

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

Е.Ю. Ежова

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Монография

Рязань 2008

ББК 74.5
Е41

Печатается по решению редакционно-издательского совета государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» в соответствии с планом изданий на 2008 год.

Рецензенты:

Е.В. Литовкин, д-р пед. наук, проф. (Ряз. заочный ин-т (фил.) Моск. гос. ун-та культуры и искусства)

В.Д. Повзун, д-р пед. наук, проф. (Сургутский гос. ун-т)

Ежова Е.Ю.

Е41 Теория и практика развития эстетической культуры личности студента средствами искусства в образовательном пространстве вуза : монография / Е.Ю. Ежова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2008. — 184 с.

ISBN 978-5-88006-501-1

Монография посвящена актуальной проблеме развития эстетической культуры личности средствами искусства в процессе вузовской подготовки. Феномен эстетической культуры имеет широкое научное, культурное и педагогическое толкование в культурно-историческом контексте и современном осмыслении проблемы.

Работа содержит системное рассмотрение проблемы развития эстетической культуры будущего специалиста в вузе в условиях становления информационного общества. Представленный практический материал раскрывает все аспекты деятельности по реализации данной проблемы.

Адресована преподавателям вузов, работникам сферы образования, аспирантам, студентам.

Ключевые слова: *эстетическая культура, личность, развитие, парадигма, система, деятельность, вкус, чувства, интеграция, субъект, творчество, музей, искусство.*

ББК 74.5

© Ежова Е.Ю., 2008

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет

И имени С.А. Есенина», 2008
SBN 978-5-88006-501-1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Историко-теоретические предпосылки и культурологические основания исследования проблемы эстетической культуры личности	9
1.1. Культура как предмет научного исследования	9
1.2. Проблема развития эстетической культуры личности в культурологических и психолого-педагогических исследованиях	32
Глава 2. Искусство — культурно-исторический феномен и средство развития эстетической культуры личности студента	58
2.1. Искусство как сфера отражения культурного развития общества	58
2.2. Проблема развивающего потенциала искусства в формировании эстетической культуры личности студента	76
2.3. Содержание предметов «Художественно-эстетические курсы по выбору» в структуре образовательного процесса вуза	90
Глава 3. Развитие эстетической культуры личности студента средствами искусства в образовательном пространстве вуза	109
3.1. Моделирование процесса развития эстетической культуры личности студента средствами искусства	109
3.2. Технология реализации модели системы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства	119
3.3. Художественно-эстетическая среда вуза как условие формирования личности студента	130
Заключение	146
Список использованной литературы	148
Приложения	

1. Роль музейно-экскурсионной деятельности в развитии эстетической культуры будущего педагога	175
2. Критерии диагностики эстетической культуры будущего специалиста	182

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящена исследованию проблемы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства в образовательном пространстве вуза, в котором создаются условия для освоения культуры и искусства в специально организованных видах деятельности. Подобное исследование, рассматривающее личность студента включенной в расширенное культурно-образовательное пространство, охватывающее художественно-эстетическую деятельность в музеях и выставочных залах, художественных мастерских и центрах народных ремесел, в мастер-классах художников и ресурсных информационных центрах, в студиях дизайна и современного искусства, осуществляется впервые.

Расширенное культурно-образовательное пространство позволяет использовать многоаспектность искусства и активные формы его освоения студентами через исследовательскую искусствоведческую и культурологическую, а также художественно-творческую и эстетико-педагогическую деятельность. Целенаправленное развитие эстетической культуры личности осуществляется на основе системного подхода с использованием как основных видов деятельности студентов — учебной, научно-исследовательской, внеучебной (воспитательной), дисциплин Государственного образовательного стандарта, так и взаимосвязи с учреждениями культуры и искусства, с сохранившимися традициями народной культуры.

В осмыслении проблемы развития эстетической культуры студента средствами искусства проходит идея понимания развития личности в мощном поле процессов культурной динамики, происходящих в период становления информационного общества и охватывающих постмодернистские тенденции, преемственность классического искусства и традиций народных эстетических представлений.

В существующих исследованиях вопросов развития художественно-эстетической культуры в качестве основного материала рассматривается классическое искусство, на обочине остаются проблемы постмодернистского этапа, анализ новых выразительных средств и специфических особенностей их восприятия. Интерес молодежи к постижению «белых пятен» народной культуры, к математиче-

ским методам рассмотрения произведений искусства, к поиску цветовой гармонии и гармонии форм, к определению границ возможных заимствований в современных композициях требует своей реализации в культурно-образовательном пространстве вуза.

Диалог культур разных эпох, разных стилей и направлений искусства может составлять ядро развития и компетентного становления личности будущего специалиста в вузе при условии системной организации его культурно-эстетической деятельности.

Тенденции обращения к явлениям моностилистической и полистилистической культуры, к нравственным и эстетическим ценностям достижений мирового высокого искусства и массовой культуры из медиасредств побуждают к поиску подходов и методов развития эстетической культуры личности, соответствующих специфике развития человека в период становления информационного общества.

Динамика социально-экономических изменений в жизни мирового сообщества и в жизни нашей страны, вступившей в этап становления информационного общества, выдвигает необходимость постоянного переосмысливания различных сторон происходящего культурного процесса, разработки новых концепций, поиска форм и конструкций, исследования возможностей.

Возрастающая взаимосвязь разных сфер жизни мирового пространства и возникающие в связи с этим проблемы диктуют потребность в специалистах с высоким уровнем культуры, полифоническим мышлением, интегративным складом ума, способных к решению широкого спектра задач на стратегическом уровне. Формируемый в системе образования уровень культуры личности должен соответствовать эволюционным требованиям времени, широте поликультурного пространства и идти по пути непрерывного совершенствования.

Перспективы развития культуры студентов в системе вузовского образования соотносятся с современной культурно-исторической парадигмой, доминантой которой является акцентирование внимания на личности будущего специалиста, его позиции в социокультурной обстановке информационного общества.

Ведущим выражением этого процесса становится возрастающая ценность личности, ее значимость как субъекта культуры, ее способности формировать культурные смыслы, утверждать эстетические ценности, решать задачи нестандартными творческими путями.

Объективной необходимостью становятся изменения внутри образовательной парадигмы, которые можно выразить как переориента-

цию «знаниево-просветительской» модели на культурно-творческую, в которой значительное место отводится развитию культурного самосознания будущего специалиста, его эстетической культуры.

Поиск новых возможностей образования приводит к сфере искусства с заложенной в ней многоаспектностью, отражающей разные стороны человеческой жизни. Духовная и информационная стороны искусства позволяют получить более полное представление об изучаемых проблемах окружающего мира, увидеть их наглядное выражение.

С развитием эстетической культуры личности и общества, как подтверждает мировая история, связан прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, где убедительно представлены проявления творческой энергии, отраженные в достижениях мировой культуры.

Актуальность эстетического развития личности как одного из важнейших рычагов общественного прогресса возрастает в переходные периоды, когда от человека требуются наивысшее напряжение его духовных сил и постоянная творческая активность.

Требования этапа становления информационного общества, нацеленные на совершенствование культурного развития личности, обеспечение соответствующего уровня компетенций, диктуют необходимость формирования в вузе широко мыслящей личности, обладающей творческими умениями и навыками использования таких ресурсов образования, как культура и искусство. Искусство в современном образовательном процессе следует понимать как многофункциональное явление, представляющее широкое поле культурных процессов разных эпох и основные виды человеческой деятельности в художественно-эстетическом преломлении, которое своим воздействием на будущего специалиста формирует его как культуроцентрическую личность.

Как отражение потребностей парадигмальных процессов в университете создается необходимость разработки условий для формирования специалиста, обладающего культурологическим подходом к решению проблем, развитым уровнем эстетической культуры: художественным вкусом, эстетическими ценностными ориентациями, эстетическими чувствами, суждениями, соответствующими знаниями и творческими умениями.

Поиски решения проблемы развития эстетической культуры личности как многоаспектного научно-культурного феномена, соответствующего парадигмальным ориентациям современного образова-

ния, обращают к общим научным положениям в исследовании эстетической культуры, получившим свое отражение в трудах философов, культурологов, педагогов, в частности, А.И. Арнольдова, А.В. Бакушинского, А.А. Баян, Е.В. Бондаревской, А.И. Бурова, В.В. Бычкова, А.П. Валицкой, В.В. Ванслова, М.А. Верба, Н.И. Ворониной, Л.С. Выготского, А.В. Гулыги, С.И. Гессена, А.С. Запесоцкого, М.С. Кагана, Н.И. Киященко, Л.Н. Когана, Н.Б. Крыловой, А.П. Лиферова, Б.Т. Лихачева, А.А. Мелик-Пашаева, Л.П. Печко, В.А. Разумного, Л.А. Рапацкой, Л.Г. Савенковой, В.И. Самохваловой, В.А. Сластенина, Н.М. Сокольниковой, Л.Н. Столовича, Б.А. Столярова, К.Д. Ушинского, Б.П. Юсова, П.М. Якобсона.

Исследование проблемы развития эстетической культуры личности средствами искусства в образовательном пространстве вуза обращает к философским теориям, охватывающим фундаментальные положения эстетики, — к трудам Сократа, Платона, Аристотеля, Парменида, А. Баумгартена, М.М. Бахтина, В.С. Библера, Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова, А.П. Валицкой, Г.В.Ф. Гегеля, А.В. Гулыги, М.С. Кагана, И. Канта, О.А. Кривцуна, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.И. Самохваловой, Ф. Шиллера.

Несмотря на намечающиеся в образовательном процессе тенденции антропоцентрического подхода и активной инкультурации, а также наличие глубоких традиций эстетического воспитания в отечественной педагогике и соответствующих данной проблеме научных исследований, существуют противоречия между:

— накопленным научно-практическим опытом исследований развития эстетической культуры, использования художественно-эстетического потенциала искусства и его недостаточным приложением, отсутствием системного подхода к развитию эстетической культуры личности в современном вузовском процессе;

— логически-познавательной и эмоционально-ценностной ориентациями и содержанием вузовского образования, информационно-познавательными установками и гуманистически-ценностными их интерпретациями в вузовском формировании культуры личности;

— отраженной в научных теориях потребностью современного этапа становления информационного общества в поликультурно развитой, творческой личности специалиста, обладающего субъектной позицией, и введением требующих реализации задач развития значимых личностных качеств, культуры, эстетического вкуса, ценностных ориентаций и индивидуальности будущего специалиста, полномерно-

го раскрытия заложенных способностей личности в вузовском образовательном процессе;

— традиционным содержанием учебного художественно-эстетического материала, отраженного в учебниках и учебных пособиях, и процессами социокультурной динамики, представляющими новые формы эстетического освоения действительности и новые виды искусства, а также тем культурным опытом, который студенты получают в коммуникационных процессах вне вуза;

— существующими отдельными разработками инновационных культурологических и художественно-педагогических технологий в подготовке будущего специалиста и объективной необходимостью проектирования и реализации художественно-эстетического образования как целостной системы с целью совершенствования качества вузовского образования.

Для преодоления обозначенных противоречий представляется необходимым с позиций фундаментального научного анализа, исследования реальных условий вузовского образовательного процесса, существующих в нем трудностей и сложных вопросов деятельности переосмыслить существующую систему с целью усиления в ней культуротворческих и эстетических начал.

Теоретико-методологическое осмысление представленной проблемы позволяет выявить и научно обосновать закономерности, принципы, подходы, тенденции и перспективы развития эстетической культуры личности студента в условиях вуза. Историко-культурологический анализ раскрывает истоки нынешнего состояния и подходов к решению проблемы развития эстетической культуры студентов средствами искусства, способствует выявлению наиболее значимых характеристик рассматриваемого процесса. Эстетико-педагогический анализ дает возможность увидеть специфические особенности художественно-эстетических аспектов, накопленный практический опыт эстетической подготовки в вузе, достижения педагогов разных образовательных сфер, способствуют усилению системных характеристик теоретического обоснования выделенной проблемы.

Г л а в а 1

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

1.1. Культура как предмет научного исследования

Социально-экономические и политические реформы в нашей стране не реализуются полномасштабно в том числе и в связи с тем, что культура общества вообще и роль эстетической культуры в жизни человека, его реальные потребности в культуре в частности не учитываются в проектах реформ.

Переживаемый кризис и поиски его преодоления обращают к пониманию актуальности обладания человеком культурой. Это убедительно звучит в Декларации по мировой культуре, принятой в 1982 г. на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико [71]. В Декларации утверждается, что именно культура предоставляет человеку возможность задуматься о себе самом, делает людей разумными существами, способными мыслить критически. Именно через культуру человек выражает себя, осознает себя как личность, постигает свое несовершенство, трезво смотрит на свои достижения, неустанно ищет нового смысла и создает произведения, которыми он разрывает собственные границы.

Современная система подготовки в вузе, основанная на существующих Государственных образовательных стандартах профессионального образования, подходит к пониманию значимости выпуска специалистов, обладающих требуемым уровнем культуры и способностью к межкультурному диалогу, пониманием и умением решать профессиональные проблемы в вариативности и творческом поиске. Весомым рычагом этой системы может стать использование ресурсов такой сферы человеческой деятельности, как искусство.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года обосновывает необходимость существенных изменений в системе образования, среди которых значительное место отводится резкому расширению масштабов межкультурного взаимодействия, интенсивному опережающему развитию молодежи, обладающей

высоким уровнем культуры, полноценному использованию нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности.

Личностный и социокультурный смысл образовательного процесса реализуется при использовании компетентного подхода как выражения личностно ориентированной парадигмы образования, способа преодоления дистанции между теоретическими знаниями и их практическим применением, соответствия современным потребностям социума.

Перспективы развития эстетической культуры личности в вузе необходимо рассматривать во взаимосвязи с вопросами открытого образования как формы выражения информационного открытого общества и вопросами преобразований в национальной системе образования. В мировом образовательном процессе наблюдается диалектическое единство императивов и приоритетов открытого образования, что побуждает опираться на них системы образования разных стран. При этом необходимо учитывать общую тенденцию глобализации и интеграции в развитии национальных систем образования, в т. ч. и реализацию реформ, получивших название «Болонского процесса», осуществляющих переход национальных систем образования на близкие или совпадающие двухуровневые программы с присвоением квалификации высшего образования «бакалавр» и «магистр».

В то же время противоречие императивов и приоритетов открытого образования все больше подвигает к выделению свойственных только «своим» системам приоритетов с учетом национальной специфики, исторически сложившихся культурных условий, особенностей менталитета.

В русле реализации выделенных приоритетов среди задач отечественной системы образования одно из ведущих мест отведено ее реформированию в более адаптированную к социальным, культурным и экономическим трансформациям мирового сообщества, с более весомой ролью личности студента, с более заметным участием науки и культуры в развитии образования.

Следуя последним научным достижениям в изучении многомерного объекта исследования, каким является развитие эстетической культуры личности студентов вуза, целесообразно рассматривать его как процесс, обладающий общими закономерностями и спецификой нелинейного развития. Сложность проявляется в том, что развитие эстетической культуры заставляет взаимодействовать такие глобальные системы, как личность, культура, искусство, а также нарастаю-

щие процессы социокультурной динамики, в которых функционируют эти системы.

Интенсивные изменения в социокультурной динамике, вызовы «информационного», «постиндустриального» общества ставят перед процессом образования проблемы переориентирования на гуманистический подход, способствующий самореализации личности, и перед вузовской педагогикой встают задачи общекультурного совершенствования процесса подготовки будущего специалиста, в русле которых значимое место занимает развитие эстетической культуры личности средствами изобразительного искусства.

Развитие эстетической культуры молодежи в сложных условиях современного переходного периода является глобальной проблемой, включающей поиск путей осознания фундаментальных основ человеческого бытия, выработку мировоззренческих позиций.

Эстетическая культура общества и личности как система с объективно существующими функциями, связанными с преобразовательной, коммуникативной, познавательной и оценочной человеческой деятельностью, является реальной предпосылкой активного использования ее как механизма формирования личности современного специалиста — носителя культуры и ее субъекта.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года подчеркивается, что подготовка высококвалифицированных специалистов на современном уровне включает не только освоение фундаментальных знаний и формирование необходимых практических умений и навыков. Значимое место в ней отводится развитию способностей будущих специалистов к самореализации и творчеству, формированию мотивационно-потребностных основ личности будущего специалиста.

Эстетическая культура личности студента представляет собой научно-культурный и педагогический феномен, исследование которого нуждается в целостном рассмотрении с позиций общепедагогического, философско-эстетического, культурологического, методологического, общепедагогического и художественно-творческого подходов.

Как сложное многоплановое целостное явление эстетическая культура исследуется с позиций разных методологических подходов: системного и структурно-функционального (М.С. Каган, Л.Н. Столович), аксиологического (А.В. Гулыга, В.И. Самохвалова), семиотического (Ю.М. Лотман), культурно-исторического (Д.С. Лихачев), деятельностного (Э.С. Маркарян), интегрированного (Н.И. Киященко), духовно-деятельностного (М.М. Бахтин, В.С. Библер).

Методологический подход, представляющий собой учение об организации деятельности, включает следующие уровни, позволяющие раскрыть научное явление всесторонне: философский, содержащий общие принципы познания и основные категории; общенаучный, содержащий общенаучные концепции; конкретно-научный — методы и принципы исследования; методический, оперирующий, специальным методическим знанием.

Первые три уровня, согласно методологической теории В.В. Краевского, позволяют рассматривать исследуемое явление — эстетическую культуру — с позиций основных положений философских и эстетических учений, что способствует целостному научному охвату и созданию основных теоретических положений. Последний уровень соотносится с конкретным процессом, исследуемым в настоящей работе, — развитием эстетической культуры личности студента средствами искусства.

Обращение к понятию «эстетическая культура», показывает, что подавляющее большинство из полутысячи бытующих сегодня дефиниций культуры являются частнонаучными объяснениями объекта, односторонними по определению. Попытки же представить культуру более-менее полно и целостно базируются на ее философском осмыслении. Причем из трех возможных направлений анализа — онтологического, гносеологического или аксиологического — безусловное предпочтение отдается первому.

Понятие «культура», родившееся в Древнем Риме, по сей день является предметом научных дискуссий. Учения философов XVII—XVIII веков С. Пуфендорфа, Дж. Вико, К. Гельвеция, Б. Франклина, И. Гердера, И. Канта, Г. Гегеля, представляющие собой размышления о ее сущности, заложили основы теории культуры. Ими были предприняты попытки постичь строение культуры, функционирование и законы ее развития.

Созданное в 50-е годы XX века А. Кребером и К. Клакхоном обобщающее исследование «Культура» содержит 180 различных дефиниций данного понятия, что указывает на его сложность и многосторонность.

Наиболее значимыми для нашего исследования представляются следующие определения:

«Единство художественного стиля во всех проявлениях жизни народа» (Ф. Ницше);

«Культура — сотворенная человеком часть окружающей среды» (М. Херскович);

«Реализация верховных ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств» (М. Хайдеггер);

«Главное в культуре — не материальные достижения, а то, что индивиды постигают идеалы совершенствования человека» (А. Швейцер).

В современной культурологии существует целый ряд концепций культуры, которые можно обозначить при помощи наиболее характерных определений:

— совокупность материальных и духовных ценностей (Г. Францев);

— способ человеческой деятельности (Э. Маркарян);

— совокупность текстов, точнее — механизм, создающий совокупность текстов (Ю. Лотман);

— знаковая система (Ю. Лотман, Б. Успенский);

— технология деятельности (З. Файнбург);

— способ самореализации человеческих личностей в обществе (В. Порус);

— феномен, существующий в контексте межкультурного общения (М. Хайдеггер);

— совокупность материальных и духовных предметов человеческой деятельности, организационных форм, служащих обществу, духовных процессов и состояний человека и видов его деятельности (Э. Соколов).

Многозначность понятия «культура» отражается и в широте представленных методологических позиций зарубежных и отечественных культурологов, которых пытаются охватить все стороны и направления жизни человека и общества.

Доминирующем нам представляется подход М.С. Кагана, в котором культура как системный объект рассматривается в его целостном существовании, функционировании и развитии. Системный объект «образуется не только составляющими его компонентами, но и тем, как они друг с другом связаны» [139, с. 23]. Понимание, что в структуре находится «тайна целостности», что важны именно определенные связи элементов, что изменения их связей «образуют качественно различные целостности», — все это дает основание подходить к эстетической культуре личности как системе, которую можно формировать с ориентацией на гуманистические ценности.

Автор убедительно доказывает, что в культуре действует закон системы с четко обозначенными связями между различными ее сферами, уровнями, элементами. Общая теория систем лишь теоретически обосновывает то, что зримо присутствует в практике. Попадая

в чужую страну, человек «непосредственно ощущает целостность ее культуры, то есть более или менее высокую степень ее самоорганизованности» [139, с. 24].

Актуальным с точки зрения развития эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства представляется исследование понятия «культура» в рамках системы высшего уровня сложности «человек — культура — искусство» с позиций соответствующего их природе «трехстороннего рассмотрения: предметного, функционального и исторического» [139, с. 24].

Среди множества форм существования культуры с позиций ее рассмотрения как сферы проекции человеческой деятельности, «как целенаправленной активности субъекта» [139, с. 48] выделяются такие значимые для настоящего исследования, как культура человечества, культура социальной группы (в нашем случае студенчества), культура личности (у нас: отдельного студента — будущего специалиста).

Сложившееся в философии образования XXI века представление о культуре как о «высшем проявлении человеческой образованности и профессиональной компетентности», по мнению Б.С. Гершунского [83, с. 84], в высшей степени убедительно раскрывает способность выражения человеческой индивидуальности. Для деятельности будущего специалиста — выпускника вуза особую значимость имеет представление о менталитете как о квинтэссенции культуры, что способствует проявлению не только существующих в настоящем результатов образования, но и будущих, отдаленных результатов «с учетом ментальных приоритетов и предпочтений данного конкретного социума и динамики общечеловеческих ценностей, идеалов, меняющихся критериев реального прогресса в развитии человека, общества, цивилизации в целом» [83, с. 84].

Наличие множества научных подходов позволяет представить насыщенность единого целого, обозначаемого понятием «культура», и его внутренних характеристик: взаимоотношений с цивилизацией (цивилизационный подход); духовно-нравственных гуманистических основ; ценностей и смыслов; информационных системно-содержательных основ; творческой интерпретации многомерного человека; взаимосвязи структурных составляющих — эстетических чувств, вкуса, суждений, понятий, идеала; изменений личностных качеств; диалогового аспекта; формирования эстетической субъектной позиции; взаимосвязей с социокультурной динамикой; взаимосвязи с историческими основами существующих эстетических представлений с эстетическими истоками и корнями; взаимосвязи инновационных и тради-

ционных аспектов, явлений и способов их выражения; глубинных религиозных основ культуры; аккумулярованного эстетического опыта; образного выражения мира; выражения представлений человека о совершенстве форм, гармонии, мере, пропорциональных соотношениях, о выражении идеалов добра, справедливости, чести в разных материалах и способах отражения.

Рассмотрение культуры как обращенного к человеку феномена, насыщенного представленными характеристиками, но выводящими на передний план человеческие ценности, способности восприятия и переживания, понимание ее как многофункционального явления и сложной системы, определение важнейших функций культуры — человекотворческой, информационно-коммуникативной, познавательной, нормативной, знаковой, ценностной и потребительской — позволяет логически перейти к подробному рассмотрению ее составляющей — эстетической культуры.

Как показывает практика, выделенные функции распространяются и на эстетическую культуру, в которой следует рассматривать эстетическую культуру общества, включающую в себя эстетические ценности, нормы, идеалы, и эстетическую культуру личности — эстетический вкус, эстетические чувства, суждения, взгляды, эстетические творческие способности. При этом следует отметить, что вся сфера эстетического имеет два уровня — художественный и внехудожественный, поскольку эстетическими могут быть многие виды человеческой деятельности: научная, техническая, спортивная и др.

В современных научных подходах исходные понятия культуры напрямую связаны со статусом и спецификой эстетической культуры:

1. Деятельность — фундаментальная характеристика человеческого бытия, его двигатель, обеспечивающий устойчивость и непрерывное развитие человечества как целостной системы, части универсума. Культура же выступает как способ деятельности, как ее имманентный механизм (технология), ее результаты (в виде технологических новаций, материальных и духовных ценностей) и — что особенно важно — как интегральное выражение ее человечности. Именно в культуре и посредством культуры человек, являясь одновременно субъектом и объектом деятельности, реализует свои сущностные силы, свое стремление к самопознанию и самосовершенствованию.

Таким образом, можно выделить три фундаментальные характеристики культуры: гуманистическая (человек как субъект и объект культуротворческой деятельности), технологическая (совокупность репродуктивных и творческих процессов жизнедеятельности чело-

века) и продуктивная (совокупность результатов этой жизнедеятельности).

2. Ключевую роль в этой триаде играют человеческие факторы. Человек как субъект деятельности сам намечает и осуществляет культурные программы и оценивает их результаты. Но человек — это

и индивид, и масса разновеликих сообществ, вплоть до всего человечества. Значит, принципиально важным становится вопрос о том, кто является главным субъектом культуры — личность (социальная группа) или общество. Современная наука считает: только общество, взятое как интегральная целостность (а не простая сумма индивидов), как самодостаточная система человеческих отношений, способно обеспечить развитие культуры в пространстве и во времени, ибо создает условия для полнокровного и непрерывного диалога культур всех масштабов и разновидностей.

Диалогичная природа культуры глубоко раскрыта в трудах М. Бахтина, В. Библиера, М. Бубера, Ю. Лотмана и ряда других исследователей. Идея понимания культуры как диалогического самосознания (по выражению М.М. Бахтина), диалогических отношений наиболее адекватна современному состоянию культуры, представляющему в мировом пространстве диалог культур.

В русле нашего исследования рассматривается эстетическая культура студента не как отдельно взятой личности, а как члена человеческого сообщества, находящегося в непрерывной культурной коммуникации.

3. Как объект культурной деятельности человек реализуется в конкретных областях, видах и разновидностях этой деятельности, характеризующихся особой технологией и настроенных на определенные результаты. Трудности их классификации кроются в чрезвычайном множестве оснований для типологии. Человеческое измерение культуры позволяет упорядочить этот процесс. После ответа на вопрос «Кто действует?» выясняются направления, способы и результаты действий.

4. Давно сложилось различие двух магистральных направлений деятельности человека — формирование материальной культуры и формирование духовной культуры, точнее, предметно-духовной и духовно-предметной, поскольку в каждом явлении материальной культуры есть частица человеческого духа, а каждое явление духовной культуры становится таковым, лишь будучи опредмеченным. И только в анализе, отвлекаясь от вторичного субстрата, мы говорим о материальной либо духовной культуре.

Но в последнее время исследователи предлагают выделить третье магистральное направление — художественную культуру, мотивируя это ее уникальной спецификой как средства массового художественно-образного общения. Думается, сама идея «третьей подсистемы» правомерна: она делает наше представление о культуре более полным, насыщенным человеческим смыслом, ибо только человеку свойственны образное мировосприятие и способность это восприятие использовать в практической деятельности. Применительно к нашей работе: с помощью художественных образов развивать свои чувства и отношения.

5. Культура охватывает внешнюю и внутреннюю деятельность человека. Она задает смыслы и цели общественного и личного бытия. По мысли И.А. Ильина, культура есть явление внутреннее и органическое, захватывающее самую глубину человеческой души и слагающееся «на путях живой, таинственной целесообразности» [125].

Анализ сложных системных связей позволяет с разных сторон рассмотреть понятие «эстетическая культура», определить ее внутреннюю структуру.

Для полноты охвата поставленных вопросов, считаем целесообразным рассмотреть подходы к этому понятию целого круга авторов.

Исходное определение понятия «эстетическая культура» представляет энциклопедическое издание «Культурология. XX век»: эстетическая культура — это «способность и умение почувствовать свою связанность с миром, содержательно пережить и человечески ценностно выразить полноту и многообразие этих отношений» [174, с. 401].

