

АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

С. А. НИЧКАЛО

ARCHITECTURE AND FINE ART IN THE CONTEXT OF ARTISTIC PREFERENCES OF SCHOOLCHILDREN

SVITLANA NYCHKALO

Эстетическое воспитание – одно из приоритетных направлений развития украинской педагогики. Оно представляет собой целостный и, вместе с тем, многосторонний процесс, открывающий разные грани своего психолого-педагогического содержания в ходе практической реализации. В последнее время внимание учёных привлёк такой аспект эстетического воспитания как формирование художественных предпочтений школьников в сферах различных искусств, в частности – изобразительного искусства и архитектуры.

Научную основу для изучения художественных предпочтений школьников и разработки эффективных технологий их формирования составляют идеи гуманистической направленности образования, единства функций обучения и воспитания, индивидуально-ориентированного подхода, диалоговой формы учебно-воспитательного процесса. В этом контексте сохраняют актуальность фундаментальные научные труды выдающихся педагогов и психологов Ю. Афанасьева, М. Бахтина, В. Библера, Л. Божович, И. Зязюна, Д. Леонтьева, О. Рудницкой, В. Сухомлинского и др. Большой потенциал для использования и развития в эстетическом воспитании заложен в психологических исследованиях природы и формирования эстетических чувств Б. Ананьева, Л. Выготского, Г. Костюка, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, Б. Теплова. И. Беха. На современном этапе осуществления научных и практических разработок в области эстетического воспитания, когда выделяются определённые его стороны как самостоятельные объекты исследований (в частности - формирование художественных предпочтений), особый интерес представляют работы украинских учёных в области эстетики (Л. Левчук, В. Панченко), педагогики искусства (Г. Падалка, Г. Шевченко), закономерностей влияния и восприятия искусства (Д. Локарева), культурологического вектора эстетического воспитания школьников (Н. Миропольская, Л. Масол), изучение таких особых феноменов как художественный образ и художественное пространство (О. Комаровская), а также искусствоведческие работы (Д. Горбачев, Г. Складенко) и др.

Целесообразность выделения в научном тезаурусе понятия «художественные предпочтения» с целью более глубокого теоретического изучения и применения в педагогической практике обусловлена заложенными в нём смыслами. Предпочтения выражают сферу индивидуальных интересов, склонностей, вкусов человека. Это то, что нравится, вызывает резонанс с внутренним миром, затрагивает лично. Предпочтения стимулируют к

рефлексии, размышлению, а значит - к более глубокому самопознанию и развитию. Понятие «художественные предпочтения» сродни понятию «художественные интересы», но не идентично ему, как может показаться на первый взгляд. В зависимости от контекста, оба понятия обнаруживают различия в смысловых нюансах. В частности, в том, какое из них обозначает более устойчивое, а какое – более подвижное явление. На наш взгляд, в контексте эстетического воспитания предпочтения являются менее стабильными, по сравнению с интересами, психическими образованиями. Их продолжительность во времени разная. Одни предпочтения ослабевают и исчезают, на смену им приходят новые, а некоторые эволюционируют до уровня стойких интересов, сохраняясь в течение многих лет и даже всей жизни.

Степень переменчивости художественных предпочтений связана с процессами, которые происходят в духовной сфере личности. Это может быть как развитие, так и регресс, как стабильность, так и динамичность. Предпочтением ещё нельзя назвать первичную заинтересованность, возникшую в результате действия определённого визуального раздражителя, информации, любого внешнего стимула, но и уже нельзя назвать стабильные художественные интересы, которые, при условии непрерывности эстетического развития личности в течение жизни, дополняются новыми предпочтениями и интересами.

Особенности формирования предпочтений, интересов и вкусов школьников на основе использования различных видов искусства обусловлены спецификой средств художественной выразительности каждого из них. Владение педагогами, работающими в сфере эстетического воспитания, художественными средствами видов искусства, понимание их специфики необходимы для корректного осуществления учебно-воспитательного процесса. Что же касается изобразительного искусства и архитектуры, то они наделены большим количеством близких сущностных свойств. Это послужило одной из причин того, что в искусствоведческой и художественно-педагогической традиции архитектуру нередко рассматривают в контексте изобразительного искусства.

