

АРХИТЕКТУРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

С.А. НИЧКАЛО

ARCHITECTURE IN AESTHETIC EDUCATION: THEORETICAL ASPECTS

SVITLANA NYCHKALO

Ведущая роль эстетического воспитания в становлении всесторонне развитой, гармоничной личности доказана педагогической наукой и практикой. Эстетическое воспитание осуществляется с помощью различных искусств: музыки, кино, театра, хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры. Присущие им средства художественной выразительности влияют на сознание человека, вызывают у него индивидуальные впечатления, эмоции, чувства, размышления и, таким образом, способствуют его духовному, нравственному, интеллектуальному совершенствованию. Еще в античную эпоху было достигнуто понимание того, «что различные выразительные средства искусства обуславливают неодинаковые эстетические реакции личности и могут иметь соответствующие воспитательные последствия» [5, с.50].

Архитектура – это неотъемлемый атрибут жизни любого человека. В ней зафиксирована история и культура каждого народа и человечества в целом. Архитектурные произведения способны как гармонично дополнять и обогащать окружающую среду, так и искажать её. Некоторые негативные тенденции нашего времени обнаружили себя в небрежном отношении к историческому наследию, разрушении памятников истории и культуры, варварской застройке исторических центров городов. Среди причин, которые привели к такому положению вещей, - недостаток у граждан привитых с детства знаний, представлений, вкусов, ценностей, предпочтений, которые формируются и развиваются с помощью искусства.

Следует отметить, что украинская общеобразовательная школа имеет значительные достижения в области эстетического воспитания средствами разных видов искусства. Однако, использование искусства архитектуры ещё не достигло должного уровня, хотя его воспитательный потенциал уникальный и чрезвычайно мощный. На это уже давно обратили внимание учёные. Почти три десятилетия назад известный архитектор и теоретик архитектуры А.Э.Гутнов отмечал: «Школа учит основам литературы, музыки, танца, изобразительного искусства. Но она, к сожалению, не учит пока-что азам архитектуры» [1, с.6]. Противоречие между возможностями осуществления позитивного влияния на личность с помощью архитектуры и недостаточным использованием её в учебно-воспитательном процессе

требует своего разрешения. Для этого необходимы научная разработка и внедрение эффективных педагогических технологий использования архитектуры в системе художественного образования и эстетического воспитания школьников. В основу их теоретической разработки должен быть положен мировоззренческий аспект, ведь именно на формирование мировоззрения человека, в первую очередь, направлено любое воспитательное воздействие. При этом важно использовать высокохудожественные образцы искусства архитектуры, воспитывать у школьников вкус, способность к эстетическому восприятию, бережное отношение к окружающей среде, ответственность за последствия своих действий. Такой подход поможет противостоять губительным воздействиям агрессивного антиэстетического окружения, развивать художественные способности, формировать этические и эстетические идеалы, лелеять духовные ценности. Ведь «именно через соучастие и осознание человеком своей жизненной среды формируется определенная собственная организованность материального и идеального мира, а следовательно, он становится человеком организованным, человеком архитектурным, человеком деятельным, человеком разумным» [3, с.25].

Итак, архитектурные формы и образы являются эффективными средствами влияния на мировоззрение. Их действие реализуется двумя путями. Первый - поверхностный, рационально-информационный (конкретная информация об отдельных сооружениях или ансамблях, заложенная в их внешнем виде, художественном оформлении, параметрах, планировке, назначении и т.д.). Второй путь - глубинный, не всегда сполна осознаваемый человеком. Это - чувственное восприятие идейно-образного содержания, закодированного в формах архитектурных произведений. Та архитектурная среда, в которой человек преимущественно проводит своё время, неизбежно влияет на его психоэмоциональное состояние, настроение, самочувствие, поведение, мировоззренческие ориентиры, на его духовный мир.

Исследуя духовное измерение архитектуры, известный украинский искусствовед Ф.С. Уманцев писал: «Архитектура не только отражает в художественно-образной форме отношение людей к природе и общественной жизни, но и во многом определяет характер духовной среды города, утверждает определенные эстетические идеалы. Архитектор, оперируя объёмно-пространственными структурами, достигает присущего архитектуре духовного начала, если в его произведениях красота рациональной формы органично сочетается с красотой её художественно-образной интерпретации» [8, с.200]. Архитектура влияет на формирование мировоззрения и одновременно сама является его результатом и проявлением - как индивидуального мировоззрения отдельного архитектора, так и общего, царящего в определённом обществе в определённое время. Её мировоззренческая значимость измеряется заложенным в ней идейно-образным содержанием и растёт пропорционально расширению её объемов: от здания - до населённого

пункта, города, большой территории, которая может соответствовать границам отдельных государств, даже сообществ государств, родственных культурно и исторически (пример - архитектура Западной Европы).