Подобный смысл содержит определение, представленное В.И. Самохваловой: «Эстетическая культура — это уровень способности ценностно воспринимать, по-человечески переживать и осмысливать действительность, обогащая содержание и формы выражения своей деятельности в мире» [281, с. 17]. Это определение восходит к личности, к ее духовному развитию, поскольку способности переживания относятся непосредственно к духовной сфере.

Исследователь Н.И. Киященко подчеркивает, что эстетическую культуру можно определить «и как совокупность всех материальных и духовных ценностей, созданных человечеством в соответствии с эстетическими представлениями своего времени и продолжающих служить ему в другие времена». Автор также рассматривает эстетическую культуру с позиций деятельностно-человеческого подхода — как полную сферу «материализации способностей человека осваивать

и преобразовывать природу и общественную жизнь «по законам красоты» [146, с. 38].

Приведенные определения отражают, на наш взгляд, наиболее точный подход к сути эстетической культуры во взаимосвязи ее духовных аспектов и эстетической деятельности, охватывающей чувствования и переживания и формирующей на их основе понятия и представления о красоте и ее роли в жизни человека. Осваивая окружающий мир чувствами, переживаниями, человек при этом созидается, формируется, развиваются его личностные качества, способы реакции на окружающий мир.

Эстетически развитые в человеке чувства, сознание, воля способствуют самопроявлению личности, раскрытию ее задатков и способностей, потенциальных сущностных свойств. Эстетически развитая личность в любой форме деятельности неизбежно будет проявлять творческую активность и действенность чувств, мыслей и воли. Это имеет особое значение для студента — будущего специалиста, внутренний мир которого и его внешние проявления в дальнейшей отразятся в его деятельности, социокультурных связях, формирующихся культурных процессах информационного общества, распространятся вглубь и вширь, в пространстве и во времени.

Вовлечение человека в эстетическую деятельность в юном возрасте способствует более раннему проявлению его задатков и раскрытию на их основе его способностей и талантов, что является важнейшим звеном в развитии человека.

Эстетическая деятельность — одна из категорий эстетической культуры, система которых является одним из объектов исследования эстетики как науки, представляющей для нашего исследования теоретико-методологические основания. Категориальное поле эстетики включает в себя аксиологические позиции искусства, психологию искусства, эстетические свойства и отношения искусства и действительности, теории художественной коммуникации и знакового понимания искусства, теории эстетического воспитания, художественно-эстетическое творчество.

Являющийся, по определению Н.И. Киященко, носителем специфически человеческого, в высшей степени многогранного отношения человека к окружающему миру, феномен эстетического охватывает все богатство существующих отношений и конструирует их «по законам красоты» [146]. Соответственно, как подчеркивает автор, относительно основных форм существования культуры представленная специфика наиболее полно отражает условия реализации сущностных сил и исторического предназначения человека.

Эти положения обладают доминирующим значением, как отражающие многогранность и полифункциональность эстетической культуры, ее гуманистический характер. В жизни молодого человека, в его дальнейшей работе эстетическая культура может стать одним из его ведущих компетентностных начал, что не только конструирует и совершенствует личность, но и регулирует ее отношения с миром, гармонизирует всю систему общественных отношений.

В силу отмеченной специфики эстетическая культура выступает в качестве своеобразного связующего звена, укрепляющего все звенья культуры общества, а следовательно, и эффективного инструмента реализации всех творческих потенциалов человека. Она является движущей силой, опорой, ускорителем и формой общественного прогресса.

В основе эстетических положений лежит понимание природности человеческой чувственности, в том числе эстетического чувства, что всегда было предметом внимания философов и эстетиков.

Учеными в XX веке был сделан вывод, что в каждом человеке природой заложено родовое чувство красоты, точнее, стремление к красоте.

С ощущения красоты и чувств, возникающих от соприкосновения с ней, начинает складываться эстетический опыт, который затем, по утверждению А. Баумгартена, перерастает в опытность.

Платон рассматривал эстетический опыт как основу для воспитания эстетически развитой личности, подчеркивая, что эстетическое воспитание способствует широкому спектру развития человека, получению знаний, удовольствия, компенсации природных недостатков [250].

Ф. Шиллер впервые выделил понятие «эстетическая культура», не отождествляя его с культурой вообще, а только с тем ее уровнем, на котором опытность постепенно поднимается от чувственного познания к образному мышлению и который обеспечивает целостность личности; при этом философ подчеркивал значимость роли развитой человеческой чувствительности [353].

Эстетическая культура понимается в настоящей работе как развитость ценностных ориентиров личности в ее взаимоотношениях с миром — ориентиров, направляющих содержание и виды деятельности человека. Она являет собой показатель интеграции человеческих качеств и способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого характера, это рефлексия образного понимания окружающего мира, это интерпретация внутренним миром внешних воздействий.

Принятие в эстетических учениях естественных предпосылок эстетической чувственности не только не умаляет значения высоких духовных переживаний красоты и гармонии, но и лишней раз подчеркивает, сколь тесно человек связан с миром, сколь глубоко и безусловно укоренена в самой его природе способность откликаться на многообразные воздействия мира, сколь велик потенциал развития этой способности, которая может вырасти в тонкий, чуткий и могущественный инструмент совершенствования самой человеческой природы.

В овладении эстетической культурой можно видеть реализацию истинного предназначения человека — его развитие, осуществляемое в познании окружающего мира и творчестве. Понимание эстетической культуры, по мысли В.И. Самохваловой, следует рассматривать как понимание становления смысла и формы взаимодействия человека с миром, что позволяет представлять в ней способ расширения экзистенциальной перспективы человечества, имеющего своими истинными потребностями познание и творчество. Свое истинное предназначение человек, по утверждению автора, реализует через духовность на Земле и ответственность перед Космосом [281].

Достаточно часто в философской и эстетической литературе употребляется определение эстетической культуры как умения видеть, понимать и ценить красоту, прекрасное в окружающей жизни. Это имеет прямое отношение к центральной категории эстетики — красоте. Ее восприятие гармонизирует душу человека, доставляет личности высокое эстетическое наслаждение, способствует подъему ее духовных созидательных сил.

По мысли философа Г.-Г. Гадамера, перед лицом прекрасного в природе и искусстве оживает вся целокупность наших духовных сил, их вольная игра.

Рассматривая эстетическую культуру как сложную конструкцию, следует подчеркнуть в ней существование эстетической культуры общества и эстетической культуры личности.

Эстетическая культура общества определяется, с одной стороны, тем, насколько значимы в обществе эстетические ценности всех сфер материального и духовного производства, а с другой стороны, — значимостью эстетических установок в процессах материального и духовного потребления. Эстетическая культура является одним из важнейших показателей уровня культурного развития общества, одним из важнейших факторов интеграции всей культуры, «определенным связывающим различные ее участки модулем» [139, с. 260].

Сложная конструкция эстетической культуры состоит из художественного и внехудожественного. Художественное в конструкции эстетической культуры представляет собой художественную культуру, которую мы считаем целесообразным рассматривать с позиций, предложенных М.С. Каганом в 70-е годы XX века и развитых в 90-е — 2000-е годы.

С позиций исследования человеческой деятельности автор выстраивает систему, в центре которой находится искусство: «художественное производство, художественные ценности, художественное потребление и художественная критика». В этой системе деятельность представлена всеми своими видами: преобразовательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная и познавательная.

Значительный интерес для нашего исследования представляет взгляд В.В. Бычкова, отмечавшего широту понятия «эстетическая культура» как совокупности феноменов, институтов, практик, поведения, мироощущения, текстов, так или иначе относящихся к актуализации, реализации, фиксации эстетического опыта человечества определенного этапа культурно-исторического бытия или отдельного человека [52]. Наиболее полное воплощение эстетическая культура получает в художественной культуре (как совокупности всех искусств) своего времени, тем не менее ее аура охватывает практически все основные сферы жизни и особенно творческой деятельности человека, поэтому историческая классификация эстетической культуры фактически совпадает с классификацией истории искусства, но охватывает более широкий круг явлений культуры и практического опыта человека, чем искусствоведение.

Опираясь на данное положение ученого, мы полагаем, что история искусств должна быть включена как один из базовых учебных предметов в систему развития эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства в условиях вузовского образования.

Современная наука, как подчеркивает В.В. Бычков, все чаще употребляет понятие «художественно-эстетическая культура». В этом случае речь идет не обо всей эстетической культуре и не обо всех явлениях искусства того или иного этапа культуры, но только об эстетически значимом ядре (или поле) художественной культуры, т.е. только о совокупности собственно художественных феноменов искусства, в то время как понятие «художественная культура» традиционно охватывает все поле искусств, включая и их внехудожественные, внеэстетические компоненты.

Автор включает эстетическую культуру в поле феноменальных проблем эстетики и приводит, соответственно, ее термины и категории: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура (включая основные закономерности и принципы художественной культуры, художественного текста, художественного языка, типологии искусства), эстетическое воспитание, игра, прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое, идеал, катарсис, наслаждение, мимесис, художественный образ, символ, знак, выражение, творческий метод, стиль, форма и содержание, гений, творчество.

В своем труде «Человеческая деятельность» М.С. Каган приводит наличие определенного эстетического потенциала как важнейшего свойства, проявляющегося в технологии человеческой деятельности на разных участках культуры [140]. В понятии «эстетическая культура общества» выражаются широта и уровень реализации эстетического потенциала.

Эстетическая культура общества, по мнению М.С. Кагана, определяется, с одной стороны, тем, насколько значимы в обществе эстетические ценности во всех сферах материального и духовного производства, а с другой стороны, — значимостью эстетических установок в процессах материального и духовного потребления. Она является одним из важнейших показателей уровня культурного развития общества, одним из важнейших факторов интеграции всей культуры, «определенным связывающим различные ее участки модулем».

Исследователь Л.Н. Столович определяет как высший этап развития эстетической культуры художественную культуру, которая венчает ее и централизует и без которой эстетическая культура не может функционировать как система. Автор подчеркивает, что историческая необходимость возникновения культуры и состоит в том, чтобы усилить действенность эстетической культуры, культивировать эстетические начала, присущие всем видам человеческой деятельности. Понимая художественную культуру как «особый тип подсистемы» в системе эстетической культуры, он акцентирует внимание на том, что художественные ценности — это эстетические ценности, созданные для того, чтобы максимально «активизировать эстетическое переживание и направить его по нужному руслу» [301, с. 144].

Приведенные взгляды философов являются основополагающими для дальнейшего рассмотрения роли эстетической культуры в человеческом обществе.

Важное значение для настоящего исследования имеет рассмотрение М.С. Каганом культуры как автономной и самоуправляющейся системы [139].

Важно глубинное рассмотрение культуры с позиций того, какова роль искусства в жизни человека и человеческого общества, что является тем организующим звеном, которое, оказывая влияние на социум и его членов, производит определенное движение. По мысли М.С Кагана, происходит нечто, подобное теоретическому исследованию человека и искусства: если искусство моделирует, иллюзорно воссоздает целостное человеческое бытие, то культура реализует это бытие именно как человеческое во всей полноте выработанных им качеств и способностей [140, с. 19].

Глубоко исследованный М.С. Каганом подход к рассмотрению взаимосвязи культуры и искусства убеждает, что развитие эстетической культуры средствами изобразительного искусства охватывает не только духовно-нравственные, но и личностно-содержательные, личностно-деятельностные, а значит, и профессиональные аспекты личности студента.

Понимание автором культуры как целостной, сложной и сверхсложной системы, которая оказывается доступной познанию, преобразованию, управлению, проектированию именно в силу своей целостности, без рассмотрения ее частей в отдельности, поскольку «система есть нечто большее, чем сумма составляющих ее частей» [139, с. 22], позволяет в условиях вуза спроектировать ее развитие, а именно — развитие эстетической культуры с позиций системного подхода.

В развитии эстетической культуры особенно значим механизм, с помощью которого осуществляется данный процесс. Этим механизмом является искусство, поскольку ему, по выражению М.С Кагана, принадлежит способность образовывать вокруг себя уникальное «культурное поле», которым не обладает ни один другой продукт человеческой деятельности. Автор приводит убедительные доказательства «культурогенной» способности искусства на основании определения в качестве объекта и субъекта художественного творчества человека, заложенную в искусстве устремленность к его формированию, преобразованию, социализации.

Доказательный взгляд исследователя убеждает в необходимости широкого использования изобразительного искусства как мощного средства развития эстетической культуры студентов, активного включения его в формирование личности будущего специалиста, соответствующей реалиям культуротворческой образовательной парадигмы.

Ученый выделяет способность искусства «быть самосознанием культуры, т.е. рассказывать ей о том, что она собой представляет в своем отношении к миру» [139, с. 131]. Искусство выполняет эту

функцию тем, что в нем заложена обобщающая способность, которая выражается в изображении разных сторон человеческой жизни как разнообразного и единого ценностного освоения мира.

Идея понимания искусства как центрального звена художественной культуры, подструктурного подразделения эстетической культуры, — доминирующая в настоящей работе.

Развитая эмоциональность человека оказывает сильное влияние на процесс культурного развития личности и возвышения ее до эстетической культуры. В ее формировании развивается способность эстетического вкуса, естественно-гармонически сочетающая в себе развитую чувственность и развитую рациональность, что становится главным энергетическим звеном, поднимающим творческий потенциал личности.

В рамках современных подходов с позиций традиционной и инновационной в структуру эстетической культуры входят:

— эстетические чувства — непосредственные эмоциональные переживания индивидом своего эстетического отношения к действительности;

— эстетические знания — сведения научно-теоретического и практического характера, хранящаяся в нашей памяти эмоционально-образная эстетическая информация. Эстетические чувства и образы следует рассматривать не как чисто психологические компоненты сознания, а как особые формы проявления всего духовного богатства человека и прежде всего его интеллекта;

— эстетический вкус — сложившаяся в сознании индивида система критериев оценки и осмысления эстетически значимых явлений действительности;

— эстетические суждения — нетеоретические высказывания об эстетической значимости предметов или явлений, словесная форма проявления эстетического вкуса;

— эстетические взгляды — высказывания теоретического характера, аргументация эстетических ориентаций;

— эстетическая творческая способность — созидательная способность, связанная с выражением эстетических чувств;

— эстетические нормы и идеалы — исторически сложившиеся и принявшие характер закона представления о законах красоты и способах ее отражения в человеческой жизнедеятельности (нормы); субъективное понимание эстетического развития, достоинства красоты, выражающее подлинно прекрасное, его эстетическую значимость (идеалы).

Современные научные подходы раскрывают отдельные структурные характеристики эстетической культуры и их представления в философских теориях.

В русле герменевтики развиваются исследования рецептивной эстетической теории, представители которой — немецкие ученые Г. Яусс и В. Изер, рассматривая особенности художественного восприятия, выдвигают идею «двуполюсности» произведения искусства, т.е. участия в его создании и художника, и зрителя.

В эстетике и философии экзистенциализма развитие эстетической культуры связано с вниманием к индивиду, стремлением рассмотреть и понять феномен искусства в связи с судьбами человека в современном мире, с теми изменениями, которые претерпевает природа индивидуальности.

Антропологически ориентированная эстетика французского философа и общественного деятеля Андре Мальро (1901—1976 гг.) утверждает, что природа искусства и его высший смысл заключаются в очеловечивании человека, в способности искусства помочь процессу самоидентификации каждого человека и снять наиболее глубокие внутренние проблемы благодаря умению выразить интуитивно постигаемый «жизненный порыв».

Структурализм связывает несовершенство предшествующих эстетических теорий с недостатком их внутренней ясности и рациональности. Отсюда стремление разработать такой метод исследований, который был бы независим от тех или иных мировоззрений и беллетризованных оценок. Главное поле исследований — текст, в качестве которого может рассматриваться как художественное произведение, так и все, что является продуктом культуры, результатом человеческой деятельности. Методология структурализма полагает, что обсуждению подлежат вопросы не о природе искусства или сущности человека, а вопросы о функциях искусства или человека в контексте культуры. Основные понятия структурализма — структура, знак, значение, элемент, функция, язык.

Согласно идеям современного постструктурализма, знак не обладает эмоциональным значением (это качество художественности), поскольку есть не только свойство произведения искусства, но и принцип человеческого мышления в целом, не сводящегося только к логическим операциям. Этот вывод задает совсем иные критерии научному знанию, которое отныне должно учитывать, что все явления мира включают элемент художественности, а значит, требуют соответствующих приемов его постижения.

В дополнение к философскому пониманию эстетических явлений и их элементов со второй половины XX века и особенно активно в XXI веке стали использоваться математический, кибернетический, теоретико-информационный, культурологический и ряд других подходов, которые, по мысли М.С. Кагана, успешно рассматривают разные грани « бытия, функционирования и развития эстетических ценностей», однако не способны по самой своей научной природе осуществить целостный анализ эстетического. Удовлетворить потребность

в таком анализе может только философский подход, философский уровень обобщения, «который и свойственен эстетике в собственном и точном смысле этого понятия» [139, с. 223].

Оптимальной научной позицией, охватывающей всю широту развития эстетической мысли, является позиция синергетики, появившаяся в 70-е годы в ходе изучения термодинамических процессов. Близость современного развития культуры и искусства с его множественностью художественных картин мира к многомерному динамическому образу Вселенной в постклассической (синергетической) научной картине мира обусловила использование этого нового научного подхода в информационном искусствознании. Синергетика радикально меняет понимание отношений между порядком и хаосом, между энтропией и информацией. Возникает новое видение мира искусства, представляющее состояние хаоса как переходное от одного уровня упорядоченности к другому.

Эстетические процессы в развитии эстетической культуры получили возможность новой трактовки, важнейшей среди которых является определение нелинейного характера процесса исторического становления эстетического сознания и художественного творчества человечества в ходе антропосоциокультурогенеза. Данный подход позволяет рассматривать произведения искусства с позиций разных форм эстетического сознания и художественной культуры разных эпох, с позиций закономерностей смен стилей, с позиций постмодернистского преодоления «хаоса модернизма» путем различных способов синтеза модернизма и классики и перспективы формирования диалогического типа культуры в XXI веке.

Попытки математического описания стилевых характеристик, красоты произведений искусства и гармонии окружающего мира привели к появлению как научных позиций математической эстетики и экспериментального искусствознания (Г.А. Голицин, В.П. Григорьев, И.А. Евин, А.Ф. Лосев, В.М. Петров, Э.М. Панофский, Б.В. Раушенбах). Существование этих научных школ привело к созданию

в 1967 г. Международной ассоциации эмпирической эстетики и в 1996 г. — Международной ассоциации математической эстетики, имеющим свои отделения в России.

В проблемном поле эстетических исследований отечественных специалистов ведутся разработки таких перспективных понятий и категорий, как художественная ментальность, художественное видение, самодвижение искусства, устойчивые и переходные художественные эпохи, неклассический язык искусства и эстетики и др.

Приведенные положения и характеристики эстетических знаний являются руководящими в понимании эстетической культуры и направлений ее развития.

Значительные возможности для пополнения эстетических знаний дает изучение всеобщей истории искусств с позиции истории художественных ментальностей. Речь идет о том, чтобы к такой трудной и давней проблеме, как синтетическая история искусств, подойти, опираясь на новый инструментарий междисциплинарных исследований, представив ее как историю типов художественного видения, историю искусства «без имен». Такие попытки уже предпринимались А. Гильдебрандом, К. Фоллем, Г. Вельфлином, М. Дворжаком, О. Бенешем в первые десятилетия XX века, когда на основе анализа общепринятых форм художественной типизации, тематического арсенала данной художественной эпохи и способов его воплощения выявлялись существенные сдвиги в миропонимании и мироощущении конкретно-исторического типа человека, особенности его восприятия и потребностей.

А.Ф. Лосев высказывал точку зрения, что эстетика изучает «природу всего многообразия выразительных форм» окружающего мира, речь шла именно о выразительных формах, переплавляющих сущность и явление, чувственное и духовное, предметное и символическое [193]. Процесс художественного формообразования — мощный культурный фактор структурирования мира, достижение средствами искусства общей цели культурной деятельности человека — преобразование хаоса в порядок, аморфного — в целостное. В этом смысле понятие художественной формы используется в эстетике как синоним произведения искусства, как знак его самоопределения, выразительно-смысловой целостности.

Из «вещества жизни» — разрозненного, эклектичного, лоскутного — художник создает «вещество формы». Размышляя о тайне этого преобразования, эстетика разрабатывала представления о специальных механизмах — энтелехии, художественном метаболизме и др. Особенность художественной формы состоит в том, что зало-

женный в ней смысл оказывается не переводимым на язык понятий, не выразимым до конца никакими иными средствами. В этом находит свое подтверждение идея самоценности искусства.

Приведенные подходы обращают внимание на то, что в центре всех эстетических проблем находится человек, уровень развития эстетической культуры личности которого создает возможности для адекватной ориентации в мире эстетических и художественных ценностей и формирования определенной по отношению к ним эстетической позиции. Данная позиция формируется в процессе деятельности, художественного восприятия, образного мышления, художественного обобщения, анализа эстетических и художественных явлений, что в реальности представляет деятельность человека как активного субъекта, поскольку все приведенные аспекты связаны с самоопределением, саморазвитием, самопознанием, самовоспитанием.

Существующие в разных условиях и направлениях жизнедеятельности человека эстетические отношения представляют собой сферу выражения эстетической культуры личности.

Красота существующего мира и красота, создаваемая человеком, наиболее ярко представлены в искусстве, его видах и жанрах. Велика роль искусства в окультуривании эмоций личности — свойств психики, выполняющих роль внутренних сигналов в человеческой деятельности. Эмоции выступают мощной движущей силой, из которой произрастают мотивы деятельности личности и формируются этапы этой деятельности. Сущность эмоций наиболее ярко представил Л.С. Выготский: «Эмоции искусства — суть умные эмоции». Этим кратким изречением ученый обращает внимание на мощную воздействующую роль искусства в развитии человеческой личности [73].

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод о широте границ понятия «эстетическая культура». И, что самое главное, все это многообразие подходов к рассмотрению явления может быть использовано для подготовки творчески развитого, духовно богатого, конкурентоспособного в современных условиях специалиста, активного субъекта культуры.

Процесс развития культуры происходит каждый день, и действительность ежечасно вносит свои коррективы в особенности функционирования культуры и искусства. Обозначенные в начале данного раздела функции культуры, распространяющиеся и на эстетическую культуру, соединяются, переплетаются, переходят одна в другую, и это можно отследить только в рамках системно-деятельностного подхода к рассматриваемым явлениям.

В русле поставленных вопросов изучение функций эстетической культуры имеет принципиальное значение, поскольку все они активно включены в процесс развития личности в условиях вуза, что позволяет включить сложную систему искусства в формирование творческой личности современного молодого специалиста, в которой ведущими факторами выступают не приверженность массовой культуре, а гуманные ценностные ориентации, развитые творческие способности и эстетические чувства, эстетическая субъектная позиция, состояние личностной и общественной потребности в искусстве, профессиональная культурно-художественная компетентность, овладение многообразием общественных отношений.

Рассуждая о том, что дает эстетическая культура для развития личности, приведем исследования В.С. Библера [39], его анализ философских размышлений М.М. Бахтина [30], в которых оба автора подчеркивают, что эстетическое преображение индивида в личность совершается на высотах сознания в сфере искусства и требует не меньшего духовного напряжения, чем напряжение гносеологического проникновения в суть вещей. Развитие эстетической культуры личности осуществляется в ее самосознании: происходит эстетическое переформирование сознания и самосознания, в котором идея и дух формировались, назревали. Личность формируется через эстетически напряженное осознание другого «я» в его вневходимости в конкретной духовной жизни.

Приведенные мысли философов обращают нас к духовному пониманию эстетического компонента в развитии личности, осознанию его исключительной значимости; эстетическое способствует переосмыслению не только отдельных сторон и поступков, но и всей жизни человека.

Рассматривая личность как диалог, М.М. Бахтин отмечает, что собирание, сосредоточивание индивида в личность осуществляется в эстетическом преображении бытия людей. Это происходит в эстетическом сознании, «точнее, осознании жизни уже исполненной, но могущей быть перерешенной и заново изобретенной». Автор раскрывает механизм этой деятельности сознания — диалог. Только в диалоге сознание является мыслящим. Искусство, эстетическая деятельность в целом позволяют сосредоточиться и сохранить момент диалога личности с самой собой и приблизиться к контакту с чужой мыслью. Искусство, по Бахтину, способно эстетически, художественно освоить эмоциональный и душевный строй человеческой личности и сферу духа.

Эстетическая культура, в центре которой стоит человек с его чувствами, переживаниями, суждениями и возможностями раскрытия его сущностных сил, по всем рассмотренным характеристикам относится к фундаментальным категориям гуманитарного знания. Однако она представляет собой не только научное содержание, но и особую практическую значимость. Ее развитие как культурологическая и педагогическая проблема, как реальная необходимость требует практической реализации и в современных условиях понимается с позиции ее участия в развитии отдельного человека и направлений развития человеческого общества в целом.

Таким образом, представляется возможным рассмотрение развития эстетической культуры личности будущего специалиста в условиях вуза средствами искусства в следующих аспектах:

- 1) духовно-нравственный;
- 2) личностно-деятельностный;
- 3) культурологический.

Обозначенные аспекты развития эстетической культуры личности студента средствами искусства находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, что можно представить следующими позициями.

1. Обращенность эстетической культуры к высшим человеческим ценностям. Изобразительное искусство, возвышающее человека, создает возможности и основание для развития духовной сущности личности студента. Через чувствование и понимание красоты и убедительности, через переживания и совместные чувства, через посеянные художниками мысли и раздумья у молодых людей формируются лучшие человеческие духовно-нравственные чувства и гуманистическое понимание окружающего мира.

Способность красоты гармонизировать душу человека, доставлять личности эстетическое наслаждение, активизировать действенность чувств создает условия для подъема ее духовных созидательных сил.

Многовековой опыт изобразительного искусства, в котором представлены разные стороны человеческой жизни, позволяет молодым людям вдумчиво относиться к жизни, наполняет их личности содержанием богато духовного опыта, заложенного в произведениях искусства.

Изобразительное искусство — это прежде всего плод деятельности духовного мира человека, поскольку оно создается художественным мышлением и художественным воображением и воздействует в первую очередь на духовную сферу личности, преобразовывая человека, развивая заложенный в нем потенциал творческой деятельности.

Целостный подход к искусству как многогранной и сложной структуре человеческой деятельности позволяет рассматривать его как особый вид духовно-практической деятельности, насыщенной мощными развивающими процессами, ведущее место среди которых занимают такие составляющие эстетической культуры, как развитие ценностных эстетических ориентаций, эстетического мышления, вкуса, чувств, суждений, норм, идеалов, включенность в практическую духовно-эстетическую деятельность, и столь значимый мировоззренческий аспект, как освоение универсальных форм мироотношения, способствующих осознанию целостной картины мира, раскрытию способности целостного познания, что оптимально дополняет научное познание.

Все это позволяет сделать вывод, что развитие эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства следует рассматривать как развитие их духовной культуры и становление мировоззренческих позиций.

2. Эстетическая культура представляет собой способ деятельности человека как личности, как члена человеческого социума и как специалиста. Она также представляет собой механизм деятельности, ее результаты и — как высшую точку — совершенствование человеческой личности.

При рассмотрении данного аспекта мы исходим из положения М.С. Кагана, что личность следует определять через целостно рассмотренную ее деятельность, в которой есть субъект деятельности.

В процессе обучения в вузе осуществляется объектно-субъектное преобразование личности будущего специалиста, и в этом достаточно весомую роль играют развитие эстетической культуры и освоение изобразительного искусства.

Развитие эстетической культуры в условиях системно организованной деятельности в вузе представляет собой поступательное движение студента — будущего специалиста в сторону субъектности в усвоении культуры и искусства.

В учебно-образовательном пространстве вуза создаются условия для приобщения входящего в жизнь молодого человека к эстетической культуре в разных видах художественно-эстетической деятельности и формирования его потребности и способности развивать культуру собственной творческой активностью в совместной студенческой деятельности. Таким образом решается одна из стратегических целей современного образовательного процесса — создание необхо-

димых условий для самореализации личности и развития ее творческого потенциала.

