате симбиоза эстетической и технической составляющих. Это то, что способствует успешному взаимодействию с людьми, прогнозированию своего поведения, умению извлекать максимум информации о поведении других, понимать язык невербального общения, позволяя социально адаптироваться. Люди с высоким социальным интеллектом, подкрепленным эмоциональными регулятивами, обычно имеют выраженный интерес к познанию себя, развитую способность к рефлексии, проявляют больше смекалки и изобретательности в работе. Как правило, они бывают успешными коммуникаторами, способными проявлять дальновидность в отношениях с другими. Им свойственны контактность, тактичность, доброжелательность. Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным проблемам, наличием потребности воздействовать на других и часто сочетается с развитыми организаторскими способностями.

По мнению многих ученых, выявить те или иные свойства личности позволяют рисуночные тесты. Основанием для подобного вывода служит тот факт, что прежде чем развился фонетический язык, люди общались с помощью зрительных

символов. Художественные работы древних, найденные археологами, доказывают, что с незапамятных времен люди пытались рисунком выразить свои мысли, чувства и эмоции. Рисунок является средством самовыражения человека, носит очень личный характер, так как содержит сознательное и бессознательное проявления человека, позволяя передавать информацию более символично, чем в слове. Спонтанность рисунка позволяет более полно выразить свою личность и свой взгляд на мир, а также снять скованность в проявлении себя. Принято считать, что чем теплее, светлее цветовая гамма рисунка, тем более положителен эмоциональный настрой человека, темные тона или контур говорят о негативном состоянии либо об отчуждении. Систематическое использование темных цветов в рисунке считается признаком подавленности, депрессии. Человек, использующий в рисунке один-два цвета, считается малоэмоциональным. Наличие деталей в рисунке – показатель ощущения своего места в мире, «встроенности» в мир, причастности к земным реалиям, отсутствие – свидетельство оторванности от мира.

Рисуночные тесты относят к экспрессивным проектным методикам в образовании, так как эмоционально-художественный компонент является наиболее выраженным в раскрытии личностных качеств. Рисунок является более легким способом коммуникации, нежели вербальное описание чувств. По рисункам можно определить оптимистический или пессимистический настрой человека. Депрессию связывают с такими характеристиками рисунка, как избегание цветов, множество пустого пространства, различные ограничения, незаконченность, отсутствие смысла и исполнение при наименьшем количестве усилий.

Единицей социального пространства в субстанционалистской парадигме всегда является индивид, система его ценностных ориентаций, способность глубокого эмоционального сопереживания, в том числе восприятия явлений искусства и художественных ценностей. Система художественно-эстетических ценностных ориентаций во многом определяет развитие и становление мировоззренческих установок личности. Художественная составляющая внутреннего мира человека задает непрерывное возникновение и развитие в его сознании системы интегрированных явлений реальности, которые формируются в результате особенностей восприятия окружающего мира, способствуя раскрытию более широкого вектора творческих возможностей, выходящих за рамки избранной специальности. Художественное творчество – это индивидуально выраженное, воссозданное средствами эмоционально-образного мышления, целостное представление о том или ином явлении действительности. Главную роль в становлении взглядов, «воспитании чувств» и нравов современной молодежи, несмотря на бесчисленное множество «просветительских» гаджетов, должна играть художественная литература, и преподавателю в этом процессе отводится немалая роль.

Исследования запросов и потребностей художественной культуры приобретают особую значимость в силу необходимости понимания механизмов привлечения и приобщения к ней человека в сложных и противоречивых условиях рыночных отношений. Именно благодаря художественной культуре наиболее концентрированно проявляется совокупный опыт духовной культуры человечества и отдельной творческой личности. «Художественное творчество начинается с обостренного внимания к миру и предполагает «редкие впечатления», умение удержать их в памяти и осмыслить. Важными психологическими составляющими художественного творчества являются память, воображение, вдохновение, внутреннее освобождение» [2], – все то, что необходимо специалисту любого профиля.

Художественно-творческий потенциал студента зависит от объективных факторов, таких, как представления о мире, национальные традиции, историко-куль-

турное своеобразие, и субъективных, к числу которых относят индивидуальный опыт, принадлежность к субкультуре. Художественная картина мира студентов формируется в контексте целостного процесса самопознания личности. В структуре художественной картины мира студентов художественного образования находит отражение комплекс знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, а также способности к художественно-творческой деятельности. Одной из важных составляющих художественной картины мира студентов является накопленный художественно-ценностный опыт, в том числе эмоционально-ценностный опыт переживаний, художественные впечатления, освоенные художественные традиции.

Немаловажную роль в формировании творческого потенциала будущего специалиста играет опыт изобразительной деятельности, где актуализируются воображение, эмоционально-творческая активность студента, чувство художественного стиля, кругозор. Особо важная роль в формировании картины мира принадлежит живописи. Язык живописи дает зримое воплощение тем качествам, из которых складывается характер не только отдельной личности, но и целого народа, присущее ему мировосприятие. Передаваемые от поколения к поколению, эти наглядные свидетельства оказывают глубокое воздействие на формирование национальной культуры в целом.