Действительно, архитектуру, за которой прочно закрепилась характеристика «матери искусств», и изобразительное искусство невозможно отделить друг от друга. Они апеллируют к эмоционально-чувственной и рациональной сферам человеческого «Я» посредством визуальных форм, представляя собой определённое «изображение» - материальную фиксацию образа. Архитектуре также присуща «изобразительность», она формирует пространственную среду, в которой находятся произведения искусства, служит основой для возникновения синтеза искусств. В сравнении с изобразительным искусством, архитектура - более сложное и многофункциональное явление. Это особый вид человеческой деятельности и одновременно условие обеспечения этой деятельности. Главное отличие архитектуры от изобразительного искусства - её масштабность, преобладание функционального назначения и мощная конструктивно-технологическая составляющая. Поэтому мы рассматриваем архитектуру и изобразительное искусство как взаимосвязанные

и, вместе с тем, различные проявления художественного гения человечества, требующие особых навыков восприятия.

Способность к восприятию является неременным условием художественного образования и эстетического воспитания. Она вырабатывается вследствие постоянного личностного развития, опыта общения с искусством, обогащения художественной эрудиции. «Восприятие личностью произведения искусства, а точнее содержание восприятия, то, что попадает в художественно-перцептивное поле индивида, зависит от многих факторов. Такие личностные характеристики как мировоззрение, система личных идеалов (общественный, нравственный, эстетический), ценностные ориентиры, отношение к жизни в целом, морально-эмоциональная сфера (чувствительность) определяют избирательность восприятия не только вида искусства и конкретного произведения, но и того или иного типа художественной информации этого произведения» [3, с. 167]. Все указанные качества социально обусловлены, они приобретаются в процессе общественной коммуникации, а это неизбежно приводит к усвоению уже выработанных оценок. Научно доказано, что на оценку человеком произведения искусства влияет социально-конъюнктурный контекст: мода, престиж, статус, финансовая успешность художника, степень его популяризации. Это касается как современного, так и классического искусства. Отдавая должное устоявшимся оценкам в отношении произведений, которые уже заняли своё место в национальном и мировом культурном наследии, необходимо настраиваться на собственные ощущения, а в итоге - стремиться к равновесию между непосредственностью индивидуального восприятия и учётом общепринятых мнений.

Определённые художественные предпочтения и вкусы в той или иной степени присущи каждой социально интегрированной личности, отличаясь по широте охвата и качественному уровню. Они реализуются посредством индивидуального влечения к искусству на эмоционально-чувственном, когнитивном, креативном уровнях. Если новое явление искусства, с которым человек ознакомился случайно или вследствие действия внешнего фактора (например, рекомендации друзей, информации в СМИ) понравилось, а значит - вызвало удовольствие, то естественным образом пробуждается желание в продолжении удовольствия. Это и является скрытым психологическим механизмом для возникновения предпочтений в каком-либо виде искусства, архитектурном стиле, жанре живописи и тому подобное.

Таким образом, художественные предпочтения реализуют и одновременно развивают эстетическую потребность - естественно и социально обусловленное человеческое свойство. «Эстетическая потребность - это то внутреннее побуждение, которое не только ориентирует личность на восприятие прекрасного, но и через данный художественно-перцептивный процесс предоставляет возможность получать удовольствие, наслаждение, радость, восторг от прекрасного. Все это придаёт процессу восприятия указанных выше видов информации гедонистический характер. Данная потребность определяет

частоту актов восприятия, встреч с конкретным произведением. Безусловно, уровень эстетической потребности у каждого человека разный...»[3, с.170].