Приобщенность к искусству, на основе которого развивается эстетическая культура, наполняет юную личность многогранным содержанием того мощного опыта, который накоплен в его произведениях, способами познания мира и его красоты, способами общения и творческого подхода к решению жизненно значимых проблем.

Таким образом, развитие эстетической культуры студентов вуза средствами изобразительного искусства следует рассматривать как развитие их личностного содержания и всей целостной структуры личности, которая формируется в ее художественно-эстетической деятельности.

3. Эстетическая культура личности студента — это реальная необходимость современного образовательного процесса, в котором только развитая личность специалиста может формировать культурное пространство вокруг себя и вступать в межкультурный диалог.

Сохранение культурной преемственности поколений, изучение и сохранение культурного наследия, являющиеся стратегическими целями современного образовательного процесса, с особой остротой ставят проблемы развития эстетической культуры будущего специалиста, его художественно-эстетической компетентности, эмоциональной отзывчивости, превращения богатства мировой художественной культуры во внутренне богатство личности.

1.2. Проблема развития эстетической культуры личности в культурологических и психолого-педагогических исследованиях

Исследование развития эстетической культуры личности студентов вуза средствами искусства получает свое научное обоснование на основе диалектической взаимосвязи всеобщего — общечеловеческой культуры, единичного — эстетической культуры и особенно — эстетической культуры студента.

Эстетическая культура личности студента рассматривается нами как интегральное образование из ценностных ориентаций, духовно-нравственных основ, взаимосвязи структурных составляющих — эстетических чувств, вкуса, суждений, понятий, идеалов, включенности в эстетическую деятельность, присвоение которой способствует

изменению ментальных установок личности и личностных качеств и тем самым создает базовую основу ее развития.

Рассмотрение взаимосвязи культура — эстетическая культура — художественная культура — искусство подводит к возможности конкретного научного исследования явления «эстетическая культура личности будущего специалиста».

Современные культурологические подходы в образовательной сфере представляют достаточно широкое поле для понимания исследуемого явления, но тем не менее в научной литературе нет его четкой дефиниции.

К рассмотрению культуры как важнейшего способа развития личности обращаются исследователи Е.В.Бондаревская, А.П. Валицкая, М.А. Верб, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, Н.Б. Крылова, Г.А. Петрова, Л.А. Рапацкая, О.В. Суходольская-Кулешова, В.А. Сластенин, Н.М. Сокольникова, Т.В. Челышева. В трудах Б.Т. Лихачева, В.А. Разумного, Г.А. Петровой, О.В.Суходольской-Кулешовой представлены научные подходы к определению эстетической культуры. Определение художественной культуры мы находим в исследованиях Л.Г. Арчажниковой, Л.П. Печко, Л.А. Рапацкой, Н.М. Сокольниковой, Т.Д. Сусловой.

Системные определения культуры в основном обращены к личности учителя. В настоящей работе мы исследуем личность будущего специалиста-педагога, понимая ее гораздо шире, поскольку и теория и экспериментальная деятельность рассматривают развитие эстетической культуры не только будущих учителей, но и будущих социальных педагогов, педагогов-психологов, дошкольных педагогов, олигофренопедагогов, менеджеров по туризму, лингвистов-переводчиков, специалистов в области рекламы; поэтому мы объединяем все приведенные специальности одним понятием — будущий специалист.

Понимание эстетической культуры в процессе вузовского образования более всего связано с такими аспектами, как эстетическое развитие, эстетическая подготовка, эстетическое воспитание и эстетическая парадигма.

Прежде чем обратиться к рассмотрению каждого из обозначенных аспектов, необходимо подчеркнуть, что осуществляемый в эстетической культуре процесс освоения мира, его культурного достояния и при этом раскрытие заложенных в человеке эстетических качеств, может реализовываться в органичной связи с поступательным движением, преобразованием ценностных позиций и определенных качеств, переходом из одного состояния в другое, более совершенное, поэтому

эстетическую культуру личности следует рассматривать в тесной связи с ее эстетическим развитием.

Понятие «эстетическое развитие» с позиций педагогических исследований представляется, по мысли А.И. Бурова, более фундаментальным, чем «формирование», относящееся непосредственно к педагогическому процессу. Сам термин «развитие» имеет достаточно обобщенное психолого-педагогическое значение и применим к осуществлению изменений в разных видах деятельности.

В психологии эстетическое развитие понимается как развитие способности переживать различные явления жизни как прекрасные, способные вызывать переживания и во время собственной художественной деятельности субъекта, особенно в условиях специально организованного обучения и воспитания.

Анализируя понятие «эстетическое воспитание», обратимся к работам Б.Т. Лихачева, представляющего это понятие самым общим в теории эстетического воспитания и рассматривающего его применительно к личности ребенка как целенаправленный процесс формирования его творчески активной личности, способной воспринимать, давать эстетические оценки, «жить и творить по законам красоты» [186, с. 51].

Воспитательная деятельность, осуществляемая в вузе по отношению к личности будущего специалиста, также представляет собой целенаправленный процесс, но, поскольку личность студента и ее эстетические структурные единицы (вкус, чувства, понятия, суждения, идеалы) уже в определенной степени сформированы, здесь происходит дальнейшее развитие личности и ее основных структур — в данном случае тех, которые представляют основные составляющие эстетической культуры. Поэтому применительно к вузовским условиям, реалиям эстетического развития студента следует использовать понятие «развитие эстетической культуры личности».

В осуществляемом логическом анализе вузовского процесса развития эстетической культуры мы встречаемся еще с одним смежным определением, представленным Г.А. Петровой: воспитание эстетической культуры как педагогический процесс взаимодействия преподавателя и студента с целью развития его эстетического сознания и способностей к практической творческой деятельности «по законам красоты» [245].

Само понятие «эстетическая культура личности» автор рассматривает с позиций традиционного подхода — как сложное интегративное качество, выражающееся в способности и умении эмоционально воспринимать, осознавать и оценивать явления жизни и искусства,

прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, трагические или комические, а также преобразовывать природу, окружающий мир человека «по законам красоты», формирующейся в процессе взаимодействия педагога и обучающегося. Соответствующими приведенному понятию и обозначаемому им реальному процессу основными составляющими автор называет эстетическое сознание, включая потребностно-мотивационный компонент, эстетическое восприятие, эстетические чувства, вкус, интерес, эстетический идеал, эстетические творческие способности и эстетическую деятельность, направленную на исполнение или создание каких-либо эстетических ценностей, например, произведений искусства.

Все приведенные позиции отличаются достаточно близкими системными характеристиками процесса развития эстетической культуры личности студента.

Значимость для настоящей работы представляет высказанная И.В. Сазиной идея эстетической образовательной парадигмы вузовского пространства. Рассуждая об университетской подготовке будущего специалиста, автор подчеркивает, что масштаб современных образовательных задач требует учета философско-эстетических и общекультурных оснований и предпосылок образования, и по этой причине в вузовский процесс активно включается эстетика [279]. Эстетической парадигме образования, в которой образование получает свою характеристику и раскрытие как в принципе эстетический феномен, под силу решение проблем целостного подхода к образованию.

Получаемые в вузе образцы эстетизации деятельности и пространства способствуют поддержанию идеи образованности, обеспечивающей единство воспитанности и образованности будущего специалиста. Образованность как единение задач образования и воспитания представляет собой центр эстетической парадигмы, являющей собой системный инструмент вузовского образования.

Привлечение эстетических образцов, эстетической культуры к единению воспитательной и образовательной деятельности вуза способствует тому, что через «эстетически оформленные образцы» будущий специалист концентрирует новую информацию из области гуманитарных наук и только эстетически способен ее включить в свою профессиональную деятельность.

Эстетическая культура личности будущего специалиста в широком ее понимании и современном существовании, на наш взгляд, конкретно связана с таким понятием, как образованность, владение общекультурными и конкретно культурно-художественными ценностями и представлениями. Применительно к вузовскому образованию эта

мысль убедительно высказана З.И. Равкиным: определяя стратегические линии развития общества, он подчеркивал, что образование и личность педагога «переводит» конечные ценности общечеловеческой культуры в сферу формирования нового общественного сознания и таким образом способствует модернизации образовательного процесса [259, с. 90].

Это имеет конкретное отношение к выбранному актуальному средству развития эстетической культуры — искусству. Рассмотрение искусства как полного отражения всей картины человеческой деятельности (М.С. Каган) способствует пониманию того, что искусство обладает возможностью представления целостной картины мира, выраженной в художественных образах. Активное включение личности будущего специалиста в освоение искусства, отраженных в нем ценностей и представлений о мире через эстетическое видение как основной способ деятельности раскрывает у студентов способности к целостному видению и использованию в качестве ценностной мотивированности и инструмента деятельности всю полноту мироощущения и миропознания художественных образов.

Рассуждая об эстетической парадигме вузовского образования, исследователь И.В. Сазина подчеркивает, что посредством эстетических категорий будущему специалисту в вузовском процессе предоставляются возможности усвоения универсальных форм мироотношения, благодаря которым человек оказывается способным составить целостную картину феномена, целостного мира. Таким образом, становится возможным воспитание «интуиции Целого», способности целостного познания, активно дополняющего научное познание [279].

Автор представляет «эстетику образования» как насыщение образовательного пространства эстетической культурой, как особый способ утверждения идеи образованности, что позволяет строить соответствующий реалиям образовательный процесс в условиях нарастающих процессов информатизации общества и углубления образовательного пространства.

Эстетическое видение, по мысли И.В. Сазиной, имеет преимущества в точности отражения гуманитарного материала, в выражении человеческого мира. Эстетический критерий образованности рассматривается при этом как одна из единиц «измерения» образованности. Автор видит в образованности будущего специалиста выражение его способности реализовать себя не только собственно в профессии, «но при этом возвести свою профессию к логике культуротворчества» [279, с. 253].

В системе приоритетов вузовского образования ученые выдвигают на первый план личностный потенциал будущего специалиста, его способность быть субъектом культурной деятельности.

В современном образовательном процессе, в центре которого стоит личность педагога, понимание культуры соответствует широте познания, образованности, компетентности и профессионализму. Одним из оптимальных путей совершенствования содержания образования в соответствии с новыми историческими условиями представляется обращение В.А. Разумного [262, с. 17] к трем основным блокам содержания образования, представляющим основы наук, ценностные ориентации и художественно-эстетическую деятельность — единству знаний, эмоций и веры. Их реализация в системе и структуре образования становится одной из приоритетных задач современного педагогического процесса. Для того, чтобы педагог мог не только осуществлять руководство процессом познания в школе, но высвободить и использовать учебное время для подключения к образовательному процессу эмоционального и духовного мира ребенка, он должен обладать эстетической культурой, позволяющей чувствовать эмоции и эмоциональные потребности другого человека.

Специфической особенностью и принципиальным достоинством личности педагога в современных условиях, как отмечает автор, выступает способность показать учащимся, что «и в строго научном методе присутствуют внелогические интуитивно-образные представления», и это учит человека обращаться к поиску многих ответов внутри себя, помогает учащимся становиться субъектами деятельности и делает процесс обучения, познания более глубоким. Научное и художественно-эстетические познание, основы которого несет педагог в процесс школьного образования, представляет собой взаимное проникновение разума и чувств, в котором мышление не отделимо от чувственных восприятий.

Приведенные положения в значительной степени соответствуют обращению к поиску в искусстве ответов на выстраиваемые цепи вопросов познания современной картины мироздания. Исследуемая в данной работе личность, совмещающая в себе научное и интуитивно-образное познание, формируется эстетической культурой и обращенностью к искусству как механизму ее развития.

Идея культуроцентрической личности Е.В. Бондаревской отражает понимание личности современного будущего специалиста, которая, обладая широким взглядом на многообразие культур, может реально и эффективно действовать в современных культурно-динамических процессах [43].

Поскольку личность педагога стоит у истоков, начал познавательной деятельности школьников, считаем необходимым выделить «собственный познавательный потенциал искусства» (М.С. Каган) и отметить сопоставимость искусства со знанием в целом, со всем миром ценностей, с общением и познанием.

Обращение к искусству как к инструменту, механизму и средству просвещения, воспитания, развития личности учащегося в педагогической деятельности коррелирует с задачами, стоящими перед современным вузовским образованием, и прежде всего задачей расширения дидактического инструментария будущего педагога [148, с. 180], помощи в выработке собственных профессиональных ориентиров и позиций по отношению к нововведениям и взаимосвязям традиционного и инновационного.

Современная образовательная парадигма представляет личность студента — будущего специалиста как субъект культуры, самоорганизующийся субъект, осваивающий своей, по выражению К.А. Абульхановой-Славской, «интегративной активностью» основные направления культурно-творческой деятельности.

В вузовском процессе существует возможность перевода начальной субъектности студента-первокурсника на более высокий уровень, где он становится познающим, переживающим, реализующим свою способность к рефлексии субъектом. Творческая деятельность, заложенная в основе искусства, ставит студента в позицию активного субъекта культуры, способного использовать в своей деятельности лучшие достижения культуры и искусства, отраженную в них духовность, заложенные в них ценности и смыслы, способы понимания красоты.

Подтверждением значимости серьезного внимания к становлению субъектной позиции педагога служат положения В.А.Сластенина и Л.С. Подымовой о том, что учитель как личность не может быть истолкован только в качестве исполнителя своей «нормативной профессиональной педагогической деятельности» [291, с. 48]. Будучи активным субъектом, он реализует в своей профессиональной деятельности свою культуру, ценностные художественные приоритеты, вкус, понимания, суждения.

Эстетическая культура педагога представляет собой такой род педагогической деятельности, внутри которого происходит переформирование общей эстетической культуры в ее личностную сферу, субъективное ее принятие. В качестве важнейшего механизма взаимопроникновения общей и личностной культур авторы утверждают интерпретацию, т.е. способность педагога рассматривать все богатство

культуры «через себя», через свои ценностные ориентации, цели, стремления, жизненные установки.

Насколько субъект направлен на освоение всех достижений культуры, столько инновационного в процессе его профессиональной деятельности; этому служит его активность, целенаправленная творческая деятельность.

Освоение культуры представляет собой раскрытие сущностных сил, деятельностных способностей, вкуса, что выступает реальными предпосылками для саморазвития личности.

Эстетическая культура в процессе развития личности студента формируется из общего и индивидуального: общее — знания, ценностные ориентации, оценочные характеристики — претворяются в их индивидуальное воплощение, которым руководят духовно-ценностные ориентации, личностный смысл, личностные мотивы, ценностные установки, связанные со всем жизненным опытом и конкретно с эстетическим опытом личности. Искусство как средство развития эстетической культуры личности выглядит так: в форме произведений искусства оно существует для всех, однако каждый принимает и интерпретирует его в соответствии с «личностным смыслом» (Д.А. Леонтьев). Физиологические реакции на произведения искусства переходят в психологические, наступает духовная переработка увиденного, задействуется психическая активность, создающая душевные переживания, которые могут найти свое созидательное отражение в творчестве, в нашем случае — в творческой деятельности педагога.

Современный синергетический подход относит человеческую личность, по мысли М.С. Кагана, к четвертому классу — суперсверхсложным системам согласно процессу их самоорганизации [139, с. 7]. Применительно к процессу вузовского развития эстетической культуры это выглядит таким образом: введение личности студента в пространство искусства представляет в реальности введение многообразия способов самоорганизации каждой личности, поскольку как сверхсложная система каждая личность уникальна в безграничном многообразии конкретных модификаций.

Отсюда следует, что, несмотря на смоделированную организацию, процессу развития эстетической культуры будущего специалиста средствами искусства присуща самоорганизация, поскольку каждый студент как уникальная личность-субъект воспринимает искусство, все заложенные в нем духовно-ценностные, эстетические и художественно-творческие субстанции по-своему, несмотря на некоторую общность принятия.

Обратим внимание на акцент М.С.Кагана на то, что ценности всегда личностны, они постигаются не только умом, но и теми силами человеческой психики, которые позволяют человеку выбирать соответствующее его внутреннему миру содержание культуры и через переживания становиться личностью — субъектом культуры [140].

Рассмотрение эстетической культуры с позиций синергетического подхода приводит к следующим выводам: эстетическая культура как система представляет собой общее, характерное для системного подхода как достаточно устойчивой системы, функционирующей в учебном процессе вуза, и при этом самостоятельное, поскольку самые глубинные процессы эстетического вкуса, понятий, суждений, воображения обладают неустойчивостью, непредсказуемостью и многовариантностью развития.

Основное понятие синергетики — «самоорганизация» — движет развитием эстетической культуры личности. Обращаясь к мысли М.С. Кагана [139, с. 7] о том, что самоорганизация в развитии эстетической культуры носит нежесткий, вероятностный характер, мы отмечаем, что основные синергетические признаки — открытость, диссипативность и нелинейность — присутствуют в развитии эстетической культуры личности будущего специалиста в вузе.

Открытость проявляется в наличии источников обмена информацией с окружающей средой, насыщенной искусством. Это основные виды деятельности студентов в вузе, наполненные искусством: учебная, научно-исследовательская, внеучебная (воспитательная); это целенаправленная организация восприятия, познания в условиях художественного музея через экскурсии, исследования коллекций, работу в музейной библиотеке и архиве; это практическая художественно-эстетическая деятельность в форме мастер-классов, встреч с мастерами искусств, диалогов об искусстве и специфике творческой деятельности.

Диссипативность обуславливается неравновесностью: с одной стороны включенные в учебный процесс вуза эстетические теории и взгляды, существующие произведения искусства, с другой стороны — собственные, присущие личности студента субъективные чувствования, согласия и несогласия с существующими мнениями. Протекающие в глубинах психики процессы, связанные с ее особенностями, с ценностными установками личности, ее эстетическим опытом, воспитанием, могут создавать на внешнем уровне особый, индивидуальный результат. Так могут складываться новые понимания культурных структур и их содержания.

Нелинейность представляет собой отсутствие только конкретных связей между воздействием и реакцией на него. М.С. Каган подчеркивает, что слабое, случайное воздействие в зависимости от того, как человек открыт влиянию, как расположен, может оказать более значительное влияние на изменения в системе, особенно в такой суперсложной, как человек.

Логический анализ убеждает в значимости предпринятого М.С. Каганом понимания эстетической культуры как системного образования, как структуры гуманитарной системы, решающую роль в развитии которой играет сознательная, свободная активность личности.

Таким образом, в динамической структуре эстетической культуры личности студента присутствуют общие закономерности и специфика нелинейного развития. К общим закономерностям относятся основные структурные составляющие эстетической культуры — эстетический вкус, чувства, знания, суждения, понятия, идеалы, к синергетическому, нелинейному — непредсказуемость, неустойчивость, многовариантность. Они характеризуют степень развития названных линейных составляющих, а также глубинные внутренние процессы, происходящие в личности под влиянием восприятия образцов искусства.

Вот почему в целенаправленно организуемом процессе развития эстетической культуры в вузе не только осуществляются спроектированные, запланированные траектории развития, включенные в спроектированную систему, но и идет процесс самоорганизации личности и свободное развитие в этом процессе эстетической культуры.

Это представляется реальным с позиций синергетической образовательной парадигмы, создающей возможности «глубже и тоньше» раскрыть закономерности развития современного динамического состояния эстетического сознания и художественной культуры в русле действия «закономерностей нелинейной структуры развития данных систем» [139, с. 8].

Подход к развитию эстетической культуры личности как к синергетическому процессу раскрывает суть культурного самоопределения личности в соответствии с происходящими социокультурными и планетарными изменениями человеческого существования, суть самоценности человеческой жизни, ее индивидуальности и неповторимости.

Все рассмотренные особенности представляются актуальными при выведении научных положений, системном моделировании, технологическом обеспечении и практической реализации процесса раз-

вития эстетической культуры личности студента средствами искусства в условиях вуза.

Приведенные научно-практические подходы позволяют определить эстетическую культуру личности студента как интегральное личностное образование, включающее в себя духовно-ценностные культурные ориентации, эстетическую субъектную позицию, диалоговый способ коммуникации (межсубъектный диалог), чувственное восприятие через переживание и образное мышление, которые находят свое выражение в эстетических характеристиках субъекта — эстетическом вкусе, чувствах, знаниях, суждениях, эстетических идеалах.

Определив основные положения эстетической культуры личности студента, мы сможем охарактеризовать ее как одно из системных составляющих профессионализма наряду с профессиональной педагогической, психологической, экологической культурой.

Предназначением культуры, ее основной, главной функцией является формирование человеческой личности, духовное, нравственное ее обогащение, развитие чувств и интеллекта. Человекотворчество, заложенное в культуре, формирует разум и чувства человека, побуждает его к активным действиям, направленным на познание и преобразование окружающей жизни и совершенствование в этом процессе самого себя. Культура — не просто окружающая человека материальная и духовная среда, в которой он формируется и развивается. Она — часть самого человека, важнейшая составляющая его личности. Именно в культуре соединяются внутренний мир человека, его взгляд внутрь себя и внешние условия жизни, его способность осваивать окружающее пространство.

Считаем необходимым обратить особое внимание на решение следующего вопроса: что есть в эстетической культуре такого, что способствует преобразованию личности, что может служить базой, основой ее развития? Далее мы подходим к исследованию феномена «эстетическая культура педагога» и начинаем его с рассмотрения научных подходов к пониманию личности и ее развития как исходных оснований для формирования ее эстетической культуры.

Современное понимание личности связано с быстрым изменением места отдельного человека в обществе, с обогащением его духовного мира, усложнением социальных функций в сильно меняющемся мире.

Каждая наука, изучающая человека, рассматривает его в соответствии со свойственным ей углом зрения, сосредотачивая внимание на различных аспектах и условиях индивидуальной целостности, автономии и активности.

Психолого-педагогические науки, наиболее полно охватывающие личность, представляют ее в связях с целым рядом характеристик и качеств: определенной степенью индивидуальной автономии, сознанием и самосознанием, единством и целостностью духовной жизни, социальной активностью, приобщенностью к культуре, индивидуальной неповторимостью.

В культурно-художественных исследованиях облик личности вырисовывается как феномен творца, носителя и потребителя материальных и духовных ценностей. При этом наиболее значимыми чертами личности оказываются ее творческие черты, определяющие своеобразие индивидуального участия в культурной жизни.

В современных психолого-педагогических исследованиях исходной характеристикой понимания личности выступает ее многомерность, которая позволяет рассматривать ее с позиций истории подходов к развитию научного понимания феномена «личность». Отсюда следует, что рассматривать данный феномен всесторонне можно только с позиций междисциплинарного научного подхода, обеспечивающего изучение проблемы личности во взаимосвязи философского понимания, социально-гуманитарных и естественных наук.

Обратимся к необходимому для нашего исследования термину «личность». Его смысловыми корнями принято считать греческую или латинскую традицию: маска, роль актера в театре — «persona», т.е. внешнее проявление человека. В качестве других источников можно обратиться к немецкому языку, где есть термин «Personalität», соотносящийся с пониманием внутреннего мира человека, его автономности, самосознания и самоопределения.

Сфера философских и гуманитарных наук выдвигает в центр внимания разные проявления личности человека. Такие научные течения, как метафизический материализм, позитивизм, прагматизм, подходят к объектному пониманию личности человека как к существу, порождаемому природой и обществом; философская антропология, экзистенциализм, персонализм рассматривают личность человека с субъектных позиций — как активное действующее начало, совершенствующее самого себя в процессе развития. Кроме того, существуют подходы к изучению личности на основе детерминистической обусловленности, предопределенности существования человека и, противоположный ему, на основе свободного проявления воли человека в выборе его действий и жизненных установок.

А.Г. Асмолов, исследуя философские учения Г. Лейбница, Л. Фейербаха, М. Бубера, М. Бахтина, выделил монологическую и диалогическую научные ориентации в рассмотрении личности. Моно-

логическая ориентация представляет человека отдельно от окружающего мира и мир отдельно от человека, что характерно для антропоцентризма. Диалогическая ориентация рассматривает личность в пространстве коммуникаций, межличностного и внутриличностного общения, «полифонии голосов», «обретающих существование в непрерывном диалоге» [18, с. 9]. Автор приводит ряд ипостасей человека как личности: «ощущающий человек» — человек как обладатель знаний, умений, навыков; «человек-потребитель» — человек, нуждающийся, реализующий свои потребности; «запрограммированный человек» — обладатель системы реакций и социальных ролей; «полидеятельностный человек» — осуществляющий выбор, способный выразить мотивы, смыслы и ценности в деятельности.

Исследователь указывает, что рассмотрение личности человека в русле приведенных ипостасей приводит к необходимости междисциплинарного изучения проблемы личности — проблемы, которая находится в центре внимания целого ряда наук: психологии, социологии, антропологии, этнографии, филологии и ряда других, среди которых одно из важных мест занимает культурология, т.е. рассмотрение личности с позиций культурологического подхода. Именно данный подход — исследование особенностей развития личности, ее собственно личностного и профессионального компонента — эстетической культуры — представляет собой одну из целевых установок нашей работы.

Прежде всего мы считаем необходимым обратиться к пониманию личности и ее развития учеными-специалистами в данной области.

С.Л. Рубинштейн понимал личность как основание, интегрирующее все психические процессы, свойства и состояния, т.е. деятельные начала личности, и отмечал роль ее внутреннего мира, мотивации, сознания в осуществлении деятельности [271, с. 95].

Автор подчеркивал, что психические процессы составляют психическое содержание жизни личности и каждый процесс вносит свой вклад в богатство ее внутренней жизни. Развитие эстетической культуры связано с такими психическими процессами личности, как восприятие, наблюдение, мышление, внимание.

Исследуя личность, С.Л. Рубинштейн утверждал, что все психические процессы, включая ощущение и восприятие, зависят от свойств самой личности, от ее восприимчивости и впечатлительности, и, что особенно важно для нашего исследования, каждый вид психических процессов, выполняя свою роль в жизни и деятельности личности, переходит в ее свойства: на основе развития эстетических ощу-

щений и восприятий у студентов развиваются эстетическая впечатлительность и восприимчивость.

Автор приводит индивидуально-типологические особенности, которые становятся психическими свойствами и особенностями личности: восприимчивость, впечатлительность, наблюдательность, вдумчивость, рассудительность, эмоциональная возбудимость и устойчивость, инициативность, решительность, настойчивость [271, с. 98].

Психические свойства личности формируются и развиваются в процессе ее деятельности. Являясь субъектом деятельности, ее предпосылкой, личность является и ее результатом. Изучение личности реализуется в процессе ее деятельности. При этом важен вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические свойства личности. Эти свойства формируются в ходе всей жизни. Врожденные особенности организма являются задатками, которые обуславливают, но не определяют психические свойства личности.

Развитие, возвращение, возделывание личности есть высший смысл и предназначение культуры, поскольку только личность способна истинно по-человечески жить в культуре, ориентироваться в ней, совершать выбор.

Несомненно, важное место в жизни эстетически развитого человека может занимать общение с изобразительным искусством и то, как полно могут художественные впечатления заполнить и обогатить его жизнь. Все это позволяет понять, какое значимое потенциальное богатство для духовной жизни личности заключено в ее чувственности.

В многомерности личности считаем необходимым выделить такие сложные ее образования, как чувства, эмоции и переживания.

Производя в своей жизни те или иные действия, человек воздействует на других людей и сам при этом испытывает воздействия, переживает то, что с ним происходит, относится определенным образом к тому, что его окружает.

Наиболее глубокое исследование чувств и эмоций человека мы находим в исследованиях С.Л. Рубинштейна. Автор определил чувство человека как его отношение к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непосредственного переживания. Чувства человека основываются на данных органической аффективной чувствительности, но не сводятся к ним. Чувства выражают состояние субъекта, особенности внутреннего состояния человека и его отношения к окружающему. Человеческие чувства представляют собой сложные образования, организующиеся вокруг определенных объектов, лиц,

определенных сфер деятельности и предметных областей, включая искусство.