Благодаря своим глубинным, сущностным свойствам архитектура обладает огромным воспитательным ресурсом. Это совокупность художественных явлений, осуществляющих эстетическое воздействие на человека. Они аккумулированы в архитектурных произведениях, обладающих качествами искусства (ведь далеко не каждый архитектурный объект является искусством). В первую очередь, это памятники истории и культуры, в которых нашли выражение духовные поиски, ведущие идеи, художественные вкусы своего времени: церкви и соборы, старинные замки, дворцы, садово-парковые комплексы, историческая застройка старинных городов, народная архитектура, а также современные сооружения, имеющие художественно-эстетическую ценность.

Воспитательная и познавательная, гносеологическая, функции архитектуры неразрывно связаны между собой. Обобщая, можно утверждать, что познание архитектуры - это познание жизни, познание мира. Посредством архитектуры раскрывается история человечества, становление общественных отношений, политического строя, материального развития, научных и технических достижений, особенности национальной культуры, обычаев, быта, традиций, нравственные правила, этические установки, художественные вкусы и многое другое. Это познание одновременно является средством воспитания, которое адаптирует личность к жизненным нормам и духовным идеалам общества.

Украина относится к государствам с многовековой историей и культурой, которые обрели своё материально-художественное выражение в многочисленных памятниках зодчества. Временной ареал украинской архитектуры преодолевает тысячелетний рубеж. Более тысячи лет назад возведены древнейшие из сохранившихся памятников - церкви и соборы Чернигова и Киева эпохи Киевской Руси. Дожили до настоящего времени величественные средневековые замки Западной Украины и Подолья, застройка старинных городов, уникальные образцы народной архитектуры, дворцово-парковые ансамбли, сооружения общественного назначения далёкого и близкого прошлого. Страна обладает богатым архитектурно-художественным ресурсом, который необходимо с максимальной эффективностью использовать в воспитании школьников. «Украинская народная архитектура - одно из важных и существенных средств самопознания, познания своего народа, предоставления возможности познания других народов, их архитектуры ... Национальная народная архитектура - один из универсальных носителей существования и передачи информации неречевыми средствами. Итак, украинская архитектура, наряду с языком, музыкой, танцами, живописью, скульптурой и т.д. - это средство формирования и обеспечения существования определённой информации, существенных свойств, знаний об украинском народе. Она способствует не только действиям, организации, но и осмыслению,

ощущению реальности, настоящего и прошлого, и предоставляет возможности для определения будущего» [3, с.36].

Важно отметить, что изучение архитектуры родного края является действенным фактором не только эстетического, но и экологического воспитания (ведь архитектура - это неотъемлемая составляющая окружающей среды) и, что особенно актуально сегодня, воспитания патриотического, без которого невозможно полноценное становление личности. «Патриотизм, национальное достоинство являются нормами культурного развития, эволюцией преобразования человека «естественного» в человека «культурного». Тогда на этой основе можно будет воспитывать личность одновременно как патриота, гражданина, национально-сознательного творца» [9, с.251].

Эффективность использования искусства архитектуры в эстетическом воспитании в значительной степени зависит от того, насколько учитываются в художественно-воспитательных технологиях закономерности психологических процессов эстетического воздействия и восприятия. Влияние архитектуры на человека происходит благодаря особенностям художественного выражения, которые проявляют себя в специфическом художественном «языке». В свое время Николай Гоголь сравнил искусство архитектуры с летописью, и в этом сравнении кроется глубочайший смысл. Если архитектура говорит тогда, когда уже всё молчит: и музыка, и песни, и предания, - то она должна иметь такие качества, свойства, из которых вытекают и соответствующие функции, а именно: способность «говорить», доносить информацию, транслировать смыслы, быть понятной как современникам, так и потомкам. Итак, архитектура обладает собственным языком - транснациональным и трансвременным, универсальным по сравнению с языком обычным. Эту особенность языка архитектуры образуют её собственные средства формообразования и выражения. В них проявляют себя состояние и уровень культуры, общественной жизни, жизни отдельных групп людей, достижений научных, технологических и художественных. Поэтому можно считать, что человечество на протяжении всего времени своего существования выражало себя в архитектуре, вкладывая в неё содержание каждой эпохи, понимание его общественных отношений, этических и моральных ценностей.