Актуализация проблем управления эмоционально-эстетическими и теснейшим образом связанными с ними этико-регулятивными аспектами является чрезвычайно значимой в процессе становления и развития духовной культуры личности. Нахождение посредством художественного творчества мировоззренческих точек соприкосновения прошлого и настоящего, традиций и новаторства, востока и запада – важные условия формирования духовной культуры современного профессионала. Использование мирового опыта в образовательном процессе играет немаловажную роль в подготовке будущего специалиста и становлении его культуры в целом. Однако следует помнить о том, что эпигонская практика ведет к истощению профессиональной культуры, преумножая ряды «самолюбивой посредственности», самоуверенных невежд, одержимых тщеславием и стяжательством. Умение выбрать лучшее, что есть в отечественной и зарубежной традиции подготовки специалиста, способного реализовать себя более многовекторно, не ограничиваясь лишь рамками узкой специализации – это тоже немаловажная задача специалиста художественного профиля.

Именно через художественную культуру осуществляется гармоничное взаимодействие техники и искусства. Современный образовательный процесс может быть не только существенно усовершенствован посредством компьютерных технологий и дисциплин естественно-технического направления, но должен опираться на идею синтеза элементов инструментария в методологии гуманитарных наук и компьютерных технологий (истории культуры, имиджелогии, теории творчества, истории искусства и т. п.). Это становится одной из самых насущных проблем в современной методологии высшего образования. Мультимедийная версия интерпретации материала, построенная на синтезе разных видов искусства и компьютерных технологий, отражает взаимодействие творческих сознаний специалистов разного профиля. Совокупность мультимедийных интерпретаций разных художественных произведений в структуре гипертекста отражает сверхзадачу современного преподавателя как исследователя культуры, художественной в частности. Задача преподавателя – донести не только смысловое поле произведения и создаваемое им эмоциональное настроение, но и основные духовные интенции, движущие силы в творческом сознании художника, которые их порождают, донести феномен личности и творчества создателя произведения.

Эмоционально-смысловой континуум мультимедийной интерпретации построения материала на основе сложной комбинации двух типов мышления – рационально-логического и интуитивно-образного – чрезвычайно продуктивен.

Образовательный процесс – это не только процесс передачи, получения, приобретения знаний и умений для будущей профессии, а прежде всего путь формирования целостной личности, который будет гораздо успешней, если обучающийся будет интегрирован в более широкий спектр научных сведений, выходящих за пределы его специализации. Художественно-эстетическая подготовка позволит будущему специалисту любой профессиональной области более полно и творчески раскрыть себя как специалиста, свое отношение к делу, при этом испытывая чувство удовлетворения, демонстрируя дух коллективизма, ответственности за себя и за других. Художественный образ благодаря суггестивной функции искусства – способности к внушению – обладает большей силой воздействия на сознание, чем научное понятие. По существу, это вопрос о формировании личности как таковой.

Презентируя ценности высокой культуры, необходимо использовать все доступные средства воздействия на сознание студентов, уметь «захватить» их внимание для изучения предлагаемого материала.

Поиск гармонии с миром связан со способностью человека воспринимать мир во всех его красках и многообразии. Соприкасаясь с произведениями разных творцов, воспринимая иные способы, стили переживания, осознавая, что близко, что чуждо, сравнивая свое отношение с иным отношением, человек отчетливее ощущает себя как личность. Творчество – это не только выход за рамки уже существующих предметов и идей, но и преодоление рамок собственной личности. Задача высшего учебного заведения – подготовить профессионально грамотных, творческих специалистов. Задача студентов – стать широко образованными профессионалами, способными внести свой вклад в культурное развитие общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Распутин В. Г. Ученье: свет и тьма // Современное прочтение русской классической литературы. М.: Пашков дом, 2007. 516 с.
2. Кардапольцева В. Н. Теория творчества: учеб. пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2017. 184 с.

Поступила в редакцию 18 февраля 2018 года

ARTISTIC COMPONENT OF EDUCATIONAL PARADIGM

Kardapol'tseva V. N. – The Ural State Mining University, Ekaterinburg, the Russian Federation.
E-mail: kardapol@mail.ru

The article considers the place and the role of an artistic component in the context of educational process of the intended professionals of various training programs. It is noted, that the ability for deep emotional empathy, including the perception of art phenomena and achievements, contributes to the formation of professionals with high creative potential, contributes to the development of their wider vector of the system of values. Owing to artistic culture, the richest appears the joint experience of expressing spiritual culture of humanity and separate creative personality. The matter of artistic and creative potential of a student depends on some objective factors, such as, worldview, national traditions, historical and cultural identity; and subjective factors, including affiliation with a subculture and individual experience.

Key words: artistic culture; social and cultural medium; formation of personality; spiritual culture; worldview attitudes; emotional empathy; historical and cultural identity; national traditions; artistic and aesthetic values.

REFERENCES

1. Rasputin V. G. [Knowledge: light and darkness]. *Sovremennoe prochtenie russkoi klassicheskoi literatury* [Modern interpretation of Russian classical literature]. Moscow, Pashkov dom Publ., 2007. 516 p.
2. Kardapol'tseva V. N. *Teoriia tvorchestva: ucheb. posobie* [School book "Theory of creativity"]. Ekaterinburg, UrSMU Publ., 2017. 184 p.