Исследователь приводит дифференциацию чувств в зависимости от предметной сферы, к которой они относятся, и выделяет при этом интеллектуальные, эстетические и моральные чувства.

Эстетические чувства традиционно рассматривались как компонент эстетической культуры. Мы принимаем это рассмотрение и одновременно считаем, что все приведенные виды чувств имеют самое непосредственное отношение к эстетической культуре личности, поскольку интеллектуальные чувства, с которых начинается любое познание, и моральные чувства — долга, ответственности, преданности — всегда присутствуют в такой сфере эстетической деятельности, какой является изобразительное искусство.

В русле настоящей работы на основании положений С.Л. Рубинштейна делается вывод о том, что образы изобразительного искусства способны вызывать в сознании человека определенные чувства и — если это образы классического искусства — быть носителями высоких человеческих чувств.

Эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту [271, с. 140]. Рассматривая особенности эмоций достаточно глубоко, автор подчеркивает, что эмоция содержит в себе влечение, желание, стремление, направление к предмету или от него, что каждая осознанная эмоция связана с интеллектуальными процессами — с восприятием, представлением или мыслью о предмете и каждый интеллектуальный процесс (восприятие, мышление), как и процессы памяти и воображения, пронизаны эмоциональностью.

В эмоциях отношение к окружающему, как и выражение состояния, происходит в непосредственной форме переживания. Переживание является душевным событием в жизни личности, что подчеркивает «его историю в индивидуальной укорененности истории личности», подчеркивает, что это психическое явление с личностным характером, непосредственно относящееся к сфере эмоциональности.

С.Л. Рубинштейн сделал важные для исследования эмоциональной сферы человека акценты на том, что в действительности чувства представляют собой многообразие различных качеств и оттенков, что эмоциональность является специфической стороной познавательных процессов, а сами эмоции — это единство эмоционального и интеллектуального. В процессе развития человека как личности процессы развития эмоций связаны с духовными потребностями человека, с многообразными формами его деятельности.

Формирование чувств происходит в процессе становления личности человека. Характеризуя их многообразие, С.Л. Рубинштейн отмечает, что высшие чувства человека определяются «идеальными — интеллектуальными, этическими, эстетическими мотивами» [271, с. 147]. Наполненность изобразительного искусства всеми приведенными мотивами создает особое поле для развития человеческой личности и ее эстетической культуры и одновременно позволяет выделить развитие эстетических чувств как одну из составляющих понятия «эстетическая культура».

Поскольку цель нашей работы — развитие эстетической культуры личности студентов средствами искусства — предполагает включенность студентов в определенные виды деятельности, мы должны отметить замечание С.Л. Рубинштейна о том, что человеческие эмоции, связанные с деятельностью, имеют особое значение, так как только она дает положительный или отрицательный результат, а значит, соответствующим образом должен быть продуман и организован эмоциональный процесс общения с искусством, вживания в него.

Характерной особенностью специфики эстетических чувств С.Л. Рубинштейн считает «вчувствование в предмет», когда чувство не просто вызывается предметом, а «проникает» в предмет и «по-своему познает его сущность» [272, с. 168]. Вызывающие эстетические чувства произведения искусства, состояние природы, человеку не просто доставляют удовольствие; в эстетическом чувстве познается специфическое эстетическое качество — их красота. Вызывающие эстетическое чувство качества предметов могут быть познаны только через само это чувство. Чувство в этом случае обладает познавательной функцией, которая, как подчеркивает автор, на высших уровнях имеет объективированный характер. Такое понимание является доминирующим для нашего исследования.

В исследовании взаимосвязи ключевых положений нашей работы — специфики изобразительного искусства и развития эстетической культуры личности — особо важным нам представляется понимание познавательного аспекта эмоций в их высших проявлениях как завершающего звена сложных взаимоотношений эмоциональной и интеллектуальной сфер жизни человека. Данное положение приводит к следующему выводу: эстетические чувства как составляющие эстетической культуры личности позволяют, чувствуя художественные достоинства произведений искусства, познавать их специфическое качество — красоту.

В сфере чувств, эмоций, переживаний отражаются все особенности развития личности, среди которых весьма ярко выделяется ее эстетическая культура, определяющая, на какие объекты направлены

чувства личности, какое отношение к себе они вызывают. В произведениях искусства, отражающих все многообразие окружающего мира, заключен мощный механизм воздействия на чувства человека, они могут создать глубокое пространство для переживания, заложить установки, ценности, отношение человека к миру.

Рассматривая развитие личности, необходимо отметить существующее в психологии понятие эмоциональных особенностей личности, которые могут выражаться в силе эмоциональной возбудимости, эмоциональной устойчивости, интенсивности и глубины чувств. Однако эти определения не могут во всей полноте передать богатство оттенков человеческого чувства.

Развитие чувств и эмоций происходит во взаимосвязи с развитием личности в целом, и с изменениями установок личности меняются ее чувства и эмоции.

Способность изобразительного искусства создавать эстетические чувства, формировать мир эмоций личности позволяет ему выполнять функцию воспитания человека через эмоциональное воздействие. Введение формирующейся личности, в нашем случае студента, в искусство — сложный и ответственный процесс, в котором важнейшая роль отводится направлению чувств и эмоций. Их формирование и развитие осуществляются в процессе включения личности в живое, непосредственное общение с изобразительным искусством, в организации рассмотрения подлинников произведений искусства с осознанием студентами цели и задач данной работы, ее импульса для развития их эстетической культуры.

Понимание этих особенностей эмоционально-чувственной сферы человека позволяет включать личность студента в освоение искусства как в духовно-ценностный, эмоциональный и интеллектуальный процесс.

Важным моментом в рассмотрении развития личности является понимание, что это процесс развития сознательной личности, основной компонент которого — формирование сознания и самосознания. Современной психологической наукой личность студента рассматривается как сознательный субъект, обладающий самосознанием, которое формируется в процессе становления и развития самостоятельности человека как субъекта деятельности. Самостоятельный выбор молодым человеком профессии, его учебная и внеучебная деятельность, каждодневное утверждение самого себя среди своих сверстников, становление субъектом культуры способствуют развитию его самосознания.

Выбор профессии, жизненного пути относится к внешним факторам, развивающим личность и ее самосознание. Но есть и внутренняя часть, перестраивающая его сознание относительно других людей и самого себя.

Рассмотрение развития самосознания личности студента вуза и его самостоятельности как субъекта имеет существенное значение для нашего исследования, поскольку это связано с сознательностью выбора профессии, сознательными духовно-нравственными и мировоззренческими понятиями, сознательностью присвоения культуры, сознательным отношением к разным видам деятельности.

Современная психолого-педагогическая наука рассматривает как основу понимания развития личности ее деятельность, в которой совершается психическое, духовное, физическое преобразование в процессе жизненного пути. А значит, поставив целью развитие личности, ее эстетической культуры средствами изобразительного искусства, мы должны обеспечить это развитие всеми видами необходимой художественно-эстетической деятельности: теоретическим изучением искусства, познанием его истории и теории, овладением практически навыками организации коммуникации — художественного восприятия и переживания произведений искусства, умением использовать мощный образовательный и эстетический развивающий потенциал изобразительного искусства, практической художественно-творческой деятельностью, исследовательскими приемами.

В деятельности формируются и развиваются способности личности. Заложенные в юной личности студента творческие задатки и сущностные силы развертываются в основных видах художественно-творческой деятельности в художественно-эстетические способности. Они представляют собой благодатный материал для развития эстетической культуры как важного личностного и профессионального качества будущего специалиста.

В современной психологии проблемы развития личности занимают одно из важнейших мест. Ученые исследуют эти проблемы с разных сторон, выделяя фундаментальные основы личности и ее потенциальные сущностные свойства.

А.Г. Асмолов подходит к решению проблемы развития личности с точки зрения анализа всего богатства «целенаправленных человеческих деятельностей в истории развития этих деятельностей в антропосоциогенезе», а не только в субъективных проявлениях сознания человека [18, с. 67]. Субъективные и объективные аспекты деятельности составляют мир человека. В универсальности деятельности человека все более значимо выступает его специфичность.

Автор также выделяет такую значимую для исследования проблемы развития эстетической культуры личности студента характеристику человеческой деятельности, как ее творческий целеполагающий характер. Рассмотрение приведенных характеристик человеческой деятельности позволяет определить подходы к развитию личности, ее эстетической культуры средствами изобразительного искусства через включение студентов в разные виды художественно-творческой деятельности.

Отечественные психологи рассматривают связь развития мотивов с процессом развития личности. С.Л. Рубинштейн обращает внимание на развитие мотивов, формирующих направленность личности. А.Н. Леонтьев обосновал ведущую роль культуры в сложном процессе превращения индивида в личность. В.Н. Мясищев доказал связь мотивации с отношениями, в которые вступают люди в процессе своего личностного развития.

Взаимосвязь мотивов и развития личности является одной из центральных проблем гуманистической психологии. А. Маслоу считает главным фактором личностного роста осознание личностью своих потребностей, особенно потребности в самоактуализации.

Данные положения позволяют сделать однозначный вывод: развитие эстетической культуры личности студента в процессе его обучения в вузе средствами искусства должно опираться на высокозначимые для личности мотивы.

Рассмотрение системных качеств личности будет неполным, если мы не коснемся субъективных свойств личности, высшей интеграцией которых является творчество, «а наиболее обобщенными потенциалами — способности и талант» (Б.Г. Ананьев) [11]. Субъективные свойства личности, возможности ее саморазвития, самовоспитания, самообучения, самосовершенствования представляют собой глубинное поле для впитывания существующей эстетической культуры как социального и художественного явления и ее центрального звена — искусства, а также для развития собственной эстетической культуры на этой основе. Все это применимо к личности студента, которую мы рассматриваем как активный субъект обучения, развития, воспитания и одновременно субъект культуры.

В данном исследовании мы не охватили бы всех сторон развития личности, если бы не обратились к духовному подходу М.М. Бахтина, считавшего высшей формой сознания личности, высшей и «все разрешающей формой» решения ее проблем дух личности [29]. Даже в общественной жизни, «всеобщем бытии» дух личности сохраняет свой личностный характер, «доводит до предела», как отмечает ана-

лизировавший работы М.М. Бахтина В.С. Библер, свою уникальность и единственность [38]. Мыслить всеобще и мыслить вообще способна только личность со своими внутренними диалогами и рассуждениями.

Приведенные понимания личности позволяют рассматривать ее с разных сторон, выводить ее множественные характеристики, с тем чтобы работа по развитию ее эстетической культуры стала всеобъемлющей, чтобы эстетическая культура вошла внутрь личности будущего специалиста и обеспечила ее действенность вовне, для развития и самой личности и личностей тех, с кем ей предстоит сотрудничать в будущем, а через них — и всего мирового культурного устройства.

Относительно значимости выбранного нами подхода к исследованию развития эстетической культуры личности А.Г. Асмолов подчеркивает, что проблема преобразования культуры в мир личности «все еще остается на обочине культурно-исторической психологии» [18].

К сожалению, современные образовательные стандарты по-прежнему нацеливающими прежде всего на обеспечение будущего специалиста знаниями. Развитие профессионально значимых личностных качеств, культуры, индивидуальности будущего специалиста практически не находит должного внимания в вузовском образовательном процессе, что активно подвигает на дальнейшее исследование выбранной нами области и рассмотрение ее проблемного поля с позиций интенсивных общекультурных изменений.

В современной образовательной парадигме занимает значительное место внимание к личности будущего специалиста, его культурному развитию с позиций происходящих социокультурных динамических процессов. Ведущим выражением современной социокультурной динамики является возрастающая ценность личности, ее значимость как субъекта культуры, способного формировать культурные смыслы.

Проектируя процесс развития эстетической культуры будущего специалиста средствами искусства в условиях вуза, мы учитываем особенности процессов культурной динамики и видим их выражение в следующих аспектах:

1) расширение взаимосвязей образовательного процесса с многообразием культур мира, межкультурного влияния, отраженного в искусстве. Происходящий диалог культур способствует развитию коммуникативных навыков молодежи и, в частности, эстетической коммуникативности, устанавливающей разные способы связи с культурными сообществами, формирующей способности к сотворчеству и сотрудничеству;

2) активное использование ресурсов культуры и искусства в укреплении «духовной безопасности человека» (А.П. Марков, А.Я. Флиер, А.С. Запесоцкий). Трансформация норм и стандартов социальной адекватности людей в образы и образцы социальной престижности, по мысли А.Я. Флиера, составляет основную цель современной культурной политики, что обеспечивает надежный путь к социальным благам и высокому общественному статусу [331].

Проходящие «через горловину искусства» (О.А. Кривцун) ценностные ориентации культуры, выражающие дух эпохи, призваны способствовать духовному росту человека в формах художественной целостности, и в данном плане культура и искусство создают условия для сохранения человеком своих «жизненно важных параметров» [160].

Процесс развития эстетической культуры охватывает вузовскую молодежь — будущих специалистов, выражающих инновационные позиции, в значительной мере перестраивающих культурные традиции, заставляющих многое пересмотреть в понимании целеполагания и содержания обучения. Их взгляд, их восприятие искусства сильно отличаются от его трактовок учебниками, которые продолжают выпускаться в традиционном ключе, без необходимого анализа с позиций изменения понимания многих явлений под влиянием факторов социокультурной динамики.

Основные направления взаимодействия молодежи с культурой — ее усвоение объектом культурного воздействия, функционирование в культурной среде как выразителя определенных культурных ценностей, как создателя культуры, будучи ее субъектом, — представлены в исследовании В.Я. Суртаева «Социокультурное пространство молодежи: методология, теория, практика» [310], выступают ориентирами при выборе студентами форм деятельности в реализации системы развития их эстетической культуры.

Многолетнее изучение эстетических потребностей и взглядов молодежи на искусство позволяет сделать выводы о неоднозначной картине, о происходящих изменениях во взглядах в течение континуума времени обучения в вузе. Убедительно просматриваются достижения в развитии эстетической культуры студентов предпоследнего и выпускного курсов, приблизившихся к статусу молодого специалиста. Некоторые из них уже работают по избранным специальностям и ощущают потребность в действенности эстетической культуры, и это выступает мотивом их дальнейшего вузовского образования и самообразования.

Ориентация на значимость решения такой проблемы, как введение эстетической культуры и искусства в мир личности, рассмотрение всего того, что дает возможность максимального выражения именно данной конкретной личностью всего, что в ней заложено, и делает гуманитарное представление о целостности совершенно незаменимым для существенного совершенствования теории развития эстетической культуры. Она просто заставляет по-новому взглянуть на человека и окружающий его мир — как на мир проявления универсальных и в то же время неповторимых возможностей каждого человека.

Эстетическая культура, в центре которой стоит человек с его чувствами, переживаниями, суждениями и возможностями раскрытия сущностных сил, по всем рассмотренным характеристикам относится к фундаментальным категориям гуманитарного знания. Однако она имеет не только научное содержание, но и особую практическую значимость. Ее развитие как педагогическая проблема, как реальная необходимость требует практической реализации и в современных условиях понимается с позиции ее участия в развитии отдельного человека и направлений развития человеческого общества в целом.

Способность красоты гармонизировать душу человека, доставлять личности эстетическое наслаждение, активизировать действенность чувств создает условия для подъема ее духовных созидательных сил.

Многовековой опыт изобразительного искусства, в котором представлены разные стороны человеческой жизни, позволяет молодым людям вдумчиво относиться к жизни, наполняет их личности содержанием духовного опыта, заложенного в произведениях искусства.

Изобразительное искусство — это прежде всего плод деятельности духовного мира человека, поскольку оно создается художественным мышлением и художественным воображением и воздействует в первую очередь на духовную сферу личности, преобразовывая человека, развивая заложенный в нем потенциал творческой деятельности.

Целостный подход к искусству как к многогранной и сложной разновидности человеческой деятельности позволяет рассматривать его как особый вид духовно-практической деятельности, насыщенной мощными развивающими личностными процессами, ведущее место среди которых занимают составляющие эстетической культуры: развитие эстетического мышления, вкуса, чувств, суждений, норм, идеалов.

Все это позволяет сделать вывод, что развитие эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства следует рассматривать как развитие их духовной культуры.

Эстетическая культура — способ деятельности человека как личности, как члена человеческого социума и как специалиста. Она также представляет собой механизм деятельности, ее результаты и как высшую ее точку — совершенствование человеческой личности, которое происходит в процессе деятельности.

В рассмотрении данного аспекта мы исходим из положения М.С. Кагана о том, что личность следует определять через целостно рассмотренную ее деятельность, в которой есть субъект деятельности [140]. В процессе обучения в вузе осуществляется объектно-субъектное преобразование личности будущего специалиста, и в этом достаточно весомую роль играет развитие эстетической культуры и освоение изобразительного искусства.

Развитие эстетической культуры понимается нами как поступательное движение студента — будущего специалиста — в сторону субъектности в усвоении культуры и изобразительного искусства. В силу приведенных особенностей эстетической культуры и способа ее выражения — искусства — представляется необходимым создание в вузе условий для приобщения входящего в жизнь молодого человека к эстетической культуре в разных видах художественно-эстетической деятельности, для формирования его потребности и способности развивать культуру собственной творческой активности в совместной студенческой деятельности. Таким образом решается одна из стратегических целей современного образовательного процесса — создание необходимых условий для самореализации личности и развития ее творческого потенциала.

Приобщенность к изобразительному искусству, на основе которого развивается эстетическая культура, наполняет юную личность многогранным содержанием того мощного опыта, который накоплен в его произведениях, способами познания мира и красоты в нем, способами общения, преобразования окружающей жизни «по законам красоты».

Эстетическая культура личности проявляется в сфере всего мирознания личности и ее профессиональных компетенций, в способах сотрудничества и бытоустройства человека, его досуговой деятельности. Ее внутренним механизмом является функционирование эстетического сознания личности, суть которого выражается в системе эстетических отношений к предметам окружающего мира через механизм восприятия, эстетического чувства, переживания, оценки, вкуса, взгляда, суждения.

Уровень развития эстетической культуры личности способствует ее ориентации в многообразном мире эстетических художествен-

ных ценностей в соответствии с мотивацией ее эстетической позиции по отношению к ним, которая зависит от таких проявлений, как развитость вкуса, образного мышления, умения анализировать эстетические и художественные явления в единстве внешних и внутренних проявлений.

Таким образом, развитие эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства следует рассматривать как развитие их личностного содержания и всей целостной структуры личности, которая формируется в ее художественно-эстетической деятельности.

Сохранение культурной преемственности поколений, изучение и сбережение культурного наследия, представляющие собой стратегические цели современного образовательного процесса, с особой остротой ставят перед подготовкой будущего специалиста проблемы развития его эстетической культуры, художественно-эстетической компетентности, эмоциональной отзывчивости, превращения богатства мировой художественной культуры во внутреннее богатство личности.

Осваивая в русле этой системы художественно-эстетические виды деятельности, студент создается как личность, обладающая художественными и эстетическими знаниями, сознанием, развитыми эстетическими чувствами, вкусом, суждениями, раскрывает свои существенные силы, талант — развивает все, что делает его конкурентоспособным специалистом, увлеченным профессионалом, чувствующим свою силу в эстетической сфере профессионализма.

Изобразительное искусство по своей природе предназначено для всестороннего развития личности, и задачи развития эстетической культуры студента в вузе совпадают с законами его художественного воздействия на личность. В процессе изучения студентами изобразительного искусства и развития на этой основе их эстетической культуры, осваиваются всеобщие законы существования и развития изобразительного искусства, которые могут быть перенесены будущими специалистами на все виды их дальнейшей деятельности.

О развитии эстетической культуры будущего педагога следует сказать особо, поскольку ему предоставляется возможность реализовать в преподавании своих предметов целостную картину мира на основе интегративных связей преподаваемых предметов с искусством.

Эстетически развитый педагог обладает мощным инструментом формирования культурно и творчески развитых учащихся. Одним из его важнейших профессиональных качеств является креативность, без

которой вообще сложно человеку чувствовать себя профессионалом в современных условиях.

Культурный потенциал учителя, развитая эстетическая культура его личности через обучение, воспитание, развитие учащихся активно влияют на рост культурного развития общества. Поэтому развитие эстетической культуры будущего педагога средствами изобразительного искусства следует рассматривать как развитие важного профессионального аспекта его личности и сферу личностных компетенций.

Таким образом, рассматривая развитие эстетической культуры человека, мы в первую очередь рассматриваем это развитие через его личность, обладающую восприятием, памятью, мышлением, чувствами, определенной ценностно-смысловой сферой и являющуюся субъектом культуры. Развивая эстетическую культуру студентов средствами изобразительного искусства в основных видах их деятельности — учебной, учебно-исследовательской и внеучебной, мы понимаем, что она не может быть принята и включена в действенную практику, если не затрагивает личность, не проходит через нее. Работая над развитием эстетической культуры, мы работаем над целостным развитием личности, охватывающим ее настоящее, прошлое и будущее, ее внутреннее содержание и внешнюю соотнесенность.

Интегративная способность изобразительного искусства позволяет иметь широкий спектр личностной включенности, позволяет объять все сферы человеческой деятельности, в которых участвует личность.

Решение данной проблемы имеет самое непосредственное отношение к личности педагога. Заложенные в эстетической культуре высокая гуманистическая значимость, универсальность и творческий подход необходимы современному педагогу любой педагогической специальности, поэтому эстетическая культура представляет собой профессионально значимое качество его личности, интегративное и универсальное по своей сути. Понимание будущим специалистом культуротворческой природы воспитания позволяет реализовывать главнейшую функцию педагога — воспитывать личность учащегося.

Тем не менее развитие эстетической культуры будущего специалиста является недостаточно разработанной проблемой педагогики высшей школы. Малый объем учебных часов дисциплин общекультурного блока Госстандарта и отсутствие достаточно широкого набора художественно-эстетических дисциплин по выбору препятствуют развитию высокохудожественных эстетических потребностей молодежи. Разработанные в 80-е и в начале 90-х годов концепции формирования культуры будущего специалиста Н.Б. Крыловой [163],

Б.Т. Лихачевым [186], Г.А. Петровой [244] нуждаются в дальнейшем развитии применительно к современным условиям жизни общества.

Внутренняя логика освоения эстетической культуры будущими специалистами коррелируется с овладением ими гуманитарными знаниями, умениями и навыками, заложенными в базовых дисциплинах современного Госстандарта. Но набор этот достаточно узок, его овладение предусматривает в первую очередь овладение разработанными дидактическими единицами, а не широким «культурно-художественным полем», включающим возможности искусства как мощного развивающего звена.

Разработка путей развития эстетической культуры в высшей школе должна основываться на междисциплинарном культурологическом подходе, охватывающем целый комплекс дисциплин, в который может быть включено и искусство как ведущее составляющее звено эстетической культуры. Тем не менее междисциплинарный подход не является настолько полным и достаточным, чтобы искусство действовало в нем во всех своих функциях и гранях.

Выход из ситуации недостаточного культурно-художественного развития в педвузе может быть найден в использовании дисциплин по выбору как широкого набора художественно-эстетических курсов для студентов, обучающихся по разным специальностям, как способа развития эстетических чувств, вкуса, суждений, взглядов и художественности как ведущего качества искусства.

Для этого важно расширить художественно-эстетическую деятельность развивающейся в условиях университета личности, не ограничивая ее набором традиционных дисциплин, а предлагая интегрированные курсы обучения изобразительному искусству, обеспечивающие целостное освоение эстетических основ действительности, в центре которых стоят категории красоты, гармонии, меры. В постижении этих основ индивид становится личностью, творцом, субъектом, который не удовлетворяется достигнутым, а постоянно находится в процессе совершенствования и самосовершенствования.

Рассмотрение развития эстетической культуры с точки зрения традиций и инновационных процессов в культуре и образовании обращает к приложению открытий синергетики, способствующих реализации таких факторов, как усиление роли личности в творчестве, свободный выбор человеком «траектории» поведения, «свободы художественного творчества», что становится ориентирами эстетического развития личности в социокультурном процессе.

Существующие процессы самоорганизации, реорганизации развивающихся систем как предмет синергетического анализа, открытие

взаимоотношений «порядка и хаоса» (И. Пригожин) являются основанием для «осмысления по-новому» закономерностей процесса исторического развития художественной культуры, эстетического сознания, видов и жанров искусства, что учитывается в структурировании изучаемого материала искусства в предлагаемых студентам разных специальностей художественно-эстетических курсах по выбору.

Современное состояние эстетической культуры студента, специфика ее выражения в педагогическом и художественно-эстетическом творчестве, преломление эпохи с точки зрения ее духовных векторов развития, доминирующего мировоззрения, систем ценностей, отраженных в содержании искусства, его стилях и формах, его художественном языке, нуждается в глубоком исследовании, чтобы искусство как средство развития личности, как единство прошлых эпох и современности представлялось частью жизни сегодняшнего дня.

Глава 2

ИСКУССТВО — КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

2.1. Искусство как сфера отражения культурного развития общества

Доминантой эстетической культуры выступает художественная культура, которую следует понимать как весь спектр искусства, заключенный в ней.

В связи с этим появляется необходимость рассмотрения художественной культуры и всех ее смысловых сторон с разных научных позиций: как самостоятельной области культуры, в которой ведущим является исследование присущих ее функций (М.С. Каган), как подсистемы духовной культуры (Л.Н. Коган, Ю.А. Лукин), как подсистемы эстетической культуры (Н.И.Киященко), в русле понятия «художественная деятельность» (Л.Н. Столович), как ценности (М.Н. Богомолов, Ю.А. Лукин), как семиотической системы, моделирующей мир и строящейся по типу первичной семиотической системы (Ю.М. Лотман).

В понимании культуры как сложной многофункциональной системы различают ее важнейшие функции — человекотворческая, информационная, познавательная, нормативная, знаковая, ценностная и потребительская, действие которых распространяется и на эстетическую культуру. Рассмотрение художественной культуры и искусства с позиций традиционного подхода, представляющего широкую панораму развития, раскрывает специфику способа определения функций, обозначения видов и жанров искусства, его стилистических характеристик.

С позиций инноваций искусство более всего рассматривается в русле происходящих социокультурных динамических процессов, которые находятся в интерактивной связи с информатизацией и постмодернизацией и диктуют тенденции к полистилистической модели функционирования искусства, его ориентации и на массовые, и на элитные слои общества, поиску принципиально новых эстетических явлений и способов их выражения в искусстве.

Выстраивая с позиций исследования человеческой деятельности систему «художественное производство, художественные ценности, художественное потребление и художественная критика», М.С. Каган приводит основные виды этой деятельности — преобразовательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная и познавательная, которые имеют свое отражение в искусстве [140].

Искусство как центральное звено художественной культуры своим уникальным культурным полем создает человеку возможности быть реализованным во всех его функциях.

Пребывание личности человека в искусстве представляет собой не только само художественное творчество (создание предметов искусства), но и наличие развитой способности художественного восприятия, понимания художественных ценностей, развитой образности мышления. Человек, который не создает сам продукты искусства, способствует их преумножению своим чувствованием, пониманием, осознанием. Поэтому участие в искусстве студентов вуза — это прежде всего развитие их способностей к эстетической восприимчивости, осуществляемое в многообразных контактах с искусством: в подлинниках на выставках и в музейных экспозициях, в находках и открытиях предметов народной культуры, в межпоколенном общении, в материалах электронных ресурсов и репродукциях — все это способствует накоплению художественного опыта, закладывающего основы эстетической культуры личности.

Доминирующим в настоящем исследовании представляется обращение М.С. Кагана к глубинному рассмотрению художественной культуры с позиций ее роли в жизни человека и человеческого общества, с его тезиса о том, что искусство является тем организующим звеном, которое, оказывая влияние на социум и его членов, производит определенное движение.