Архитектура, как любое искусство, в первую очередь апеллирует к сфере чувств. Она призвана их развивать, углублять и, таким образом, способствовать самосознанию и самосовершенствованию человека. Восприятие художественных произведений, независимо от уровня образованности и эстетического развития реципиента, происходит, прежде всего, на первичном уровне эмоционального приятия или неприятия определенного артефакта (т.е., когда он нравится или не нравится). И уже после этого происходит рационализация восприятия, в процессе которой человек объясняет сам для себя, почему у него возникли именно те, а не иные чувства. Такой анализ собственных эмоциональных реакций, наряду

с гносеологическим аспектом восприятия (постижением нового, расширением тезауруса знаний) развивает способность к осмыслению и оценке явлений, способствует формированию вкусов, общекультурному развитию личности, её духовному обогащению и интеллектуальному росту.

Восприятие на первом, эмоционально-чувственном уровне происходит спонтанно, как правило, очень быстро, почти мгновенно, на основе глубинных подсознательных матриц, заложенных на ранних этапах формирования. В этом контексте следует отметить огромное значение архитектурной среды, окружающей человека с момента его рождения и, более того - его родителей и даже далёких предков. Ведь архитектура - это также носитель и ретранслятор символов, архетипов, которые фиксируются в генотипе отдельного человека и целой нации. Архитектурная среда, в которой растёт ребёнок, на подсознательном уровне формирует широкий спектр взглядов, убеждений, привычек, стереотипов. Он, со своей стороны, обуславливает формирование общих эстетических и этических жизненных ценностей, которые и определяют особенности восприятия архитектуры и любого другого искусства. В этом видим неразрывное единство и взаимообусловленность психологических процессов влияния и восприятия, которые рассматриваются нами в контексте эстетического воспитания.

Объектом восприятия, благодаря которому человек постигает архитектуру, является форма. Посредством формы выражаются воспринимаемые образы - носители общекультурной информации, на неё направлены эстетическое творчество и эстетическая оценка. По словам А.В. Иконникова, форма архитектурного произведения - это «внутренняя связь и способ взаимодействия материальных элементов и пространств произведения архитектуры между собой и окружением, данные нам в чувственном восприятии ... Вместе с тем, это эстетически упорядоченная конструкция, созданная по «законам красоты» и наделённая эстетической ценностью» [2, с.10]. Способность понимать «язык» искусства архитектуры, то есть воспринимать пространственно-структурные формы, пропорции, ритмы, чувствовать их гармонию или дисгармонию, - развивает эстетический вкус, воображение, пространственное мышление, понимание «языков» других видов искусства, углубляет художественное восприятие действительности и мироощущение человека. Психологический феномен восприятия играет огромную роль в осуществлении эстетического воздействия на сознание со стороны произведения искусства. О.П. Рудницкая отмечала, что «поиски научно обоснованной системы использования искусства в учебно- воспитательном процессе невозможны вне теории художественного восприятия, которое способствует успешному привлечению личности к художественным произведениям, обеспечивает реализацию их культуротворческого влияния» [6, с.49].

В процессе восприятия произведений искусства, в том числе архитектуры, активизируются эмоциональная и рациональная сферы человеческой психики. При этом эмоциональная имеет, безусловно, приоритетное значение. Обязательным и необходимым условием её проявления является способность получать эстетическое наслаждение в результате позитивного восприятия целостной художественно-образной системы произведения. Именно воспитание способности получать эстетическое наслаждение как от собственного художественного творчества, так и от ознакомления с другими произведениями искусства, составляет базис, основу всего комплекса художественно - эстетического воспитания. Возможность возникновения положительного или отрицательного эмоционального отклика при восприятии определенного произведения или явления конкретным человеком придаёт эстетическому восприятию ценностный характер. Ценностный характер эстетического восприятия определяет и ценностный характер эстетического воспитания. Следовательно, оно выступает как важный фактор формирования системы жизненных ценностей человека. Педагогическое руководство этим процессом должно быть направлено на развитие способности к индивидуальному, личностно-ценностному восприятию образного мира произведений искусства архитектуры, к дивергентному мышлению, на расширение мировоззренческих границ, а в результате - на формирование индивидуального духовно-интеллектуального мира каждого ученика, становление его неповторимой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гутнов А.Э. Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 351 с.
2. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. – М.: Искусство, 1985. – 175 с.
3. Кнесеви́ч М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації. Основи українського архітектурознавства. – К.: МП Леся, 2005. – 426 с.
4. Мистецтво у розвитку особистості. Монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
5. Основи викладання мистецьких дисциплін. Навч. посібник. - К., 1988.
6. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. - К., 2002 с.
7. Трошкіна О.А. Семантика архітектури. – К.: НАУ, 2008. – 96 с.
8. Уманцев Ф.С. Этюды по теории и истории архитектуры и искусства. - К.: НИИТИАГ, 2002. – 358 с.
9. Філіпчук Г.Г. Філософія екологічної освіти сталого розвитку: монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 460 с.