Однако, не всегда именно эстетическое любование приводит к формированию предпочтений. Есть произведения, которые привлекают внимание необычностью, оригинальностью, отличаются от традиционного искусства. Это касается, прежде всего, тех направлений, которые не укладываются в формат классической эстетики. Они удивляют и подчас озадачивают, бывают сложными для понимания, пробуждают противоречивые чувства. И именно поэтому вызывают желание разгадать авторский замысел или выработать собственное толкование.

Толчком к возникновению предпочтения, как уже отмечалось выше, иногда становится желание банального следования моде, трендам, распространяющимся, главным образом, благодаря разнообразным средствам массовой информации. Этот фактор также может быть использован в педагогически направляемом формировании у школьников индивидуальных художественных предпочтений, действительно близких, эмоционально «прочувствованных» и подвергнутых хотя бы попытке осмысления. Поэтому педагогам стоит привлекать своих воспитанников как к испытанной временем художественной классике, так и к новейшим арт-практикам, учитывать тенденции молодёжных субкультур. При этом, с одной стороны, прививать толерантность к непонятному и порой даже отталкивающему, а с другой - способность сохранять собственный вкус, отстаивать свои взгляды вопреки бытующим стереотипам.

Ведущая роль в формировании художественных предпочтений школьников возложена на содержание художественного образования, то есть «системное сочетание знаний художественных произведений (фактического материала), теории искусства и истории его развития, практических умений и навыков в области художественной деятельности, опыта восприятия искусства, критически-оценочного отношения и интерпретационных подходов к достояниям художественного наследия, а также творческой работы в области искусства» [5, с. 87].

Педагогические условия для достижения оптимальных результатов - это, прежде всего, расширение художественного информационного поля, побуждение к рефлексии, устному и письменному высказыванию, дискуссиям, обмену мнениями. Чем больше знаний об искусстве усвоено учеником, чем больше эстетических впечатлений им получено, тем легче он воспринимает новые знания и впечатления. Таким образом, «происходит процесс с двумя взаимообусловленными сторонами: восприятие определяется тезаурусом личности, а тезаурус пополняется в процессе восприятия информационной системы произведения» [4, с. 178]. Это также поощрение к непосредственному творчеству, к тому, чтобы попробовать себя в различных художественных практиках без страха ошибиться или потерпеть неудачу. Важным условием здесь является создание положительной психологической атмосферы, лишённой давления, директивности, навязывания чего-либо. Уважение личности ученика, его творчества и его суждений, субъект-субъектные

отношения между учениками и учителем выступают залогом успешности эстетического воспитания.

Формирование художественных предпочтений школьников происходит на пересечении различных социально-культурных факторов, которые во взаимодействии образуют особый феномен - художественное пространство. По определению О. Комаровской, «художественное пространство, в котором формируется личность, - довольно разнообразное, сложное и системное явление, которое условно характеризуется, по меньшей мере, тремя взаимосвязанными факторами: 1) собственно искусство - художники и результаты их деятельности - художественные произведения в разнообразии видов и жанров, включая интерпретацию исполнителями. Иначе, это художественные ценности, которые рождаются, сохраняются, воспроизводятся учреждениями культуры и искусства - музеями, театрами, кинотеатрами, филармониями и тому подобное; 2) «трансляция», опосредование, регулирование взаимодействия произведений с реципиентом, то есть многочисленные организационные формы «донесения» искусства к зрителю - слушателю. Кроме учреждений культуры, для школьника важную роль играют также школа, внешкольные учреждения, семья; 3) взаимосвязь между произведениями и реципиентом, а также между формами опосредования и теми, кому они адресованы» [2, с. 79].

Итак, формирование, расширение и развитие художественных предпочтений и интересов - одно из важнейших условий духовного и интеллектуального совершенствования, путь к личностному «самоопределению», выделению из общей массы. Педагогам, сопровождающим и направляющим своих воспитанников на этом пути, в большей степени следует обращать внимание не на внешние показатели, а на осмысление ими собственных реакций, стремление понять, почему им нравится то или иное произведение, какие эмоции, мысли, чувства у них возникают, какие новые черты они открыли в себе.