Для нашей работы важно также мнение философа В.Г. Ерохина, утверждающего, что через искусство передаются традиции, на которых зиждется культура, а именно: оно является «тем стержнем, на который наматываются витки социальной памяти» [109]. Традиции, о которых идет речь, более всего находимы в сфере искусства, связанной с практической художественной деятельностью ремесленников, — ее принято называть «народное прикладное искусство». Традиции его существования являются ключом к пониманию его эстетической значимости и художественной выразительности, которые сложились многовековым эстетическим опытом поколений.

Исследование понятия «искусство», его функций и его природы представляет предмет научного интереса философов, культурологов,

эстетиков, искусствоведов. Л.Н.Толстой в своем трактате «Что такое искусство?» (1898 г.) приводит около 70 разных суждений о красоте и искусстве, которые были высказаны за полтора века со времен немецкого философа Александра Баумгартена (1714—1762 гг.), основавшего эстетику как науку о чувственном познании в 50-е годы XVIII века.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова искусство трактуется как «творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах» [234, с. 207]. Однако для настоящего анализа важна не только формальная дефиниция искусства, но и раскрытие его специфической природы, функций и особенностей, на основании которых возможна разработка методической системы развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства.

Существующее множество определений понятия «искусство» в основном сводятся к следующим положениям:

- художественное творчество в целом;
- процесс деятельности, в результате которого возникает художественное произведение — произведение искусства;
- высшая форма эстетической жизнедеятельности человека;
- отражение окружающей действительности в художественных образах;
- эстетически значимое образное выражение человека в совокупности его сущностных качеств и взаимоотношений с окружающим миром.

Рассматривая художественную культуру как доминанту эстетической культуры личности, все исследователи — философы, культурологи, педагоги — выражают единое мнение о том, что уровень развития личности зависит от степени ее художественной образованности, многообразия интересов в сфере искусства и глубины его понимания, развитой способности художественной оценки.

Одной из ведущих характеристик художественной культуры личности является художественный вкус — эстетически значимое свойство личности, которое формируется и развивается в непосредственном общении с искусством, в эмоционально-чувственных переживаниях в процессе его восприятия. Состояния переживания и сопереживания способствуют введению во внутренний мир личности духовных богатств искусства, тем самым развивая глубину и тонкость чувствования. На основании эстетических переживаний у человека формируются оценка произведений искусства, вкусовые суждения. Художественный вкус представляет собой способность личности к восприятию произведений искусства, их эмоционально-чувственному переживанию и выражению их оценки.

Педагогическая интерпретация феномена художественной культуры, в котором все специфические характеристики и закономерности искусства реализуются в тесной связи с закономерностями художественной деятельности и личностными характеристиками человека, реализуется на уровне междисциплинарного подхода, позволяющего охватить всю глубину проблемы.

Понятие «функции искусства» представляется одним из фундаментальных понятий эстетики, культурологии, искусствознания. Вошедший в научный обиход еще в XVII веке применительно к математике и в последующие времена связанный с изучением структурно-функциональных отношений в разных областях знаний — физиологии, психологии, социологии — термин «функция» (от лат. *functio* — исполнение, выполнение) применительно к искусству и художественной деятельности появился в XX веке. С начала столетия активное использование этого термина философами для обозначения роли искусства в общественной жизни или рассмотрения его определенных аспектов позволило более конкретно подойти к вопросам влияния искусства на все сферы человеческой жизни.

В настоящее время развитие системных исследований, в которых понятие «функции искусства» входит в научно-категориальный аппарат системного подхода, позволяет научно раскрыть воздействие искусства на человека и общество и спроектировать систему образовательной художественной деятельности в педвузе, в которой на основе глубокого раскрытия данных понятий, их взаимосвязи и практической реализации можно осуществлять подготовку высокообразованных специалистов, отвечающих требованиям современного общества.

Обращение к исследованиям последних лет позволяет рассмотреть особенности системного подхода к формированию художественной культуры через рассмотрение функций ее ядра — искусства, взаимосвязи этих функций и особенностей художественной деятельности, в которой они реализуются.

Такие ученые, как М.С. Каган, Э.В. Соколов, Ю.А. Лукин, Ю.Б. Борев, Л.Н. Столович, А.А. Оганов, З.М. Какабадзе, пришли к выводу о необходимости рассмотрения искусства как сложной многофункциональной системы. Однако при общей основе — понимании художественной культуры — наблюдается различие подходов этих ученых к трактованию ее действительности и, соответственно, действительности искусства как такового.

Для настоящей работы важно мнение А.Ф. Еремеева, который видит истоки функций искусства в развитии человека в процессе, в ходе которого он должен был найти и сохранить «универсальные

целостные средства закрепления и передачи социального опыта и совместить их со своим индивидуальным развитием» [107, с. 60]. Важнейшие нужды общественного развития могли быть удовлетворены с помощью искусства.

Искусство, по мнению А.Ф. Еремеева, имея социальное качество и богатство духовного мира людей, обладает способностью вобрать в себя весь объем взаимодействия человека и мира. Конкретно в искусстве можно видеть лишь воплощение того, что соответствует определенной исторической эпохе с ее общественной художественной потребностью. Искусству в отраженном виде присуща уникальная способность целостного воспроизведения и сохранения материальной и духовной сторон человеческой жизни с передачей многогранных человеческих состояний и реакций.

Важным моментом, на наш взгляд, является рассуждение автора о способности искусства воспроизводить социальные проявления, которые каждый воспринимающий может осознавать как свой собственный опыт, а также как опыт общественный.

Подчеркивая общественную значимость искусства, А.Ф. Еремеев отмечает в качестве первейшей художественной потребности человека потребность в «производстве искусства как особого феномена, в обеспечении его существования» [107, с. 62]. В передаче действительности, в предварительном «очеловечивании» всего окружающего мира общество создает и содержательную сторону искусства, и его изобразительно-выразительные средства — своеобразные языки передачи представлений о действительности.

Первейшей функцией искусства, таким образом, А.Ф. Еремеев считает социальную, т.е. его способность сохранять социально необходимый опыт в живой человеческой практике.

Специфические особенности каждой художественной функции предполагают системное единство нескольких функциональных значений искусства. К примеру, художественное познание имеет и оценочную функцию, и функцию внушения (суггестивную), и коммуникативную, и эвристическую.

Поскольку для рассмотрения вопроса эстетической культуры важен деятельностный подход к ее развитию, мы считаем необходимым отметить понятие «художественная деятельность», которая охватывает и процесс создания произведений искусства, и процесс восприятия его индивидом и обществом.

Существенное значение имеет идея Л.Н. Столовича, утверждающего, что предпочтительнее говорить о функциях художественной деятельности, а не просто искусства, поскольку функции искусства про-

являются в деятельности того, кто его создает, и того, кто его потребляет. Соответственно автор рассматривает функции художественной деятельности в контексте системы «художественное творчество — произведение искусства — художественное освоение искусства» и ведет поиск определения данных функций исходя из природы художественной деятельности и ее структуры [301, с. 24].

Функции художественной деятельности соответствуют аспектам искусства, исходя из чего Л.Н. Столович выделяет такие его функции, как познавательно-оценочная, социально-воспитательная, социально-коммуникативная, творчески-воспитательная, интегрирующие функциональные значения не одного, а нескольких аспектов искусства.

При рассмотрении выделенной проблемы важно признание автором разностороннего и одновременно целостного воздействия искусства на человеческую личность, организованность разных его функций в единую систему.

Рассмотрение системы художественной деятельности представляется значимым, поскольку художественное творчество и его результаты являются стержнем художественной культуры общества. Художественная деятельность как система положена нами в основу формирования эстетической культуры студента в вузе. Именно системный подход позволяет организовать в вузовском процессе основные виды деятельности: художественное познание и художественную оценку, художественную коммуникацию и непосредственное воспитание личности, в ходе которого происходит обогащение и развитие ее творческих потенций.

Многосторонность и многофункциональность искусства обращают к рассмотрению его природы с позиций социологического, гносеологического, аксиологического, психологического, семиотического и формально-системного исследования, которые сходятся близко

в оценках и отмечают единство функций искусства в социально-коммуникативной стороне, лежащей в основе понимания всей системы взаимодействия разных его сторон.

Логический анализ деятельностного подхода к искусству обращает к исследованию структуры человеческой деятельности. Ю.Б. Борев предложил рассматривать деятельность субъекта «вовне» и «внутри» [45]. Для понимания искусства, для осуществления художественной деятельности особое значение имеет «деятельность субъекта внутри» в следующих ее видах: самопознание, самооценка, самосозидание, само-общение. Автор рассматривает искусство как модель человеческой деятельности обоих типов — «вовнутрь» и «вовне». Мы

принимаем данные взгляды автора как основополагающие для дальнейшего проектировании системы образовательной художественной деятельности и развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства в условиях вузовского образования.

Для решения вопросов эстетической культуры будущего педагога имеют значение научные положения С.Х. Раппопорта, рассматривающего структуру искусства как структуру деятельности по созданию художественных произведений и структуру духовно-практического воздействия искусства [263]. Автор выделил такую особенность искусства, как его способность глубоко входить в личный мир человека и влиять на «самые основы его многообразных отношений к миру и к самому себе».

Предложенная автором модель из трех основных структур может оптимально использоваться в вузовском педагогическом процессе. Модель С.Х. Раппопорта включает в себя:

- структуры искусства, охватывающие его познавательную, оценочную и проектировочную стороны;
- структуры художественной деятельности по созданию произведений искусства;
- структуры духовно-практического воздействия искусства, в которые входит художественное познание действительности в процессе восприятия произведения, художественная оценка в процессе этого восприятия, переживания и раздумья, вызванные произведением.

Данная модель имеет важное практическое значение для нашей работы.

По отношению к искусству в целом и к абстрактному понятию «искусство», как подчеркивает Л.Н. Столович [301, с. 42], можно говорить о гармоническом переплетении и синтезе познания, преобразования, оценки и общения. Данные виды деятельности при этом соединяются друг с другом и снова проявляются на уровне искусства в виде «художественного познания, художественного преобразования, художественной оценки, художественной коммуникации».

Указывая на важность рассмотрения человеческой деятельности, он отмечает, что искусство обусловлено не только деятельностью, но и всеми сторонами человеческой личности, на которую оно призвано воздействовать. Автор считает необходимым анализировать человеческую деятельность на основе взаимосвязи систем «субъект — объект» и «личность — общество». Он представляет интеграцию разных видов человеческой деятельности в процессе художественного творчества, которые проявляются в «силовом поле» множества субъектно-объектных и личностно-общественных отношений.

Представленные виды деятельности позволяют включить сложную систему искусства в развитие творческой личности современного молодого специалиста — будущего педагога — личности, в которой ведущими выступают не приверженность массовой культуре, а гуманные ценностные ориентации, развитые творческие способности и эстетические чувства, состояние личностной и общественной потребности в искусстве, овладение многообразием общественных отношений.

Функциональное значение искусства тесно взаимосвязано с его аспектами: личностные потребности человека познающего, находящего отклик свои проблемам, творящего, играющего сконцентрированы в психологическом аспекте искусства; многообразные духовные потребности личности находят свое отражение в его ценностном аспекте; коммуникативной, социально-воспитательной и просветительной функциям соответствует социальный аспект искусства; отражение всего богатства чувственно-интеллектуальной сферы представляет художественно-эстетический — доминирующий — его аспект. В реальном существовании искусства в жизни человека все функции взаимосвязаны и имеют тенденции поддерживать одна другую и переходить друг в друга.

Возникновение искусства на заре развития человечества было обусловлено потребностями в пище, защите, поддержке природными силами, в поклонении, в выполнении магических обрядов, и, как показывают исследования самых первых человеческих поселений, в первобытной культуре не было обособления искусства, оно растворялось в других видах практической деятельности человека. Поэтому функции искусства, которые в ранние времена еще и не определялись как функции, предшествовали самому искусству, как и потребность в нем.

Представляется целесообразным анализ историко-философских особенностей возникновения и развития искусства как сложного, уникального общественного явления. Мы подходим к выявлению его функциональных особенностей с позиций традиционной периодизации, в которой возникновение искусства следует отнести ко времени верхнего палеолита — позднего каменного века (40 — 14 тыс. лет назад). Особое место данного периода в истории человечества отмечено процессом антропосоциогенеза — становлением человека как разумного существа — homo-sapiens, ведущего социальный образ жизни. В происходившем процессе, в сознании человека той далекой эпохи наблюдалась потребность в «духовной переработке действительности» (А.Ф. Еремеев), которая, в свою очередь, привела к формированию духовного мира человека. В результате происходило очеловечивание

чувств, подключалась работа мышления, формировалось эстетическое чувство как «особая форма переживания универсальной гармонии с миром» [107, с. 48].

При рассмотрении эстетической культуры как системы мы также руководствовались положением А.Ф. Еремеева относительно способности искусства воспроизводить социальные проявления, которые каждый воспринимающий мог осознать как свой собственный опыт, а также как опыт общественный. Его утверждение, что общество не могло бы без искусства в полной мере развивать свою социальную природу, свой духовный мир, является доминирующим в нашей работе.

Важнейшей функцией искусства А.Ф. Еремеев считает его социальность, способность сохранять и развивать социальный опыт. Он приходит к выводу, что искусство, возникшее из специфической социальной потребности, формировалось на основе развития сущностных сил человека. Оно появилось в человеческом обществе как определенный этап «эволюции преобразовательной и познавательной деятельности, формирования эстетических отношений» [107, с. 67]. На этих же основах оно развивалось на последующих этапах исторического прогресса. Данные утверждения ученого применительно к настоящему времени имеют ведущее значение для нашего исследования.

Человеческая практика с ее жизненными событиями, отраженными в мыслях, чувствах, переживаниях людей воссоздается в первых же произведениях искусства. Общество создает предпосылки для развития искусства, формирует идеалы, способствует «духовной переработке» действительности. Примеры истории и мифологии убедительно свидетельствуют: «предварительная переработка» действительности обществом составляет необходимый и богатый материал для искусства каждого определенного периода.

Исторический анализ дает осознание особой значимости искусства в жизни человека в разные периоды развития общества, но в понимании его четко прослеживается убедительная способность обладать познавательным и общественно-преобразующим значением, что нашло свое отражение в античной литературе.

Философы Древнего мира предпринимают первые попытки рассмотреть эстетические проблемы с научных позиций. Значительного внимания заслуживает их учение о математических основах музыки, о музыке как средстве врачевания и воспитания, о поисках лежащей в основе всего гармонии.

Гераклит (кон. V — нач. V вв. до н.э.) впервые ввел понятие «красота» как совокупное свойство реальных вещей, возникающее в результате действия законов гармонии и совершенства.

Демокрит (ок. 470 или 460 г. до н.э.) впервые обратил внимание на обусловленность искусства потребностями и обстоятельствами жизни человека. Философ древности пытался объяснить, что искусства возникли в результате подражания человеку природе.

Аристотель (384—322 гг. до н.э.) сутью искусства считал подражание природе — «мимесис» как основной способ человеческой деятельности и прежде всего художественного творчества. В способности к подражанию он видел особенность людей, благодаря которой они приобретают знания, и, кроме того, подражание доставляет людям удовольствие.

Это был один из первых подходов к искусству как способу познания действительности. Идеалам высшей человечности искусство, по утверждению Аристотеля, придавало форму, обеспечившую им существование на века.

Обобщив художественный опыт античности, древний философ сделал первую классификацию искусств по родам и жанрам. Универсальным также представляется его утверждение о единстве эстетической действительности искусства и его нравственном значении.

Практические достижения художественного творчества древних мастеров подтверждают, что это был первый исторический период, когда наука и искусство вместе осуществляли обучение и воспитание подрастающего поколения. Это единство имеет и по сей день исключительно важное значение в процессе образования.

Последующие века развития мировой художественной культуры представили разные понятия и подходы к существованию искусства, имеющие много общего, и в частности, обращенность к отражению разных сторон человеческой жизни и насущных духовных потребностей человека.

В эпоху Возрождения в искусстве Европы особенно наглядно отразилась такая его специфика: идти впереди науки, философии и поэзии, «выполняя функцию универсального познания» [103, с. 235]. Жажда познания мира вылилась в форму не научного, а художественного познания, о которой можно говорить как об особенной «ренессансной художественной программе», связанной с перестройкой системы художественного видения, «...где аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а взаимопроникают» [103, с. 240], что послужило утверждением взаимосвязей науки и искусства.

Подтверждение приведенных положений убедительно представлено у одного из первых биографов художников Возрождения Джорджо Вазари (1511—1574 гг.), отмечавшего, что «нация получала непрерывные уроки художественного воспитания, жила в густой атмо-

сфере красоты и привыкла прикладывать мерку красоты ко всему, что ее окружало» [53, с. 19].

Исследователи эпохи Просвещения отмечали особую силу проявления просветительной функции искусства и обращались к способности произведения искусства быть носителем просвещения и образования. При этом просветительная функция не сводилась только к введению знаний, она распространялась и на нравственность, особенно на эстетическое просвещение, что позволило Гегелю сделать о данной эпохе следующий вывод: «искусство стало первым учителем народов» [80].

Обращаясь ко всем характерным особенностям данного периода, необходимо отметить столь важное явление, как опубликованный в 50-х годах XVIII века труд А. Баумгартена, впервые представивший эстетику как теорию чувственного познания, целью которого является познание прекрасного. Под эстетикой он также понимал искусство изящно мыслить, теорию свободных художеств, поэтическую философию. А. Баумгартен утверждал, что красота есть совершенство, обусловленное законами чувственности. Его идеи являются основополагающими в осуществлении дальнейшего исследования характеристик искусства и присущей ему способности формирования действительности по «законам красоты».

Несомненную значимость имеют положения И. Канта (1724—1804 гг.), обратившего внимание на то, что эстетическое переживание происходит в результате свободной игры духовных сил человека: воображения и рассудка в отношении к прекрасному, воображения, пробужденного чувствами, отношения разума к возвышенному [142]. Данное положение имеет прямое отношение к тому, что исследователи позднее определили как гедонистическую функцию искусства, заключающуюся в способности искусства возбуждать в человеке художественное наслаждение.

Исследования немецкого философа вошли в категориальный аппарат эстетики и дали классические определения, без которых невозможно системное рассмотрение основных эстетических и культурологических положений и на которые мы полностью опираемся в нашем исследовании.

Великий философ понимал интерес как удовольствие, которое человек связывает с представлением о существовании предмета, вкус — как способность человека судить о предмете или о способе представления на основании удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса. Суждение вкуса подразумевает наличие идеала, который обусловлен разумом. С помощью этих категорий Кант осуще-

ствлял поиск отличий эстетического отношения от чисто чувственного удовольствия, от удовольствия, связанного с полезностью, и от удовольствия, связанного с моральным отношением. Эстетическое наслаждение не тождественно нравственному удовлетворению от совершения добрых дел, но и эстетическое переживание не противопоставлено полезному и доброму. «Прекрасное есть символ нравственного, доброго», — утверждал философ. В данном суждении о незаинтересованности вкуса также заключено понимание бескорыстия эстетического переживания.

От теории прекрасного И. Кант отличает теорию искусства, где он рассматривает само искусство как реализацию прекрасного в произведении человека. Эстетика И. Канта, таким образом, представляет собой высшую ступень философской мысли своего века, направленную на всеохватывающий анализ эстетического опыта.

Итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668—1744 гг.) в своих воззрениях на культуру и искусство считал не разум, а воображение подлинно художественной способностью, а структуру произведения искусства — подчиненной живому творческому началу, связанному с воображением.

В русле нашего исследования значительного внимания заслуживают взгляды на вопросы культуры великого немецкого писателя и философа И.В. Гете (1749—1832 гг.). Под культурой он подразумевал осознание идеальной ценности действительного, существующего вокруг искусства. Фундаментальным критерием художественного творчества в его трудах выступают отношения искусства и действительности. В очерке 1789 года «Простое подражание природе, манера, стиль» Гете исследует ступени отношений искусства и природы. Он приходит к выводу, что произведение искусства может быть просто подражанием природе, а может отражать более высокое, свободное, сообразное с темпераментом художника восприятие природной действительности — манера художника; что наивысшей ступенью искусства является стиль, когда художник выявляет более глубокую суть действительности в идеально-субъективной структуре.

Особенностью гетевской культуры выступает ее универсальность: в каждом аспекте действительности заложен смысл, ценность. В его теории подход к культуре как к миру идеальных ценностей и в то же время стремление к реализму не противоречат, а дополняют друг друга. Искусство в его понимании стоит в центре культуры, обеспечивая ее действенность и всеобщность. Красота, по утверждению Гете, — это «прафеномен, она никогда не предстанет нам как таковая, но отблеск ее мы видим в тысячах проявлений творческого

духа — многообразных и многоразличных, как сама природа» [26, с. 375]. Данные положения великого классика, позволяющие более глубоко подойти к пониманию особенностей искусства, выступают доминирующими идеями в нашем исследовании структуры художественной культуры.

Несомненное значение для нашей работы представляют «Лекции по эстетике» Г.В. Гегеля (1770—1831 гг.), раскрывающие философскую теорию прекрасного, и искусства в частности. Рассматривая три формы абсолютного духа, способствующие истинному возвышению человечества, — искусство, религию и философию, — философ определяет искусство как откровение абсолюта в форме интуиции, как идеальность, хотя и исходящую из действительного. О роли искусства он рассуждает с позиций дуализма: «красивое искусство выполняет свой высший долг, когда вместе с религией и философией доводит до сознания и выражает божественное, наиболее широкие интересы человека и самые глубокие истины духа» [80, с. 8].

Искусство представляет собой сферу, где прекрасное обретает свою подлинную реализацию. Оно есть не подражание природе, а создание идеального мира, уходящего своими корнями в чувственное; чувственные формы становятся воплощением идеи, обретают собственную душу и собственную гармонию.

Мыслитель рассматривает искусство, с одной стороны, как саму постановку вопроса связи между идеей и чувственной формой, их напряженного взаимодействия, не достигшего окончательного равновесия художественного идеала, в чем выступает символичность искусства. С другой стороны, в искусстве присутствует само действие идеала, достигнутое в завершенности, в этом заключается момент классичности искусства. Диалектическое единство этих двух сторон находит подтверждение в том, что бесконечность идеи может проявляться в бесконечности интуиции, и это представляет собой момент романтичности искусства. Эти три момента соответствуют трем историческим периодам развития искусства — восточному, греческому и нового времени, поскольку в них складываются типы культуры, характеризующие структуру и развитие искусства.

Обращение к философской и эстетической мысли Гегеля позволяет вывести глубокие научные определения рассматриваемых проблем культуры и искусства.

Познавательная функция искусства доминирует в XIX столетии, ознаменованном крупнейшими достижениями в научном и художественном познании мира. Философские исследования и рассуждения А. Шопенгауэра (1788—1860 гг.), Ф. Шиллера (1759—1805 гг.),

А. фон Гильденбранда (1847—1921 гг.), К. Фидлера (1841—1895 гг.), Л.Н. Толстого (1828—1910 гг.), Ф.М. Достоевского (1821—1881 гг.), Н.Г. Чернышевского (1828—1889 гг.), психологические труды З. Фрейда (1856—1939 гг.) и К.Г. Юнга (1875—1961 гг.) представляют многообразие подходов в пониманию роли искусства в человеческом обществе. Объектами исследования данной эпохи стали проблемы взаимосвязи искусства и действительности, понимания прекрасного, художественного стиля, особенностей художественной деятельности.

В рамках нашего исследования считаем необходимым обратиться к отдельным положениям целого ряда мыслителей XIX века. К. Фидлер считал, что на смену ограниченности научного воззрения приходит искусство, которое «является одним из средств, данных людям для того, чтобы сделать мир своим».

Реальную действенность искусства подчеркивал Ф.М. Достоевский, утверждая, что, чем сильнее художник, тем вернее и глубже выскажет он свою мысль и свой взгляд на общественное явление и тем более поможет общественному сознанию [106]. Эти рассуждения позволили автору подойти к вопросам оценочного отношения в искусстве, назначения художника и роли, которую играет искусство в общественном развитии.

Подход Л.Н. Толстого к определению искусства как человеческой деятельности, в которой «...один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» [322], позволил выявить еще одну сторону искусства — его способность внушения.

Труды З. Фрейда начала XX века, в которых ученый распространил открытую им теорию психоанализа на разные области человеческой культуры, в том числе на художественное творчество, указывали на результативность практического использования искусства в психологической реабилитации человека, чем было обозначено компенсационное значение искусства в жизни человека [337].

Приведенные подходы к пониманию искусства характерны для классической науки, представляющей его полифункциональность, многоаспектность и художественно-эстетическую выразительность как фундаментальные основы существования как культурно-исторического феномена.

Обращаясь к изобразительному искусству как средству развития эстетической культуры, считаем необходимым рассмотреть его теоретические положения, структуру, основные классификационные еди-

ницы, осуществить его анализ с позиций морфологического и искусствоведческого подхода, диалектической морфологии.

Теория искусства анализирует его структуру, социально-историческую обусловленность, место в художественном развитии. Теоретико-аналитический подход к искусству существует для его эстетического, практического, духовного освоения. Воспринимая художественное произведение, зритель, читатель, слушатель воссоздает его в своем сознании, соединяя, сливая духовный мир художника со своим духовным миром, его мысли, чувства, желания со своими, его познавательную и оценочную деятельность со своей.

Гегель включил искусство в комплекс философских наук — «философию духа» — в качестве одной из трех составляющих философского знания.

Для понимания произведений изобразительного искусства необходимо знать хотя бы в достаточно общем виде законы его строения, его язык, т.е. возможности изобразительно-выразительных средств, надо знать эпоху, в которую создавалось произведение, и тот художественный ряд, в котором оно стоит, — его место в творчестве определенного мастера и в истории художественного развития.

Морфологический анализ представляет собой рассмотрение системы искусств.

Отражая все стороны человеческого бытия, искусство, естественно, сложилось как бесконечно разнообразное, всеохватное явление культуры.

Каждый вид искусства имеет свой, присущий только ему способ отражения окружающего мира — язык, возникший в результате длительной эволюции, сделавшей его смысловым и ценностным выразителем замысла. Поэтому он может представить определенную сферу жизненных явлений в русле возможностей присущих ему выразительно-изобразительных средств, художественных материалов и техник.

Многогранность, сложность, уникальность каждого явления жизни, дифференцированность окружающего мира способствовали формированию многообразия и в сфере искусств. Этому также способствовало многообразие и богатство человеческой субъективности. Своеобразие отдельных видов искусств — это разные способы художественного освоения человеком реальной действительности, происходящего во взаимосвязи объективного и субъективного принятия мира. Каждое искусство воздействует на человека в целом, но затрагивает разные его стороны. И в этом плане одно искусство не заменяет другое, не переводимо на язык другого. Как определенные специфические виды художественной деятельности, наполненные эстетическим вос-

приятием мира, искусства со времени их появления на протяжении всего исторического развития человека никогда не исчезали, а определенным образом изменялись, сохраняя при этом свою сущность.

Весьма значимым, на наш взгляд, является подход к данному вопросу американского эстетика и психолога искусства Р. Арнхейма [14], отмечавшего, что различие видов искусства основывается на определенных количественных оценках всех видов эстетического опыта. Выбор и использование количественных характеристик определяется взглядами, мнениями, позициями людей. Художественные средства различаются тем, как отбираются и как используются в них соответствующие оценки.

Главным инструментом взаимоотношений человека с познаваемым им миром Р. Арнхейм считает сенсорное восприятие, в первую очередь визуальное. В основе всех искусств и творческих ремесел лежит воспроизводимое в сознании перцептуальное выражение — интуиция и интеллект. Выделенное автором понятие «эстетический опыт» является базовым в определении видов искусства; он складывается на основе постижения различных способов художественного освоения мира.

Наиболее полно морфологическая структура искусства рассматривается в фундаментальной работе М.С. Кагана «Морфология искусства» [138]. Автор представляет классификацию видов искусства, в которой на основе прослеживания в истории мировой художественной культуры связи и взаимодействия между получившими самостоятельное существование искусствами определяет три способа их сочетания: конгломеративный — механическое объединение разных видов искусства; ансамблевый — объединение при сохранении относительной самостоятельности каждого компонента; органический — тип связи различных искусств, который создается «особыми причинами» [138, с. 238] и приобретает системное морфологическое значение. На основе последнего формируются новые, качественно отличные художественные структуры — новые виды и разновидности искусства.

Представляя художественный образ как знак ценности, заложенной в мире искусства, М.С. Каган подчеркивает основы выводимых им классификаций, обращаясь к человеку, к его духовному и материальному. Автор приводит два способа постижения ценностей, заложенных в искусстве:

— воспринимая предметы и самого человека в «их реальном обличье»;

— только представляя ценностное отношение к разным сторонам жизни.

Первый способ, когда в произведениях искусства ценности воплощены в конкретных предметах, «образные знаки имеют изобразительный характер»; изобразительный строй их художественного языка присутствует в живописи, графике, скульптуре, фотоискусстве [138, с. 282].

Когда в произведениях искусства отсутствует конкретность жизненных ситуаций, а представлена их оценка, искусство как семиотическая система носит неизобразительный характер, как, например, в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне.

Одновременно автор подчеркивает, что оба класса семиотических художественных систем могут выражаться «в единстве и взаимопроникновении», что способствует появлению «синкретических и синтетических способов формообразования», в которых действуют и изобразительный, и неизобразительный типы художественного языка.

С убедительной наглядностью М.С. Каган объединяет разные подходы к пониманию структурного нахождения видов искусства в единой классификационной модели, в которой в результате деления на три онтологических и три семиотических класса получается девять семейств видов искусств.

Основные исторически сложившиеся формы художественной деятельности автор объединяет в схеме, представляющей взаимосвязь областей: области изобразительного творчества с заключенным в ней синтезом архитектурного и изобразительного творчества; области словесного творчества, содержащей синтез словесного и музыкального творчества; области музыкального творчества; области актерского творчества, включая: синтез актерского и хореографического творчества, и область хореографического творчества. Автор отмечает необходимость рассмотреть соответствие отображенных в данной схеме принципов деления искусств их реальному существованию в жизни. Ученый исследует все виды искусства, начиная с временных, в которых он выделяет изобразительные и неизобразительные.

Глубокое рассмотрение действительности языка каждого вида искусства позволило автору создать сводную таблицу, наглядно представляющую общие морфологические закономерности, актуализирующиеся в мире искусств.

Рассуждая о приведенных классах искусств, М.С. Каган отмечает, что их основополагающие принципы носят общеэстетический характер и заключают в себе общий для всех искусств смысл.

Данный подход способствует выявлению художественности как важнейшего критерия изобразительного искусства, наделяет метода-

ми и способами работы с ним, организационными и пространственными формами (музей, выставочный зал, мастерская, архив и др.).

В этой связи представляется весьма актуальным мнение Р. Арнхейма, утверждающего в статье «Единство и разнообразие искусств» условный характер разделения искусства [14]. Единство искусств, по мнению американского эстетика, рассматривающего искусство с позиций гештальт-психологии, проявляется в основных структурных свойствах человеческих чувств. Он приводит мысли музыковеда фон Хорнбостеля, утверждавшего в своих исследованиях единство чувств и, соответственно, единство искусств. Для эстетики существенно, по мнению фон Хорнбостеля, то, что объединяет чувства, — одно с другим и вместе со всем опытом в нас самих.

Различие видов искусства основывается на определенных количественных оценках всех видов эстетического опыта. Выбор и использование количественных характеристик определяется взглядами, мнениями, позициями людей. Художественные средства различаются тем, как отбираются и как используются в них соответствующие оценки.

Существенное значение для нашего исследования имеет работа В.В. Ванслова «Что такое искусство», в которой подчеркивается, что неповторимость и особая ценность каждого искусства позволяют использовать в качестве критериев определения вида не только выразительные средства или особенности содержания [57, с. 239]. В проблеме классификации искусств критерий вида связан с характеристикой конкретного вида художественной деятельности в целом.

Автор отмечает, что выделение какого-либо вида искусств по предмету, содержанию, средствам, форме, воздействию не означает его полной отстраненности от «смежных явлений». Мы полностью согласны с мнением В.В. Ванслова о том, что целостный образ реальной действительности и выражение эстетического отношения человека к миру может представить любое искусство «через непосредственно подведомственную ему сферу» [57, с. 239].

Автор отмечает также, что специфика каждого отдельного искусства — в его взаимосвязи с другими искусствами. В центре системы искусства находится литература, поскольку ее мощным выразительным средством является слово с практически безграничной сферой действия языка.

Подчеркивая специфику искусства — выполнять функцию художественного воздействия на людей, — В.В. Ванслов заостряет внимание на том, что все искусства обладают несколькими функциями. Все искусства разными путями идут к единому — созданию художествен-

ных образов, отражающих реальную действительность, развивающих общественное сознание человека и его личность. Основой взаимодействия искусств является общность эстетического освоения мира человеком и единство социальных задач, решаемых всеми искусствами.

2.2. Проблема развивающего потенциала искусства в формировании эстетической культуры личности студента

Приведенные в предыдущем разделе характеристики искусства говорят о том, что для системного развития эстетической культуры будущего специалиста необходимо многообразие соприкосновений с разными видами искусства в музеях, выставочных залах, театрах, концертных залах, городских ансамблях, творческих мастерских. Именно многогранное общение непосредственно способствует пониманию студентами особенностей их художественного языка и, следовательно, освоению богатства выразительности и содержания.

Это касается практической работы, а для теоретических научных исследований каждый приведенный вид работы со студентами способствует анализу действительности искусства, его рассмотрению как мощного средства развития эстетической культуры личности. Наблюдение за ростом личностных качеств и в первую очередь культурного уровня будущих специалистов, их яркого субъектного культурного развития позволяет делать научные выводы и укреплять разрабатываемую в процессе нашего исследования модель системы эстетического развития средствами изобразительного искусства.

Истоки происходящих в настоящее время процессов интеграции и дифференциации связаны с целым рядом специфических характеристик искусства. Каждый вид искусства в первую очередь стремится, максимально используя свои возможности, полнее выразить своими средствами то, чем располагает только оно. Сохраняя свои особенности, отдельные виды искусства стремятся использовать художественный опыт, достоинства и достижения других видов и тем самым расширить свои границы и возможности. Движение изнутри — поиск внутренних резервов и возможностей, порождающий индивидуализацию, — дополняется активными внешними поисками, приводящими к взаимовлиянию и синтезу искусств.

Таким образом, в развитии искусств одновременно активно действуют центробежные и центростремительные силы, способствующие новым поискам и открытиям. В этом движении основные эстетические законы красоты, гармонии, меры плавно уравнивают дей-

ствия тех и других сил, чтобы ни те, ни другие не выбивались из существующего порядка.

Необходимо отметить важность художественного образа — центрального структурообразующего элемента содержания художественного произведения. Художественный образ, представляющий собой вид освоения и выражения действительности, создающийся в результате определенной художественно-творческой деятельности, выступает как результат реализации культурного опыта развития человеческой цивилизации, а также как его отражение и преломление в личностном и общественном сознании. Он возникает как результат творческого отношения к действительности, как способ открытия красоты окружающего мира и одновременно познания многих его сторон. Он представляет собой конкретизацию размышлений автора, чувственную и одновременно обобщенную передачу и интерпретацию им жизни через эмоционально-эстетическую оценку и уровень мастерства, через способность автора владеть материалом.

Художественный образ наполнен духовно-нравственным содержанием и специфическими представлениями создающей его культуры и создающей его творческой личности. Само создание, выражение художественного образа осуществляется в использовании специальных средств, которые принято называть средствами художественной выразительности. Мировой художественный опыт накопил значительный арсенал средств искусства (и нет предела их совершенствованию и расширению их границ), воспроизводящих содержание, чувства, мысли, переживания, фантазии, размышления. Вместе с автором, исполнителем мы додумываем, домысливаем предлагаемые жизненные ситуации, примеряем их на себя, выстраиваем свою версию произведения, «убирая» то, что не нравится или непонятно, и добавляем собственные детали и оценки. Этот дух творчества человек, естественно, переносит и на свою жизнь, хотя зачастую не отдает себе в том отчета.

Средства художественной выразительности также толкуются как «язык искусства», поскольку с их помощью художник повествует, размышляет, говорит со зрителем. Особенности его языка являются ключом к пониманию искусства. Язык искусства понимается как совокупность изобразительных средств и приемов, характерная для того или иного вида, рода, жанра и для искусства в целом. Он определяет общую специфику содержания и формы художественных произведений.

Будучи средством массового общения, искусство вовлекает в свою орбиту практически все человечество и тем самым способствует

максимальному взаимопониманию и сближению людей, их духовному взаимодействию. Для любого сообщества искусство — это эффективный инструмент социализации личности, а для индивида — неиссякаемый источник самопознания и самовоспитания. Оно дарит человеку душевный комфорт и радость творчества. Оно предоставляет возможность использования его как мощного и одновременно увлекающего инструмента обучения и воспитания подрастающего поколения.

Культура и искусство в современном мире представляют собой сложные динамические явления со многими составляющими компонентами, процессами, интегративными тенденциями.

В русле нашего исследования развитие эстетической культуры сегодняшнего дня, одной из ее составляющих — художественной культуры и искусства — необходимо рассматривать с позиций современной социокультурной ситуации, которая характеризуется нарушением коммуникационного поля, основанного на взаимодействии различных культур, и парадигмальным кризисом в сфере художественного творчества. Постигание людьми собственной культуры, а также адекватная ориентация в социокультурном пространстве-времени представляются достаточно труднодостижимыми.

Историко-философское рассмотрение структуры и функций художественной культуры в нашем исследовании будет неполным, если не обратиться к разным точкам зрения на вопросы развития художественной культуры и искусства.

Для нашего анализа важна точка зрения Ю.М. Лотмана на историю мировой художественной культуры и на место искусства в ней. Ученый рассматривает различные этапы искусства с историко-культурной точки зрения и не в эволюционном аспекте, а как единое целое. В феномене искусства он выделяет две противоположные тенденции: «тенденцию к повторению уже известного и тенденцию к созданию принципиально нового» [196, с. 240].

Автор предпринимает попытку по-иному представить особенности развития культуры и искусства разных исторических эпох. Он убедительно доказывает, что уже в архаическом фольклорном обществе человек существовал как индивидуальность со всеми индивидуальными переживаниями. Особого внимания заслуживает доказательство ученого, что слушатель, зритель архаической эпохи был и сам творцом искусства, творческая инициатива принадлежала адресату информации. Древнее творчество характеризуется отсутствием пассивного зрителя. Слияние актера и зрителя подразумевало соединение искусства и действия.

В развитии искусства в последующие исторические эпохи автор отмечает разделение на исполнителей и зрителей, действие заменяется «соприсутствием». «Архаическая стадия развития искусства столь же не чужда творчества, сколь и всякое искусство», — отмечает он [196, с. 242]. Своеобразием данного художественного аспекта Лотман считает разделение полюсов традиционного и импровизационного творчества. Их взаимосвязь он выражает тезисом: чем строже законы традиции, тем «свободнее взрывы импровизации». Поэтому появлялись концепции, представляющие народное творчество и как совершенно свободную импровизацию, и как следование строгой традиции.

Ю.М. Лотман рассматривает динамические процессы в культуре как «своеобразные колебания маятника между состоянием взрыва и состоянием организации» [196, с. 244]. При этом он характеризует состояние взрыва как момент, в который возможны «разные перескоки» в совершенно неожиданные структурные организации. Завершением взрыва является вхождение в спокойное состояние движения. Объединенное в одном целом рассыпается на противоположные элементы, и далее наступает действие законов постепенного развития.

Автор считает возможным существование другой модели развития культуры, в которой непредсказуемость «временного взрыва постоянно трансформируется в сознании людей в предсказуемость порождаемой им динамики и обратно» [196, с. 246]. Мы не можем полностью согласиться с этим, но полностью согласны с тем, что Вселенная — постоянный источник творчества. Развиваясь, искусство ищет новый язык, оно «не может истощиться», как не может истощиться познаваемая им действительность.

Глубокие теоретические исследования Ю.М. Лотмана позволяют смотреть на проблемы культуры и искусства с совершенно новых научных позиций. Идеи ученого о значимости познавательной роли искусства, об особенностях его развития имеют важное значение для нашего исследования.

Рассмотрим попытки современные исследователей подойти с разных сторон к особенностям развития культуры сегодняшнего дня.

В.С. Библер анализирует данное явление как комплекс системообразующих составляющих культуры, подразумевая под ними художественные стили и направления, художественные эпохи и творчество авторов. Он выделяет из целого ряда культуuroобразующих составляющих две доминанты — «вертикаль» и «горизонталь». Вертикаль представляет собой европейскую линию культурного восхождения, для которой характерно, что античная, средневековая и ново-европейская культуры сосредоточиваются и взаимоопределяют друг

друга в одной точке, обнаруживая свое одновременное культурное бытие [38, с. 263]. Горизонтальное развитие — это постижение нового в культуре, которое воспринимается и оценивается людьми только сообразно с объемом «авторов, стилей, художественных эпох». Приведенные взгляды представляют существенный интерес для нашего исследования, поскольку их автор пытается выстроить систему художественной культуры.

Приведенные выше взгляды на культуру и искусство разных исторических эпох мы рассматривали на основе современных научных понятий. Этот подход отличается логикой и стремлением выявить особенности развития культуры и своеобразие художественных функций каждой эпохи. А.Ф. Лосев отмечал, что для каждой эпохи характерно восприятие искусства прошлого путем преломления его через систему своих «функциональных ожиданий». При этом соответственно обнаруживаются такие функции, которые были неизвестны далеким эпохам и, наоборот, остается в стороне то, что было важно для них [192].

Данный анализ позволяет увидеть, что заложено в искусстве, как проявляется его роль на разных этапах исторического развития. Несомненно, в далекой истории эстетической мысли понятие функции не употреблялось как научный термин. Но, тем не менее, классики философии и эстетики подходили к рассмотрению искусства с позиций его роли в определенные периоды развития человеческого общества.

Развитие компьютерных технологий в конце XX века открыло новую страницу в культуре и искусстве современного общества. Компьютер стал надежным инструментом художника, позволяющим реализовывать самые сложные творческие замыслы. Развитие техники потребовало поиска новых художественных форм для обеспечения работы механизмов, для повышения уровня жизнедеятельности человека.

Развитие интеллекта и эмоционально-чувственной сферы современного человека остро нуждается в развитии искусства, в оформлении среды обитания человека по законам красоты и экологической безопасности.

Остро встают на повестку дня проблемы сохранения культурного наследия прошлых эпох, решение которых невозможно без осознания нынешним молодым поколением его значимости, его духовной и художественной ценности, без эстетических знаний, развитости эстетических чувств, вкуса, суждений, оценок, понимания эстетического идеала. Культурное наследие в форме произведений искусства, содержащее богатый опыт жизни, решения ситуаций, взаимопонимания че-

ловека с окружающим миром здает человеку мощную духовно-нравственную поддержку и возможность реализации его потребностей через многофункциональность искусства.

Другая сторона развития современной культуры — процесс культурной глобализации, представляющий собой нивелировку отдельных национальных культур, их слияние в некую мировую культуру. Ведущими функциями искусства в нем выступают социальная, преобразовательная, познавательная и оценочная, способствующие пониманию современным человеком окружающей жизни как единого мирового пространства, которое личность отражает через призму своих чувств, переживаний, мыслей, поступков — составляющих элементов эстетической культуры.

Отличительной особенностью настоящего периода является то, что функции искусства переходят друг в друга, поддерживают существование друг друга и выполнение своих «функциональных обязанностей». Современный мир наполнен искусством. Оно не только в музеях и на выставках. Ни одно мировое явление не обходится без него. Духовная и материальная стороны искусства охватывают все сферы экономической и политической жизни мирового сообщества, формируя эстетические вкусы и взгляды, развивая эстетические чувства и переживания, утверждая отношение к настоящему и прошлому. Особенно очевидным становится то, что, общаясь в социуме, познавая мир, человек наполняется оценочным отношением к искусству и с его помощью развивает свой духовный мир и эстетическое отношение к жизни, что подчеркивает взаимопроникновение функций искусства и на основе этого — усиление механизма воздействия искусства на личность.

Тем не менее отдельные современные социокультурные ситуации приводят к резкому спаду духовности, к разного рода кренам, в которых границы видов искусств оказываются чрезмерно размытыми — практически до полного поглощения, до подмены другими видами искусств. Данные явления получают достаточно широкое развитие в современной молодежной культуре. Вот почему рассмотрение тенденций интеграции и спецификации искусств в современных условиях нам представляется весьма актуальным с точки зрения реализации системы развития эстетической культуры студентов, которые в силу своих возрастных особенностей оказываются в значительной мере включенными в действенность данного вида культуры.

Взаимодействие между искусствами становится одним из наиболее актуальных вопросов, насущным предметом художественного и философского обсуждения. Данное явление в художественном творчестве может иметь двоякое значение: во-первых, благоприятное развивающее

определенный вид взаимодействия, активно продвигающая вперед и охватывающая многообразие способов воздействия интеграция и, во-вторых, взаимодействие, оказывающее неплодотворное, даже отрицательное воздействие на существование искусства и его развитие.

История всех видов искусства дает наглядное подтверждение рассматриваемым явлениям и убеждает в неоспоримой значимости осознания «положительных» и «отрицательных» факторов взаимодействия в процессе овладения искусством.

Обратимся к достаточно убедительным образцам взаимодействия искусств на примере изобразительного искусства и музыки. Воздействие произведений изобразительного искусства побуждало композиторов к выражению своих впечатлений в музыкальных формах. М.П. Мусоргский даже назвал одно из своих творений «Картинки

с выставки». Темами этого цикла стали акварели известного русского художника и архитектора В.А. Гартмана (1834—1873 гг.). Воздействие изобразительного искусства получило выражение в полнозвучности музыкальных эстетических образов, их изобразительности, живописности в таких музыкальных зарисовках, как шествие гномов у Э. Грига, «Рассвет на Москве-реке» М.П. Мусоргского.

Функции живописи невольно и гармонично берет на себя поэзия. Убедительно это звучит в произведениях С.А. Есенина. Что может быть нагляднее: «...несказанное *синее* нежное», «...весенней гулкой ранью проскакал на *розовом* коне», «... горит костер рябины *красной*»? Поэзия как вид искусства воспроизводит зрительные впечатления от наблюдаемой живописности природы, ее цветовой насыщенности, вдохновившей поэта.

Примером отрицательной взаимосвязи выступает так называемая «шумовая музыка», в которой, как считают ее создатели и исполнители, присутствует художественная изобразительность шумов. Здесь явно наблюдается подмена музыкальности другими звуковыми эффектами, которые в своей сущности никакой музыкой не являются и музыкального эстетического образа не создают, а следовательно, и искусством считаться вряд ли могут.

В истории искусств присутствует взаимосвязь музыки и изобразительного искусства, поэзии и изобразительного искусства с главенствующим влиянием музыки и поэзии на живопись, графику, скульптуру. Музыкальные и поэтические эмоциональные образы вдохновляют художников на выражение своих чувств в конкретных зримых произведениях. В живописи на основании взаимосвязи с музыкой появляется категория музыкальности. А что касается поэтичности об-

разов, то тут бесчисленное количество примеров, когда разные художники прочитывали поэтические строки и создавали свои работы с особым пониманием стихосложения, выразительности образов в слове, использовали для этого в своем творчестве особые оттенки.

Современный художник Д. А. Билюкин прочитал и изобразил «Евгения Онегина» при помощи сложных технических приемов темперой и акварелью, сочетая пушкинское время, когда господствующей техникой была акварель, с определенной материальностью темперы, которая придает работам прочность. Мастер передал именно поэтический характер пушкинских строк, их визуальное и ассоциативное прочтение.

Образы поэзии и музыки невидимы, изобразительные образы в реальности невозможно услышать. В этом присутствует определенное противоречие, в преодолении которого значительная роль принадлежит ассоциациям. Ассоциативные представления основываются на реальном человеческом опыте — запаснике, из которого в определенные моменты можно вытащить то, с чем ассоциируется услышанное, увиденное.

На основании различия форм эстетической деятельности человека, его художественно-образного мышления искусство получило классификацию, ставшую в прошлом веке традиционной, где основной формой искусства был признан его вид.

В мире искусства выделились изобразительные (живопись, скульптура, графика) и неизобразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование, музыка) его виды. Для изобразительных видов искусства характерно воспроизведение с различной мерой чувственной достоверности визуально воспринимаемой действительности. Принцип формообразования в них предметный, изобразительный.

В неизобразительных искусствах зрительно-пространственные формы не предполагают прямых аналогий в реальной действительности. Границы между изобразительными и неизобразительными искусствами всегда представлялись весьма условными, и в настоящее время все более очевидными в развитии искусства выступают интегративные тенденции и взаимосвязь с общим художественным контекстом переживаемого обществом исторического периода.

На основе выдвинутого Гегелем диалектического принципа единства исторического и логического в рассмотрении законов действительности, исходя из задач образного отображения искусства, традиционно принято выделять следующие его виды: живопись с внутривидовыми подразделениями монументальная живопись и станковая

живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн.

Каждый из приведенных видов имеет свои специфические характеристики и внутривидовые подразделения, которые принято обозначать термином «жанр» (от франц. *genre* — род, вид). Разделение на жанры присутствует практически в каждой области художественного творчества. Основные жанры определяются в первую очередь по предмету изображения, в каждом из них раскрывается некая общность содержания, особый характер жизненных связей и отношений, отбор жизненных явлений и их художественное воплощение.

Каждый жанр обладает определенными, характерными только для него средствами художественной выразительности. В этом плане жанр может рассматриваться как тип произведения искусства в единстве специфических свойств его формы и содержания. Понимание жанровых отличий представляется особенно наглядным на примере рассмотрения живописи, в которой основными жанрами являются портрет, историческая и батальная картина, натюрморт, пейзаж, собственно бытовой жанр.

В последующие века в развитии основных видов искусства наблюдается сложный процесс переплетения жанров, их взаимосвязи, появления новых разновидностей.

Завершая анализ видов пластических искусств, к которым относится выбранное нами как средство развития эстетической культуры изобразительное искусство, следует отметить, что диапазон видов с течением времени претерпевает определенные изменения расширяется, что предоставляет художественному творчеству новые возможности освоения окружающей действительности.

Приведенные в данном разделе виды изобразительного искусства полномасштабно использованы в деятельности по развитию эстетической культуры студентов. Рассуждая о широте понятия «искусство», необходимо принимать во внимание виды художественной деятельности, поскольку, по мнению Н.М. Сокольниковой, учет всех аспектов искусства, всех видов деятельности, заложенных в нем, предполагает системное интегрированное структурирование содержания обучения, что нашло свое отражение в разработке специальных художественно-эстетических курсов как интегрированных комплексных дисциплин.

Приведенный анализ занимает важное место в исследовании искусства как ядра художественной культуры. Но культура не стоит на месте, поэтому, рассмотрев тенденции развития понимания искусства,

ставшие традиционными, переходим к рассмотрению инновационных тенденций его понимания и развития.

Философские и культурологические исследования 70-х годов XX века — начала XXI века подчеркивают, что за последнее столетие существенно изменились традиционные границы искусства, убедительное научное обоснование получил системный подход, ориентирующий исследования в сфере художественной культуры и искусства на раскрытие его полифункциональности, на выявление типов связи его функций, их отражение в художественной деятельности, наиболее актуальными научными проблемами стали подходы к пониманию художественности.

В современной отечественной эстетике рассмотрением проблемы художественности как фундаментальной основы искусства занимались Ю.Б. Борев, В.В. Бычков, Е.В. Волкова, Н.К. Гей, А.Ф. Еремеев, Д.В. Затонский, Л.А. Закс, А.Я. Зись, М.С. Каган, О.А. Кривцун, Ю.М. Лотман, Л.Н. Столович.

В новейших отечественных и зарубежных эстетических теориях прослеживается смещение предмета исследования с позиций его приближения к потребностям художественной практики. Если традиционная эстетика концентрировала собственное внимание в основном вокруг проблем прекрасного и в основном понималась как «философия красоты», эстетизируя сущность искусства, то современная эстетика пытается противопоставить себя классической эстетике в качестве философии нового искусства. Не случайно сегодня в эстетике все больше внимания обращается на реальную практику искусства и новый художественный опыт. Однако многообразие и неоднозначность художественного процесса, наблюдаемые в различных видах и направлениях искусства, выдвигают проблему уточнения специфики искусства и ставят вопрос: как изменилась сама художественность?

Художественность представляет собой фундаментальную категорию философии искусства, поскольку предполагает ответ на вопрос о том, что делает искусство искусством. Однако в современных эстетических исследованиях, в искусстве и в обыденных представлениях это понятие довольно неопределенно: для выделения одного или нескольких критериев художественности нет оснований, поэтому идет обращение к другим критериям, требующим уточнения или апеллирования к внехудожественному уровню, сам феномен художественности имманентно не раскрывается. Поиск ответов на вопрос о художественности предполагает обращение к трансисторической или внеисторической сущности искусства. В трактовке современной эсте-

тики нет определенной общей теории, раскрывающей эту сущность через феномен художественности.

В XX веке, пожалуй, только у Х. Ортеги-и-Гассета можно найти попытку обоснования искусства, исходя из его художественной сути, через введение понятия «художественное искусство» [236]. По-видимому, такая общая теория художественности невозможна: в разное время в сферу искусства могут попадать вещи, не признававшиеся ранее художественными (как это произошло, например, с греческими амфорами), или, наоборот, то, что ранее было признано художественным, может потерять свой статус.

Основательному исследованию проблемы художественности способствует введение понятия «парадигма искусства», в котором историческое развитие искусства рассматривается как смена парадигм и не требует признания единой теории художественности. То, что ранее не входившее в сферу искусства признается художественным, определяется актуализацией новой парадигмы, предполагающей новое качество художественности. В рамках каждой парадигмы вырабатывается особое видение искусства, конституирующее как сам акт творчества, так и оценку его результатов.

Вместе с тем признание парадигмального развития искусства не снимает вопроса о его специфике, а только способствует дифференцированному подходу к различным видам творческой деятельности. Поэтому в каждой парадигме через художественные смыслы и их характеристики представляется возможным рассмотреть художественность как специфику искусства, представленную по-разному.

Зарубежные эстетические теории (Т. Бинкли, А. Данто, М. Деве-ро, Д. Дики, М. Итон, Т. Коэна, А. Силверса и ряда других авторов), обращенные к анализу современных практик искусства, обозначили парадигму нового типа как «постхудожественную». Их научное внимание сосредоточено на проблемах языка искусства как современного способа обоснования специфики понимания художественного мира как основы, оформляющей артефакты и придающей им художественный статус.

В отечественных эстетических теориях для обозначения современного этапа в мировом потоке направлений культуры, закономерно сменяющих друг друга, больше используется понятие «постмодернизм». Нацеленный на поиски универсального художественного языка, пытающийся объяснить процессы художественной динамики и специфики обращенности к человеческой индивидуальности, наполненный информатизацией, постмодернизм представляет в искусстве отражение сращивания разных художественных направлений, поли-

стилистических подходов — эклектизм, коллажность, изобилие субъективного монтажа.

Как характерные черты художественной культуры постмодернизма можно представить следующие: ориентация на потребности «массового» и «элитного» вкусов; нарастающее влияние искусства на внехудожественные сферы деятельности человека (политику, образование, информатизацию, экологию); многообразие стилей — «стилевой плюрализм»; информатизация, в которой реальностью культуры является «медиатизированное пространство».

Искусство постмодернизма отказывается от четко представленного смысла, от каких бы то ни было форм назидательности, пытаясь при этом не допускать хаотичности через признание самостоятельности и равнозначности своих основных элементов. Постмодернизм предлагает чистое от любой идеологии искусство, представляющее мир таким, каков он есть. Переживая период трансформации с господствующими процессами глобализации и информатизации, искусство все более подвигает человека к духовному переосмыслению действительности, поиску и отражению гуманистических творческих начал.