С целью диагностики художественных предпочтений школьников в сфере изобразительного искусства и архитектуры проводились опросы и анкетирования в общеобразовательных школах столицы Украины. Предложенные ученикам вопросы и задания были направлены на выявление их личностного отношения к искусству в целом и к отдельным художественным явлениям, знаний о произведениях изобразительного искусства и архитектуры, художниках, скульпторах, зодчих, а также индивидуальных склонностей и стремления к развитию в художественной деятельности. Полученные результаты констатировали заинтересованность участников эксперимента предложенной тематикой. Более трети из них занимаются рисованием (в кружках или самостоятельно), примерно столько же хотят научиться рисовать. У многих есть любимые архитекторы, художники, скульпторы, среди которых преобладают хорошо известные имена. Они интересуются современным искусством, знают ведущие галереи и арт-центры своей страны, крупнейшие мировые собрания (Лувр, Эрмитаж, Прадо). Но посещают по собственному желанию художественные музеи и галереи нечасто; чуть более половины

ответили, что делают это изредка, ссылаясь на нехватку времени. Значительная часть опрошенных уверены в своем знании родного города, его историко-архитектурных и художественных памятников настолько, что готовы даже без предварительной подготовки провести экскурсию гостям Киева.

Художественное пространство современной Украины охватывает большое количество возможностей для формирования различных художественных предпочтений у подрастающего поколения. В нём сосуществуют прошлое и настоящее, традиции и новации, национальное и зарубежное. Как пишет искусствовед Галина Скляренко, «Мир, стремительно меняющийся, в котором источником визуальных образов выступают не только традиционное изобразительное искусство, но и масс-медиа, реклама, политика, мода, спорт и т.п., заставляет художников заново искать в нём своё место, изобретать всё новые и новые языки, приёмы и методы, открывать всё новые смыслы в реальном и виртуальном пространстве. Но искусство не исчезает, оставаясь тем «самым человеческим», а значит сложным, противоречивым, полным сомнений, переживаний, часто странным и непонятным, или наоборот - очень прозрачным и светлым пространством, где каждый может найти для себя важное и интересное» [6, с.10].

Изобразительное искусство и архитектура во всём разнообразии их стилей и направлений - это бескрайнее поле, где каждый может отыскать свои предпочтения, углублять и развивать их. Развитые художественные предпочтения усиливают эстетическую чувствительность к окружающему миру, всему, что в прямом смысле попадает в поле зрения. Индивидуальная эстетическая чувствительность выходит за пределы восприятия и создания искусства. Она распространяется на ценностное восприятие природной и социальной среды, в которой осуществляется жизнедеятельность человека. Таким образом, эстетическая чувствительность способствует развитию чувствительности этической, нравственному и духовному совершенствованию. В связи с этим считаем целесообразными дальнейшие исследования художественных предпочтений, интересов и ценностей школьников в направлении интеграции эстетического, морально-этического, патриотического и экологического воспитания.

Литература:

1. Зязюн І. А. Естетичні засади розвитку особистості // Мистецтво у розвитку особистості: монографія / [за ред., передмова та післямова Н.Г. Ничкало]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С. 14–36.
2. Комаровська О. А. Художній простір як передумова естетичного розвитку особистості // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Наук. збірник. – Вип. 5. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 76–82.
3. Локарева Г.В. Основні чинники сприйняття художньо-інформаційної системи твору мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.праць.- Ч. 2. – К., 2001. – С. 166 - 179.

4. Обертинська А.П. Художня мова масової культури // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. – Т.14. – К., 1999. – С. 182 – 187.
5. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
6. Скляренко Г. Я. Сучасне мистецтво України. Портрети художників. – К.: Huss, 2016. – 376 с.: іл.
7. Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час : монографія / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Нічкало, І. С. Денисюк, І. В. Руденко; за ред. О. А. Комаровської. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 144 с.