Таким образом, проанализированные эстетические теории способствуют более глубокому проникновению в суть исследуемого феномена «искусство» как средства развития эстетической культуры будущего специалиста. Приведенные теории и взгляды на его существование и развитие отражают суть традиционных и инновационных подходов, что способствует его рассмотрению как культурно-исторического феномена.

В происходящих изменениях в развитии культуры и общества на современном этапе полным ходом наращивают свое движение интегративные тенденции, интенсивно влияющие на действенность художественной культуры и искусства. Классификационный подход в этих условиях уже не в состоянии охватить все противоречия существующих сегодня и активно вторгающихся друг в друга видов искусства. Это подвигает к тому, чтобы держать исследования и методический арсенал открытыми и постоянно пополнять их с учетом новых достижений и всех позитивных изменений в разностороннем рассмотрении искусства.

Поскольку средой, в которой действует искусство, является действительность, анализ воздействия искусства, его способности формирования структурных элементов эстетической культуры необходимо осуществлять, по мысли М.С. Кагана, в подсистемах «искусство — общество», «искусство — человек», «искусство — природа», «искус-

ство — культура», «искусство — искусство». Специфика воздействия каждой подсистемы соответствует определенным потребностям пяти названных областей действительности (природы, общества, человека, культуры и искусства) [140].

В подсистеме «искусство — общество» осуществляется социализация, реализуется социально-организационная функция, которую искусство выполняет через социализацию индивида, через эстетическое оформление социально организованных действий.

Подсистема «искусство — человек» представляет возможность искусства развивать духовность человека, его сознание и самосознание, доставлять наслаждение.

Подфункциями воздействия искусства на человеческое сознание М.С. Каган называет просветительскую, воспитательную, коммуникативную и гедонистическую функции.

Подсистема «искусство — природа» содержит функции преобразования природы, которые осуществляет искусство с целью повышения ее эстетической привлекательности.

«Искусство — культура» — подсистема, представляющая такие функциональные значения, как способность искусства быть самосознанием культуры и ее кодом в процессе общения одной культуры с другими.

В подсистеме «искусство — искусство» автор определяет функцию искусства, которая является эстетическим регулятором его собственного развития.

Взаимоотношение всех приведенных функций образует «сложно организованную, многоуровневую, динамическую систему». Приведенная концепция имеет для нашего исследования первостепенное значение, поскольку она рассматривает функциональные связи искусства с важнейшими областями жизни и человеческой деятельности. В этом исследовании для нас особенно важен системообразующий принцип, который обусловил выделение именно таких, а не других функциональных характеристик художественной культуры, на основании которых можно спроектировать систему образовательной художественной деятельности, в которой осуществляется формирование личности будущего специалиста.

Научно обусловленные эстетические позиции, представляющие всю сложность и многосторонность феномена «искусство», позволяют определить его как значимое средство развития эстетической культуры личности студента в условиях вуза в силу следующих его характеристик:

— полифункциональность;

- взаимосвязь настоящего, прошлого и будущего;
- фундаментальность;
- интегративность;
- гуманистическая направленность, человеческий смысл;
- отражение ментальности;
- образность и выразительность художественного языка;
- способность содержать личностный смысл человека;
- возможность быть способом и механизмом развития сущностных сил человека и его эстетических способностей.

На основе взаимосвязи традиционных и инновационных эстетических представлений и направлений развития искусства оно может быть использовано как могучее средство развития эстетической культуры личности студента при условии использования всего спектра заключенных в нем динамических процессов, отражающих богатство культурного наследия во взаимосвязи с тенденциями постмодернизма.

Происходящие в художественной культуре и искусстве процессы должны получить соответствующую интерпретацию в содержании вузовского образования и адекватных ему форм деятельности, способствующих развитию эстетической культуры личности будущего педагога.

Как одно из базовых оснований в развитии личности будущего педагога искусство развивает в личности:

- духовно-ценностную сферу;
- культурно-эстетические позиции;
- субъектную позицию;
- креативность («личность — всегда творчество») (Н.А. Бердяев);
- профессиональную культуру и компетенцию;
- эмоционально-чувственную сферу;
- расширение мировосприятия, осознание единства картины мира, образное ее понимание;
- способы художественно-эстетической деятельности.

Представляя жизнь в художественных образах, искусство развивает человеческое художественное переживание мира, поддерживает личность в ее деятельности по утверждению в разных профессиональных сферах высших человеческих ценностей. Познание окружающего мира, знания опираются не только на развитость разума и опыт, но и на интуицию, откровение, образное понимание — качества, развиваемые художественно-творческой деятельностью, реализуемой в освоении искусства.

2.3. Содержание предметов «Художественно-эстетические курсы по выбору» в структуре образовательного процесса вуза

Система развития эстетической культуры студентов разрабатывалась на основе обращения к содержанию вузовского образования, с учетом набора дисциплин и специфики видов деятельности, в которых искусство может проявить свое многогранное значение.

Полная картина художественно-эстетического образования в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина представляет собой интеграцию учебной, учебно-исследовательской и воспитательной работы и включает следующие дисциплины: общекультурная подготовка, психолого-педагогическая подготовка, предметная художественно-эстетическая подготовка, дисциплины по выбору «Художественно-эстетические курсы», внеучебная художественно-эстетическая деятельность студентов.

Основная роль в реализации системы развития эстетической культуры личности студентов средствами изобразительного искусства отводится дисциплинам по выбору «Художественно-эстетические курсы», ориентированным на глубокое проникновение в истоки формирования и развития творческой личности молодого специалиста. Они способствуют введению личности в мир многообразия культур и общечеловеческих ценностей, передаваемых от поколения к поколению, при восприятии и воспроизведении которых человек преобразуется как субъект и личность, развивается творчески и нравственно. Содержание этих дисциплин (получение определенных знаний, умений и навыков) и формы обучения им направлены на формирование человеческой личности, обладающей высокими эстетическими и художественными потребностями, развитым уровнем художественного восприятия, эстетическими идеалами.

Художественно-эстетические курсы по выбору своим содержанием способствуют знакомству студентов с миром культуры, с основами эстетических представлений и искусства, предполагают, что формирование знаний и представлений, умений и навыков, совместная работа преподавателя и студента, субъект-субъектные отношения осуществляются в определенном эстетическом поле.

Введение искусства как основного предмета освоения художественно-эстетических курсов по выбору для студентов разных специальностей вуза позволяет создавать особое пространство возможных художественно-эстетических поисков личности для самореализации,

самоорганизации, саморазвития. В условиях данных курсов по выбору осуществляется развитие эстетической культуры личности, включая все ее составляющие: духовно-ценностных ориентации, эстетические чувства, художественный вкус, формирование гуманных ценностей, а также формирование коммуникативных умений, художественная образованность, развитие творческих способностей, овладение развлекательными возможностями искусства.

Одной из ведущих проблем, возникших в процессе создания этих курсов, нацеленных на развитие творческой индивидуальности будущего специалиста, стал подбор содержания, форм, методов и приемов обучения и развития. В каком направлении может двигаться развитие сущностных сил студента, его творческих потребностей? Какое направление художественного образования и развития можно предложить, чтобы каждый желающий получил возможное художественно-творческое развитие, позволяющее ему стать высококультурной личностью, высокообразованным профессионалом?

Художественно-эстетические курсы разработаны с учетом специфики подготовки в университете по конкретным специальностям. Они отличаются внутренней целостностью и преемственностью с дисциплинами общекультурной и психолого-педагогической подготовки. В центре их целеполагания и содержания находится искусство, объектом которого является человек, человек в мире культуры и искусства в его конкретной деятельности, в его многообразной субъективности и объективности.

Методология процесса развития эстетической культуры в художественно-эстетических курсах определяется механизмом реализации технологии становления всех составляющих эстетической культуры личности студента как продуктивное интерактивное педагогическое взаимодействие. Содержание и формы деятельности по освоению искусства в художественно-эстетических курсах ориентированы на поступательное становление культурной субъектности студентов в процессе обучения.

Одной из их отличительных особенностей является стремление к преодолению только лишь логического способа обучения, ограничивающего профессиональное образование, перевод освоения искусства в одновременное задействование двух каналов — логического и эмоционального, создающих полноту восприятия сложного феномена искусства, на основе которого осуществляется развитие эстетической культуры личности будущего специалиста.

Следуя в направлении ведущей — развивающей — цели, для создания содержания, технологии обучения мы обращаемся к классическим положениям Л.С. Выготского, согласно которым культура, знак, символ являются ведущими развивающими импульсами [73]. Насколько полно личность осваивает и присваивает, делает своим внутренним содержанием культурные средства, столь значимо происходит ее развитие.

На основе приведенных положений Л.С. Выготский рассматривает психическое развитие. Эти же положения выступают основными при рассмотрении особенностей эстетического развития. Образность искусства может стать внутренней частью, эстетической культурой личности настолько полно, насколько личность переживает содержание искусства, чувствует в нем личностный смысл.

Содержание и технология художественно-эстетических курсов исходят из того, что освоение искусства — это логический канал, это знания, это познание окружающего мира и человека в нем в его целостности и многосторонности и это эмоциональный канал переживания, сопереживания, диалога.

Знания оказывают влияние на развитие эмоционального мира индивида, на культуру его чувств, развивая их в возвышенном гуманистическом направлении, обостряя их, делая более утонченными, интеллектуальными. Одухотворяющая специфика гуманитарного знания развивает культуру, становится ее эстетико-образующим началом.

Содержание художественно-эстетических курсов основывается на историческом, полифункциональном и собственно эстетическом подходах к освоению искусства. Исторический подход представляет собой рассмотрение искусства в русле ленты времени, во все традиционно понимаемые периоды его развития. Полифункциональный подход позволяет охватить представленную в разных видах и жанрах картину единства мира в его эмоциональной образности и широте художественно-выразительных средств. Полифункциональное понимание искусства имеет внутри себя органическую взаимосвязь искусства с наукой и предметами профессиональной подготовки по разным специальностям университета.

Собственно эстетический подход предполагает развитие личности через понимание эстетического смысла искусства, заложенного в его образной выразительности мира человеческих чувств.

Высокая культурная ценность искусства, возвышающая человека, мир его чувств и окружающий его мир позволяют обращаться к

нему как к важному средству развития эстетической культуры личности студента. Способность искусства воздействовать на внутренний мир человека, преобразовывать его мысли и чувства делает его механизмом развития эстетической культуры.

Доминирующим в направлении создания содержания художественно-эстетических курсов и технологии обучения предстает диалектический подход А.Ф. Лосева, рассматривающего в своем труде «Диалектика художественной формы» сущность искусства как эстетического феномена на основе глубинной диалектики художественного творчества и восприятия, взаимосвязи образа и первообраза [193]. Актуальным представляется его понимание существования материализованной или объективированной стороны произведения искусства — образа — и существования глубинного смысла — первообраза, которое возникает только в неразрывной связи с конкретной художественной формой и имеет реальное бытие только в ней.

В основу изучения искусства А.Ф. Лосевым положен открытый им важнейший и наиболее общий закон искусства, суть которого заключается в том, что оно представляет собой сразу и образ и первообраз, и это подводит к пониманию удивительной способности воздействия на внутренний мир изучающего, рассматривающего его творения. В центре искусства автор ставит проблему художественной формы: искусство есть художественная форма. Форма, ее эстетическая выразительность в искусстве оказывает на человека влияние, заставляет думать, переживать, восхищаться, анализировать, сравнивать, находить созвучие в своих чувствах, личностных интересах и потребностях.

Три основные характеристики художественного выражения, предложенные А.Ф. Лосевым, — целостность, самодостаточность и адекватность — позволяют дать ответ на извечный вопрос тайны формы: чем она так затрагивает человека, чем волнует его дух и сознание.

Таким образом, искусство притягивает к себе прежде всего постижением формы. Форма находится в диалектической взаимосвязи с содержанием. Содержание произведений искусства образно отражает основные ценностные ориентации общества. Содержание — это вся человеческая жизнь в ее многосторонности, в ее историческом, духовно-нравственном, эстетическом течении. Искусство обладает способностью придать возвышение духовно-нравственным ценностям человеческой жизни, поступков, переживаний, способно расставить акценты, выделить значимое, явно и символически тонко подсказать

правильное решение жизненных ситуаций, что, несомненно, ведет к развитию личности.

Приведенные специфические характеристики искусства, выступающие действенным механизмом развития эстетической культуры студента, внесены в содержание художественно-эстетических курсов и технологии эстетического развития.

Существенной особенностью художественно-эстетических курсов является их интегративность на основе взаимодействия культурологи, психолого-педагогической науки, искусства, практической деятельности, ведущей к пониманию и умениям использования будущим специалистом многогранности искусства.

Обращаясь в разработке художественно-эстетических курсов к всеобъемлющим характеристикам феномена искусства как «образной модели человеческой жизнедеятельности», по выражению М.С. Кагана, мы опирались на сформулированную им особенность искусства: оно допускает широкий диапазон отношений между познанием, преобразованием, «оценкой и другими устремлениями искусства, придавая доминантное отношение то одной, то другой стороне художественного освоения мира» [140]. Отсюда вытекает многообразие конкретных способов творчества, в которые искусство вводит прикасающихся к нему. Соответственно мы предусматриваем, что, осваивая искусство в художественно-эстетических курсах, студент осваивает приведенные виды деятельности, которые выступают важным механизмом развития его личности и его профессионального становления.

Понимая эстетическую культуру и ее центральное звено — искусство как важную профессиональную основу будущей деятельности студента педвуза, считаем необходимым отметить, что ядро нашей концепции — это искусство в его широком понимании: классическое наследие, современное состояние развития, школы художественного мастерства, деятельность мастеров искусства, коллекционирование и музейно-экскурсионная деятельность, народное декоративно-прикладное искусство, художественные интересы и потребности современной молодежи и детей.

В русле совершенствования работы по освоению студентами искусства в художественно-эстетических курсах мы обратились к актуальной научной статье Л.П. Печко «Творческое воображение как аппарат освоения художественной культуры» [246, с. 84], где автор убедительно подчеркивает и научно доказывает значимость активного введения молодежи в мир искусства. Л.П. Печко акцентирует внима-

ние на неразвитости эстетических способностей и «слабости аппарата творческого воображения у современной молодежи», что можно объяснить неразработанностью художественно-педагогической теории, практики развития творческого воображения, «творческой реализации этапа вхождения в культуру, погружения в искусство».

В результате таких недостатков подготовки в вузе дальнейшая практическая деятельность не способствует для полному раскрытию задатков и творческих способностей личности молодого специалиста, развитию активной художественно-эстетической вообразительности.

Все это наглядно подчеркивает значимость активного освоения искусства в художественно-эстетических курсах, нацеленных на развитие эстетической культуры личности будущего специалиста, на формирование творчески, художественно развитой личности и профессионала, владеющего методическими приемами, способами развития задатков и творческих способностей учащихся, всех эстетических качеств.

В обучении искусству реализуются стратегия и способы межличностного речевого общения студентов, активное ведение диалогов об искусстве, возвращающих оценочную деятельность, формирующих вкусовые характеристики, позволяющих находить ответы на ценностно-ориентированные и культуросообразные вопросы, актуальные для современных молодых специалистов.

Таким образом, многогранность искусства, как синтеза познания, преобразования, общения, оценки, отдыха, позволяет ему быть мощным образовательно-воспитательным механизмом, активно задействованным в подготовке будущего специалиста.

В обращении к изобразительному искусству как средству развития эстетической культуры личности мы предусматриваем его органическую взаимосвязь с музыкой, поэзией, драматургией и другими видами искусства.

В данном направлении мы обращаемся к теории полихудожественного воспитания Б.П. Юсова [364]. Разработанная для развития школьников, она акцентирована на то, что каждый ребенок «изначально полихудожествен, полимодален», то есть его чувства и ощущения имеют одновременное включение. Это дает основание сделать вывод, что ребенок открыт к восприятию и освоению деятельности разных видов искусства. Практически то же происходит с его переходом в этапы становления юности, включая годы студенчества.

Необходимо выделить следующие ведущие идеи полихудожественного освоения искусства Б.П. Юсова:

— симультанность искусства по своему воздействию на человека в целом;

— способность искусства воздействовать на формирование человека (что можно использовать планомерно и целенаправленно и чем можно оказывать влияние на деятельность, равноценную развитию природных способностей).

Приведенные выводы сделаны автором на основании обращения к образной природе искусства, заложенной в нем духовности, значимости главного процесса художественной деятельности — воображения, рассмотрения возможностей творческой деятельности как способов выражения воображения.

Концепция развития эстетической культуры личности студентов вуза средствами изобразительного искусства по своей основной идее и цели реализации достаточно близка полихудожественному подходу Б.П. Юсова, особенно если рассматривать ее с позиции понимания гуманитарного синтеза как «одного из путей гармонизации всей системы художественного развития», где искусство способствует освоению таких предметов, как история, география, биология, экология, литература и др.

Значимым, концептуальным положением в ней является взаимосвязь науки и искусства. Художественно-эстетические курсы создавались на основе этой взаимосвязи и в ее непосредственной реализации.

Дальнейшее исследование концепции полихудожественного подхода Л.Г. Савенковой [277, с. 5] позволяет глубоко проследить суть данного подхода и его действенность в учебном процессе. Автор рассматривает его применительно к преподаванию предмета «искусство», тем не менее практически целесообразно использование данного подхода в преподавании других учебных дисциплин, а следовательно, и в подготовке в условиях вуза к освоению искусства студентами разных специальностей.

На основе этой идеи разработаны художественно-эстетические курсы освоения искусства, чтобы будущий педагог мог объяснять себе и своим учащимся естественнонаучные и гуманитарные процессы через материалы искусства, его многоаспектность и эстетическую выразительность, что приумножит мотивированность получения знаний, интерес к изучению предметов и будет способствовать равноценному развитию природных способностей детей.

Мы обращаемся к положениям автора о том, что данный подход создает условия для личностного роста педагога как специалиста, способствует перестройке сознания педагога и учащихся, развитию

умений «переносить знания, опыт с одной творческой деятельности на другую»; избирательным становится содержание искусства.

Практическое освоение искусства в его полихудожественной связи с научными основами и другими видами деятельности, заложенное в разработанных художественно-эстетических курсах, подтверждает положения Б.П. Юсова и Л.Г. Савенковой о том, что уже в период педпрактики студенты дают уроки, наполненные разнообразием художественно-эстетических видов деятельности учащихся, их собственным творчеством.

Как уже было отмечено выше, художественно-эстетические курсы развивают не только познавательную сферу личности педагога, его эстетические знания как составляющую эстетической культуры. Равнозначна и доля развития эмоциональной сферы будущего педагога. В этом плане для нашего исследования существенное значение имеют приведенные Л.Г. Савенковой мнения западных ученых, и в частности, утверждение Даниэля Гольмана (США), что более всего ответственны за принятие человеком решений эмоции, чаще всего он прислушивается именно к ним и руководствуется ими, а не интеллектом. Будущее развитие общества западные ученые видят в развитии эмоциональной сферы, интуиции, взаимопонимания.

Нам представляется значимым вывод Л.Г.Савенковой о том, что развитие эмоциональной сферы во многом зависит от общения с искусством, поскольку именно искусство существенным образом развивает слух, зрение, чувство партнерства, умение вести рассуждение, пользоваться словом как инструментом общения.

В содержании и технологии художественно-эстетических курсов предусматривается развитие эмоциональной сферы студента в ее эстетическом направлении, в общении с произведениями искусства, с личностями художников, в понимании собственных чувств и эмоций и овладении способами их выражения. В данном направлении развития эмоциональность студента оказывает мощное влияние на весь процесс развития его эстетической культуры.

Предусмотренное в данных курсах развитие эстетической впечатлительности, восприимчивости, отзывчивости на представленное в произведениях искусства совершенство формы, красоту линий, богатство цветовых оттенков и самого значимого чувства красоты побуждает студента к самосовершенствованию, к созиданию своей личности и наполненного гармонией мира вокруг себя.

Одной из целеполагающих установок художественно-эстетических курсов является пробуждение в студентах стремления к красоте,

насыщение их деятельности опытом общения с искусством, который, по идеям немецких классиков А. Баумгартена [31] и Ф. Шиллера [353], перерастает в опытность, проявляющуюся в умении обращаться к искусству и пользоваться им. Авторы подчеркивают особо значимую роль чувственности, развитой способности чувствовать, что наглядно формируется в освоении искусства.

Обращаясь к синергетическому подходу развития культуры М.С. Кагана [139, с. 318], исходным принципом которого является развитие системного объекта, саморазвитие, процесс, движимый изнутри, мы стремились создать у студентов мотивацию к развитию эстетической культуры, включить механизм вхождения культуры образным языком искусства в личность будущего специалиста. Исходя из тезиса ученого о том, что самодвижение культуры имеет своим «пусковым механизмом» творчество в материальной практике, в художественно-эстетические курсы мы старались заложить максимальное количество творческой деятельности студентов.

Студентам, обучающимся по специальности **«учитель начальных классов»**, предлагаются курсы «Музейная педагогика (художественно-эстетическая деятельность в пространстве музея)», «История и теория искусства», «Народные художественные промыслы России». Как показывает многолетняя практика, в подготовке учителя, на котором более всего лежит ответственность за развитие эмоциональной сферы ребенка и формирование его культурного мировосприятия, данные курсы являются совершенно необходимыми.

В деятельности учителя начальных классов существует насущная потребность овладения глубинными истоками понимания искусства, его разных видов и жанров, его исторических судеб и проблем сохранения культурного наследия.

Согласно проведенным опросам выпускников дневного отделения факультета педагогики и психологии в период с 2000 по 2007 год, в городе Рязани и Рязанской области из 550 человек 18 ведут занятия в начальной школе по программе, разработанной творческим коллективом Санкт-петербургских авторов под руководством профессора Б.А. Столярова, — «Здравствуй, музей!», 5 человек работают по данной теме по авторским программам, 25 учителей начальных классов сделали углубленное изучение искусства основой своей внеклассной работы, 24 человека осуществляют эстетическое развитие детей на основе углубленного освоения искусства в учреждениях дошкольного образования, 11 человек — в учреждениях дополнительного образования.

Из учителей начальных классов города Рязани и области 250 сами ведут уроки изобразительного искусства и, естественно, данные курсы для них весьма актуальны. Учителями изобразительного искусства работают 18 человек, 21 человек — учителями мировой художественной культуры, 55 человек обучают изобразительной деятельности детей в детских дошкольных учреждениях, где искусство выступает важнейшим механизмом развития творческих способностей.

Своеобразием программы курса «Музейная педагогика» является рассмотрение не только ведущей роли музеев и их коллекций в эстетическом развитии подрастающего поколения, но и видов художественно-эстетической деятельности учителя, связанных с музеем.

Музейная педагогика, сформировавшаяся в последние годы как самостоятельное научно-исследовательское направление, является в силу ее способности объединять многообразие функций искусства, научное познание и творческое развитие, одним из ведущих аспектов в развитии эстетической культуры личности будущего педагога. «Музейная педагогика» как вузовский предмет позволяет, с одной стороны, получить профессиональные навыки музейного педагога, а с другой стороны, является одним из активных направлений формирования художественной культуры студентов.

Педагогика художественного музея представляет собой развитие через художественный образ. Педагогическими аспектами образовательной деятельности художественного музея выступают:

- 1) ценность, общественная и личная значимость признания культурной парадигмы;
- 2) система — упорядоченная совокупность целей, задач, форм, направленных на решение следующих творческих задач:
 - а) музей в образовательном пространстве;
 - б) вуз в пространстве музея;
- 3) научные исследования, проектирование, конструирование педагогического процесса взаимодействия музея и вуза;
- 4) результат, определяемый комплексом средств, которыми располагает музей и активно использует в образовании вуза;
- 5) поиск новых форм развития, направлений совместной деятельности вуза и музея по пути профессионального становления и формирования художественной культуры студентов.

Формирование художественной культуры студентов реализуется в трех основных формах предметной деятельности:

- 1) познание окружающего мира — стержень образования;
- 2) преобразование;

3) ценностное отношение: что является продуктом воспитания?

Эти формы предметной деятельности являются фундаментом музейной педагогики. Научно-практическая деятельность современного музея осуществляется в междисциплинарном и полихудожественном аспектах, в развитии знаний и умений в области педагогики, психологии, искусствоведения, музееведения.

Для современного развитого общества характерно рассмотрение социокультурных и развивающих функций современного музея в контексте мировых социально-экономических процессов, которые выявляют внутреннюю взаимосвязь развития гуманитарной культуры подрастающего поколения с расширением глобальных проблем человечества. При этом главной задачей художественного музея является сохранение многообразия способов выражения творческого начала личности и «материальных свидетельств того человеческого опыта, который подвергается глубоким изменениям под воздействием глобальных перемен».

Развитием общей и художественной культуры личности наряду с усилением познавательного начала и формированием эстетического восприятия реализуется образовательная функция художественного музея. Экскурсии в художественные музеи предполагают в первую очередь не запоминание дат и событий, а формирование умения видеть и понимать особенности, которые отличают искусство разных эпох, разных народов, разных стилей, пробуждают интерес к разным сторонам жизни. Посетители чувствуют то, что соответствует их настроению, душевному состоянию, способствует решению их проблем, является ответом на многие жизненно важные вопросы.

Все приведенные в кратком обзоре особенности позволяют сделать выводы о значимости курса «Музейная педагогика» в развитии эстетической культуры личности будущего педагога.

Вначале преподавание данного курса было предложено на факультете педагогики и психологии для будущих учителей начальных классов и психологов, а далее этим курсом заинтересовались на других факультетах, при обучении специальностям «учитель русского языка и литературы», «учитель истории и обществоведения», «учитель иностранного языка».

Курс «Музейная педагогика» особенно привлекает студентов своим расширенным образовательным пространством, соединяющим обучение в стенах вуза и освоение искусства в залах музеев, в выставочных залах, творческих мастерских художников — живописцев, графиков, керамистов, на итоговых выставках Рязанского художе-

ственного училища имени Г.К. Вагнера, выставках мастеров художественных промыслов. Расширенное пространство позволяет студентам глубоко почувствовать многофункциональность искусства, вобрать в себя всю его мощь и красоту, чтобы потом передать это в своей профессиональной деятельности подрастающим поколениям.

Ряд школ города Рязани и отдельные педагоги именно за эстетическое воспитание школьников, за инновационные проекты в области художественно-эстетического образования, за основу которых взяты базовые положения «Музейной педагогики», были высоко оценены в 2006 и 2007 годах и отмечены грантами в рамках национального проекта.

Курс **«История и теория искусства»** имеет своим предметом изучение основных этапов развития пластических искусств от их возникновения до современного состояния. Его цель — овладение студентами пониманием, видением, чувствованием закономерностей формирования художественного языка и пластической выразительности, потребности лучших мастеров в выражении своих мыслей и чувств, их обращенности к будущим поколениям. Данный курс совершенно необходим учителям мировой художественной культуры, к нему активно обращаются учителя начальных классов и дошкольные педагоги, черпая в нем глубинное понимание искусства и находя ответы на многие вопросы, касающиеся особенностей художественных стилей, художественного языка, творческих приемов и художественных материалов.

Актуальные для современной жизни вопросы развития художественного восприятия и воображения школьников, проблемы раскрытия всех творческих способностей подрастающего поколения решаются педагогами разных дисциплин, обладающими развитым уровнем эстетической культуры.

Результатами освоения студентами данного курса должны стать знания основных исторических эпох развития искусства, их наиболее достопримечательных памятников; умение вводить искусство в обучение разным дисциплинам на основе его многофункциональности; владение навыками содержательного и формального анализа художественно-образной структуры произведений искусства; умение использовать интерпретации искусства в разных видах воспитательной деятельности педагога.

На основе всех составляющих результативности данного курса развивается эстетическая культура личности будущего специалиста со всеми присущими ей характеристиками — развитым эстетическим вкусом, художественным восприятием, эстетическими идеалами, нормами и ценностями.

Курс «История и теория искусства», вначале разработанный для специальности «учитель начальных классов», стал востребованным для целого ряда специальностей педвуза: «культуролог, учитель мировой художественной культуры», «учитель русского языка и литературы», «учитель истории и обществоведения», «дошкольный педагог», «социальный педагог».

Курс «**Народные художественные промыслы**» также был вначале разработан для специальности «учитель начальных классов». Он нацелен на совершенствование работы по эстетическому воспитанию подрастающего поколения на основе понимания образности языка народного искусства. Заложенная в народном искусстве связь с историческими корнями, многовековая мудрость, накопленная поколениями, способствуют формированию ценностных ориентаций, духовности и нравственности — всего, что являет собой основу отечественной художественной культуры.

Понимание образов народного искусства и их роли в жизни человека — это художественная культура отдельной личности и составная часть педагогической культуры, позволяющей использовать развивающие возможности народного искусства в учебно-воспитательном процессе начальной и средней школы, дошкольного образования.

Искусство способствует утверждению моральных и нравственных ценностей, которые должны быть поставлены в центр образовательной политики и готовности осуществлять формирование духовно-нравственного потенциала молодежи. Изучение народного декоративно-прикладного искусства, наполненного образной выразительностью и красочным восторгом, способствует пониманию подрастающими поколениями особенностей мировосприятия наших дедов и прадедов, через знания подвигает к обереганию, сохранению нашего культурного наследия. Как возможность «формировать общекультурный интеллект личности» рассматривает освоение народного искусства в современном вузовском образовании Д.С. Лихачев [190].

Обращение к народному искусству на уроках декоративного рисования и художественного труда в начальной школе, к декоративной изобразительной деятельности дошкольников, к народному творчеству на уроках литературы и истории, к эстетической выразительности народных образов на уроках мировой художественной культуры обусловлено в первую очередь эмоциональностью образов народного творчества и тем важным моментом, что истоки выразительности художественной формы, исторически сложившиеся в народном творчестве, передают принцип красоты построения образов в достаточно простом, доступном детям виде.

Красочность, звучность, ритмичность, эмоциональность декоративного рисования, его обращенность к народным традициям приводит детей к пониманию мира, добра, гармонии как важнейших источников нравственных воззрений и эстетических идеалов человеческой жизни.

Курс «Народные художественные промыслы» представляет собой комплексный вариант подхода к формированию эстетической культуры на основе образов народного искусства, поскольку он охватывает и большой теоретический материал — искусствоведческие и исторические справки, методические рекомендации, — и разработку практических заданий: составление таблиц, упражнения, поисковые задания, способствующие выработке наглядных представлений об эстетической выразительности и духовной значимости народного декора.

Материал курса разработан на основании изучения коллекций Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина, теоретических концепций А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, Д.С. Лихачева, М.А. Некрасовой, Т.Я. Шпикаловой о роли народного искусства в развитии культуры.

Цель данного курса — формирование творческой личности на основе народного творчества, качественная подготовка учителя начальных классов и дошкольного педагога, учителей технологии и гуманитарных дисциплин средней школы к организации занятий по изучению художественно-эстетической ценности произведений народного искусства и формированию художественной культуры подрастающего поколения на этой основе.

Задачи курса:

1) овладение методикой формирования и развития у дошкольников, младших и средних школьников эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира через включение в декоративное творчество;

2) овладение методикой организации и проведения занятий по декоративной деятельности, уроков и внеклассных занятий;

3) овладение навыками ознакомления дошкольников, младших и средних школьников с декоративно-прикладным искусством нашей страны, ее духовными и эстетическими первоосновами;

4) овладение методикой обучения дошкольников и младших школьников декоративному рисованию;

5) изучение возможностей декоративной работы как одного из ведущих путей творческого развития ребенка.

Разрабатывая данный курс, мы пытались представить широкий спектр народного искусства как сферу духовных и эстетических представлений, нравственных законов жизни, преемственности поколений.

Образность народного искусства, его высокоэмоциональная взаимосвязь с внутренним миром человека представляют собой важное направление развития эстетической культуры современного педагога.

Студенты, осваивающие данный курс, отмечают, что глубоко чувствуют истоки образов, связь с предыдущими поколениями, с восторгом и любованием природой, чувствуют, как у них появляется вообразительность, напевность и яркость чувств, свойственных народным промыслам.

Художественно-эстетический курс «Музееведение», разработанный для специальности «учитель географии», ориентирует будущих педагогов на организацию экскурсионной работы с учащимися разного возраста. Общение с искусством, с прошлым и настоящим, запечатленным в предметах, картинах, письмах, изобретениях, с обстановкой творческой деятельности и кругом общения литераторов, художников, ученых, государственных деятелей должно входить в современную систему образования.

С учителями и родителями ежегодно дети становятся туристами и экскурсантами — посетителями разного рода музеев, где каждый пытается найти для себя что-то еще не познанное или встретиться с важными для себя экспонатами или произведениями. Несомненным фактом сегодняшней жизни разных стран является «музейный бум». Отсюда возникает необходимость подготовки педагога как специалиста, способного раскрыть ребенку удивительный мир музеев, дать почувствовать особую художественную жизнь музеев и их экспонатов — произведений искусства.

Экскурсионно-туристическая деятельность, осуществляемая педагогами, — это особая деятельность, ведь педагог тоньше чувствует потребности детей, с которыми он работает каждый день, чувствует их готовность к диалогу. Ему по плечу открыть дверь в сферу прекрасного мира искусства и сделать изучение этого мира важнейшей жизненной потребностью ребенка. Экскурсионно-туристическая деятельность нуждается в грамотных специалистах, имеющих глубокую социокультурную подготовку, обладающих широкими общекультурными и художественными знаниями, умениями организационной работы, развитым уровнем эстетической культуры.

Среди наиболее актуальных задач экскурсионно-туристического дела выступает овладение будущими специалистами знаниями ценно-

стей и особенностей функционирования музеев мирового, государственного, местного значения.

Потребности современного человека в духовном росте и интеллектуальном развитии, а также внутренние проблемы развития музеев, сохранения и пополнения их коллекций способствуют интенсивному поиску модернизированных форм работы со зрителем, с юным зрителем в особенности.

Курс «Музееведение» нацелен на подготовку педагога к осуществлению экскурсионно-туристической деятельности с позиций овладения его эстетическими богатствами, знаниями о том, какова роль музея в современном мире, что представляют собой многообразный мир музеев, коллекции разных музеев и их шедевры, их виды деятельности при работе с детской и взрослой аудиторией.

Особое внимание в данном курсе уделено коллекциям, содержащим выдающиеся произведения мастеров искусства, а также инновационным формам работы с юными посетителями, наиболее популярными из которых являются занимательные задания — такие, как, к примеру, «Отыщи в коллекции музея», в ходе которого учащиеся (с учетом их возраста) определяют произведение по образному описанию предмета, события или изображенных человеческих отношений.

По отзывам уже освоивших данный курс педагогов, они активно используют полученные знания и умения в организации экскурсионно-туристической работы с детьми, отдельно выделяют такие формы работы, как совместные экскурсии детей и родителей, волонтерское движение в помощь музеям, игра в экскурсоводов, в художников и архитекторов, игра в художественные советы, занимательные задания по изучению коллекции. Все эти формы художественно-эстетической работы с учащимися притягивают внимание к поиску новых способов приобщения подрастающего поколения к миру художественной культуры.

Важное место здесь отводится развитой эстетической культуре педагога, которая, как чуткий барометр, ведет детей в мир искусства своими творческими путями, позволяет почувствовать необозримость его внешних границ и глубину внутреннего мира.

Для специальности «**учитель физической культуры**» разработан художественно-эстетический курс «**Физическое совершенство и красота человека в искусстве и в спорте**». В дальнейшей работе он позволит дать и учащимся общеобразовательной школы, и будущим спортсменам духовное развитие (а движение духа, как известно, рождает искусство); позволит представить учащимся целостную картину мира, по-

знание которой возможно как логическим, так и эмоциональным путем; создаст условия для творческого развития: оригинальности мышления, гибкости ума, физического совершенства, широты кругозора.

Тема данного курса ориентирована на подготовку учителя физической культуры, спортивного тренера, спортсмена, для которых сила духа, выносливость, воля могут находиться в органическом единстве с пониманием значимости физического совершенства, грациозности, гармонии и путей овладения ими.

Красота человека, его духовное и физическое совершенство с древности находили свое отражение в искусстве. Эстетические категории «красота», «гармония», «мера» с античных времен считались не только характеристиками и эталонами для произведений искусства и явлений природы, но и формообразующими принципами как природы в целом, так и отдельного человека. Сохранившиеся произведения искусства Древнего Египта, Древней Греции, Рима, цивилизаций Древнего Востока — скульптура, остатки росписей — позволяют судить о той значимости, которая придавалась физическому совершенству человека, его гармоничности. Изучение искусства позволяет проследить, как на протяжении веков менялись эстетические взгляды, однако устремления к поиску прекрасного в единстве духовного и физического совершенства человека приводили к созданию все более замечательных по форме и содержанию произведений.

Целью настоящего курса является эстетическое развитие личности студента факультета физической культуры, будущего педагога и тренера путем включения его в овладение духовными и художественными богатствами искусства.

Замечательный русский художник и философ Н.К. Рерих, отмечая важность искусства как учебного предмета, писал: «Когда мы предлагаем искусство как учебный предмет, как предмет увлекательный и обширный, полный созидающих начал, мы тем самым предполагаем и преобразование вкуса, как защиту от всякой пошлости и безобразия».

Задачи курса:

— получение знаний о месте и роли красоты в жизни человека и в искусстве с древнейших времен до наших дней;

— понимание органической взаимосвязи духовного и физического, отраженного в разных видах и жанрах искусства;

— формирование эстетического сознания, художественного восприятия, развитие вкуса на материале изучения произведений искусства;

— формирование умений и навыков использования искусства в развитии личности спортсмена, его духовном и физическом совершенствовании;

— расширение кругозора молодого специалиста, формирование его профессиональной культуры, этики, нравственности.

Обращение к великому наследию Античности, Возрождения, темам спорта в отечественном искусстве 30-х, 50-х годов XX века на уроках физкультуры в школе, на тренировках, как отмечают педагоги, в корне меняет мотивацию учащихся, корректирует их ценностно-смысловую сферу. Правильность форм, пропорциональность соотношений, гармоничность спортсменов, изображенных в произведениях искусства, развивают эстетический вкус учащихся, чувство гармонии, что является действенным фактором не только в освоении культуры и изучении основ науки, но и во всех сферах жизни человека.

Для специальности **«учитель математики»** разработан художественно-эстетический курс **«Язык искусства — язык точных наук»**, позволяющий учителю обращаться к искусству на уроках математики. Как отмечают учителя данного предмета, они не ожидали столь убедительных положительных результатов обучения. Дети-визуалы, которых с каждым годом становится все больше, стали интересоваться математикой. Многие математические методы и формулы, понятия «золотое сечение», «геометрическая форма» стали у учащихся старших классов предметом повышенного внимания и обсуждения.

Рассмотрение математических методов, представленных в произведениях искусства, заставило по-другому принимать этот предмет учащимися, увлеченными искусством и предметами гуманитарного цикла.

Студенты — будущие учителя математики — многое открыли в искусстве для себя лично значимого и ценного, в первую очередь картину единства мира, которая получила свое уникальное отражение в произведениях искусства Древнего мира, эпохи Возрождения, эпохи Просвещения, в произведениях художников авангарда.

Особый интерес представляет искусство Древнего Египта, в котором обязательным был канон в изображении фигуры человека, требующий воспроизведения всех измерений человеческого тела с математической точностью. Человек, рассматривающий древнеегипетские рельефы, росписи, статуи, ощущает правильность форм и движений благодаря действенности этого канона.

Высота и размеры пирамид, определение соотношений их сторон заставляют еще раз задуматься о том, в чем заключаются секреты древних мастеров, как математические расчеты создали чувство гармонии и соразмерности.

Неповторимое очарование искусства Древней Греции тоже подчинялось математическим методам. Необычайная гармоничность форм произведений скульптуры и архитектуры достигнута на основе невидимых, но реально воплощенных в материалы математических расчетов.

Ведущее понятие эпохи Возрождения «Homo Universale» — «всесторонний человек», представленное в деятельности выдающихся мастеров Л.Б. Альберти, Л. Бруни, Никколи, Траверсари, Манетти, соединяет в себе художественное творчество и математические представления. В сочинении «О живописи» Л.Б. Альберти подводит математические основы под учение о перспективе, в сочинении «О статуе» — под учение о пропорциях человеческого тела. Его «Математические игры» знакомят с прикладной математикой и практической механикой на математических основах. В сочинении «Об архитектуре» он не только излагает основы зодчества, но и ясно трактует приложение математики к разным видам искусства.

Господствующими интересами «Кружка Тосканелли» — объединения творческой интеллигенции середины XV века — были математика, техника, география. Как доносит история, никто не чувствовал взаимосвязи искусства и математики так сильно, как Леонардо да Винчи, оставивший свои размышления в трактатах, соединяющих развитие научной мысли и искусства. Для него был важен метод, при помощи которого человек познает окружающий мир.

Рассмотрение математических формул и примеров на материале искусства имеет свои особенности: эстетический подход, художественное восприятие, осмысление выразительности форм, пропорций и пространственных представлений — чувственное и логическое особенно наглядно взаимосвязаны в данной деятельности. На примере изобразительной выразительности произведений искусства у школьников появляется возможность творчески решать задачи, раскрываются способности находить нестандартные решения, размышлять и анализировать, оперируя цифрами, имеющими конкретное выражение в художественных материалах.

Цель данного курса: развитие эстетической культуры студентов — будущих учителей математики на основе освоения ими искусства, овладение методикой использования развивающего потенциала изобразительного искусства.

Приведенный краткий обзор художественно-эстетических курсов дает общее представление об особенностях структуры и содержания процесса развития эстетической культуры личности студента средствами искусства.

Глава 3

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

3.1. Моделирование процесса развития эстетической культуры личности студента средствами искусства

Создание моделей служит способом конструирования нового, не существовавшего ранее в практике, в научных исследованиях. Метод моделирования позволяет постичь сущность и увидеть действенность исследуемых наукой процессов и явлений. Разнообразие форм моделирования зависит от используемых моделей и от сферы их применения. В виде модели можно представить взаимосвязь элементов системы, проследить возможные варианты, продемонстрировать эффективность их действия. Модель позволяет логически и визуально увидеть и то, что лишь гипотетически представлено, и те элементы, что уже действуют на разных этапах, и проследить возможность прогнозирования на будущее.

Разрабатываемая нами модель выступает как образ проектируемой системы развития эстетической культуры средствами искусства, как ориентир действенности ее основных элементов, что позволяет ей быть прогностической, т.е. прогнозировать перспективы реализации на практике для достижения обозначенной цели всех системных составляющих процесса развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства.

Моделирование создает возможности для объединения теории и практической реализации ее положений, механизма развития эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства.

В настоящей работе на основании изучения характерных черт процесса развития эстетической культуры личности студента средствами искусства и его тенденций мы конструируем модель на основе ведущей идеи — культурогенной способности искусства образовать

вать новые сочетания способов функционирования этого процесса. Основополагающая роль принадлежит формированию субъектной позиции личности студента: вся организация деятельности, приведенной в модели, подвигает молодую личность ставить собственные цели и выбирать траектории развития эстетической культуры, понимания искусства, овладения видами художественно-эстетической активности.

Мы углубленно рассматриваем представленную концепцию относительно проектируемой модели и отмечаем в ней следующие составляющие:

— философская концепция национально-региональной модели образования;

— концепция современного вузовского образования и ее особенности в связи с вступлением страны в Болонский процесс;

— концепция целостности содержания системы высшего образования;

— концепция современного культурологического подхода в образовании;

— современные концепции развития личности будущего специалиста в адекватных видах деятельности;

— концепция понимания эстетической культуры как развитости ценностных ориентиров личности в ее взаимоотношениях с миром — ориентиров, направляющих содержание и виды деятельности человека, включая эстетические чувства, эстетические знания, эстетический вкус, эстетические суждения, эстетические взгляды, эстетические нормы и идеалы, эстетическую деятельность;

— концепция полифункциональности искусства, его могучего развивающего действия.

Построенная нами научная гипотеза, в основе которой лежит предположение, что эстетическая культура студентов университета получает наиболее эффективное развитие в системе художественно-эстетического образования, выступает в нашем исследовании и как познавательная модель. Конструируя научно обоснованную концептуальную модель развития эстетической культуры личности студента вуза средствами изобразительного искусства, определяем ее структурные составляющие, параметры, функции и соответствующие им виды деятельности. В ходе всего исследования модель проверяется и корректируется. Подтверждение гипотезы и утверждение модели способствуют становлению системы научного знания — теоретических положений и практической деятельности по развитию эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства.

Спроектированная модель выступает как образ будущей системы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства. Основными участниками данной модели являются:

— моделирующий субъект — исследователи данной проблемы;
— «объект-оригинал» (по обозначению А.М. Новикова [227, с. 226]);

— предмет моделирования — конструируемая педагогическая образовательная система (система развития эстетической культуры студентов педвуза средствами изобразительного искусства, которую моделирует субъект-исследователь и которая существует в действительности);

— «модель-образ», отображение объекта — процесс и результат в графической схеме модели (она существует только как модель-образ);

— «среда», в которой и с которой взаимодействуют все «участники», — единое культурно-образовательное пространство педвуза, в котором осуществляется общая и профессиональная подготовка и художественно-эстетическая, целенаправленно создаваемая и встраиваемая в общую среду.

Мы считаем, что в проектируемой модели должен быть пятый участник — изобразительное искусство, его духовные и художественно-эстетические возможности, развивающие эстетическую культуру личности студента педвуза. Это убедительно доказывают возможности изобразительного искусства, рассмотренные в первой главе нашей работы.

Развитие эстетической культуры — это сложный процесс, зависящий от общих жизненных целей, установок и ценностей будущего специалиста, от его общей и формирующейся в вузе профессиональной культуры.

Духовные, эстетические, художественные, культурологические аспекты искусства, обращенные к внутреннему миру человека и к его взаимоотношениям с окружающим миром, служат духовному, эстетическому, общекультурному развитию будущего специалиста, что способствует достижению профессионально значимых целей.

Эстетически развитая личность студента — будущего специалиста представляет ценность для современного общества в первую очередь потому, что его эстетическая культура, его субъектная позиция более всего способствуют введению подрастающего поколения в мир культуры, процессов социокультурной динамики, освоения культурного наследия, раскрытия заложенных способностей и творческого потенциала личности, создания условий для освоения разных видов

художественно-эстетической деятельности и получения учащимися опыта творчества как пути сложения и осуществления собственных замыслов и потребностей.

Рассмотрим саму «модель-образ», отображение объекта как процесс и результат в графической схеме модели и в методе сценариев.

Метод сценариев включает процессы подготовки и координации представлений о проектируемой системе, отражающие взаимосвязи и логическую последовательность событий и действий.

Метод сценариев позволяет раскрыть суть нашего понимания темы: развитие эстетической культуры будущего специалиста основывается на взаимосвязи, на введении культурологических аспектов и полифункциональности искусства во все виды деятельности студентов — профессиональную подготовку и внеучебную.

В учебной деятельности общекультурное развитие студентов осуществляется в рамках учебных курсов Госстандарта «Культурология», дисциплин психолого-педагогического цикла, в дисциплинах регионального компонента «Мировая художественная культура», «Эстетика», «Этика». Направленность и содержание данных дисциплин носят теоретический характер и не нацелены на развитие чувства понимания прекрасного, творческого процесса создания произведений искусства, на познание изобразительно-выразительных средств живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

За границами внимания остаются такие стороны искусства, как отражение картины единства мира, выражение общечеловеческих проблем, обращенность к внутреннему миру человека и отдельной личности, формирование потребностей чувствовать возвышенное, прекрасное и развитие на этом эстетического вкуса, норм, идеалов. Студенты остаются не включенными в практическое освоение важнейших проблем художественного творчества, художественного восприятия действительности, которые способствуют созданию произведений искусства и в которых отражается культура общества. Во внеучебной деятельности только отдельные студенты посвящают свое свободное время эстетическому саморазвитию в художественно-эстетических студиях.

Все эти проблемы побудили к разработке системы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства, представляющей собой организованное взаимодействие личности с культурой и стоящим в центре ее искусством. Систему необходимо разработать как объект дидактической теории образования для дальнейшего воплощения в практику. Сам механизм развития эстетиче-

ской культуры студентов следует представить как условия, организующие и упорядочивающие это взаимодействие.

Основополагающими дисциплинами в конструируемой системе являются интегративные дисциплины цикла «Художественно-эстетические курсы по выбору», освещающие конкретные вопросы изобразительного искусства во взаимосвязи с содержанием дисциплин разных специальностей:

— для специальности «психолог-педагог» — «Психология изобразительной деятельности», «Арт-терапия, общий курс»;

— для специальности «учитель начальных классов» — «Музейная педагогика», «Народные промыслы на уроках декоративного рисования», «История отечественного искусства»;

— для специальности «учитель математики» — «Язык искусства — язык математики», «Математические методы в искусстве»;

— для специальности «учитель биологии и химии» — «Художник и природа», «Красота природных форм»;

— для специальности «учитель географии, специалист по туризму» — «Музеи мира».

Приведенные спецкурсы как учебные дисциплины имеют тесную взаимосвязь с внеучебной деятельностью, которая, как ручейки, практически подпитывает ценностные ориентации, знания, умения и навыки художественно-эстетической деятельности будущего педагога. Направления и объем внеучебной работы постоянно корректируются, поскольку деятельность студентов связана с практическим освоением изобразительного искусства в музеях, выставочных залах, мастерских, музейных комплексах, архитектурных заповедниках и просто в старых частях города, являющихся культурным наследием.

Обязательным участником модели является среда, в которой и с которой взаимодействуют все другие участники. Среда представляет собой единое культурно-образовательное пространство педвуза, объединяющее учебную и внеучебную деятельность будущих педагогов, в котором развивается их эстетическая культура. С целью повышения эффективности, действенности спецкурсов мы расширяем образовательную среду, включая в нее музеи, выставочные залы, театры, мастерские, социокультурные учреждения города и области.

Моделирование тесно связано с экспериментом. Изучение направлений и способов развития эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства осуществляется через модельный эксперимент, поскольку в процессе познания создается непосредственная модель в форме схемы, в которой отражены все особенности и возможности педагогического процесса по отображению

объекта. Проектируемая модель позволяет выявить наиболее значимые связи и отношения, создать определенные конструкции, т.е. представить все направления и способы деятельности по развитию эстетической культуры студентов. При этом важно раскрыть все механизмы связи между факторами, которые затем будут проверены и выверены на практике.

Модель объединяет способы организации практических действий по развитию эстетической культуры студента, является рабочим представлением, образцом будущей системы.

Сконструированная прагматическая модель носит нормативный характер при осуществлении эксперимента по разработке системы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства.

Важную роль в научном моделировании играет оптимизация моделей, которая заключается в том, что среди ряда возможных моделей построения определяются наилучшие в данных условиях — «оптимальные альтернативы». При этом необходимо иметь критерии и способы сравнения вариантов. Этап оптимизации предусматривает проверку предлагаемых вариантов и отсеивание не соответствующих желаемым качествам и характеристикам.

Решающий этап стадии моделирования представляет собой выбор оптимальной модели для дальнейшей реализации. Выбор модели отвечает целенаправленности, способствует подчиненности всей деятельности определенной цели. Важно в таких условиях сделать правильный выбор: среди множества возможных вариантов найти наилучшие в заданных условиях, т.е. оптимальные.

Выбор модели (принятие решения) определяется как действие выбора из ряда вариантов одного рационального. Выбор рационального варианта проектируемой нами системы развития эстетической культуры студентов педвуза средствами изобразительного искусства основывался на анализе и отбрасывании неэффективных по целому ряду показателей.

Чтобы преодолеть субъективность факторов влияния на процесс принятия решения нами были использованы следующие методы: экспертиза, анкетирование, тестовый метод, метод анализа результатов творческих работ, метод наблюдения, метод дискуссии. Данные методы и позволили принять решение о выборе оптимальной модели системы развития эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства.

На стадии конструирования нами были определены конкретные способы и средства реализации выбранной модели в рамках существующих условий образования в педагогическом университете.

Исходной для нашей прогностической модели стала модель-гипотеза, которая позволила вскрыть механизмы связи между компонентами изучаемого процесса, которые затем проверялись на практике.

Основополагающими в создании модели с целью познания явления выступают научные теории, представляющие основное содержание методов научного познания и позволяющие определить содержание и последовательность дальнейшей экспериментальной деятельности.

При проектировании настоящей модели мы пользовались в первую очередь фундаментальными научными теориями познания, теориями понимания эстетической культуры и такого феномена, как искусство. Мы обращались к общефилософским подходам и анализам систем знаний в сферах культуры и изобразительного искусства, к пониманию процессов образования и освоения культуры с позиций диалектики, отражающей реальную логику мышления на основе, согласно открытию Г.В.Ф. Гегеля, восхождения от абстрактного к конкретному, что позволяет изучить предмет в его сущностных характеристиках. В нашей работе это общечеловеческая культура, профессионально-педагогическая культура, эстетическая культура (как научная категория), эстетическая культура личности.

Модель спроектирована на основе следующих положений:

— понимание системного подхода М.С. Кагана как конкретного проявления диалектического метода;

— обоснование философами античного мира Платоном и Аристотелем обусловленности происхождения искусства потребностями человеческого общества и результатом подражания человека природе;

— понимание культуры с позиций ментальности П.А. Сорокина;

— диалектический подход к пониманию сущности искусства А.Ф. Лосева;

— изучение истории искусства с позиций истории художественных ментальностей;

— положения основоположников немецкой классической философии И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шиллера, А. Баумгартена, заложивших основы понимания красоты и эстетического в мире;

— выдвижение новых задач развития человеческой личности: сохранение культурного наследия, развитие внутренних интеллектуальных и сенситивных способностей человека в новых философских картинах мира А. Печчеи и его последователей;

— рассмотрение искусства как предметной сферы эстетической культуры (В.В. Бычков);

— рассмотрение искусства как образной модели человеческой жизнедеятельности М.С. Кагана, Л.Н. Столовича;

— понимание проблемы подготовки современного специалиста как культурно развитой личности (Н.Б. Крылова, А.П. Валицкая, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, Н.С. Злобин) и культуроцентрической личности (Е.В. Бондаревская);

— понимание значимости развития эстетических чувств личности (С.Л. Рубинштейн);

— использование взаимосвязи принципов природосообразности и культуросообразности человека (А. Дистервег, С.И. Гессен);

— идея расширения дидактического инструментария будущего учителя М.В. Кларина и выработка на ее основе профессиональных ориентиров и позиций, главных методов обучения (методов творческого характера).

В проектировании модели развития эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства мы исследуем:

— проблемы подготовки личности педагога в разносторонней, содержательно-организованной деятельности (Н.Б. Крылова);

— механизмы формирования эстетической культуры студентов педвуза — будущих педагогов средствами изобразительного искусства;

— системные организации художественно-эстетической деятельности студентов педвуза;

— функции и содержание эстетической деятельности (А.Н. Леонтьев);

— понимание интерсубъективности культуры через мир субъекта, его деятельность и сознание (М.М. Бахтин, В.С. Библер, И.В. Кондаков);

— границы искусства как духовного и социокультурного феномена (Р. Арнхейм, А.Ф. Еремеев, В.В. Ванслов, Л.Н. Столович);

— вопросы содержания и видов деятельности в обучении будущих педагогов изобразительному искусству (В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова);

— понимание значимости и особенностей культурно-художественного пространства (П.А. Флоренский, Л.Г. Савенкова), роли культурно-образовательной среды в развитии человека (С.Н. Булгаков, Е.П. Белозерцев, Л.С. Выготский);

— изучение позиции педагога — субъекта культуры (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, Г.И. Аксенова);

— развитие идеи проектирования адаптивных образовательных сред, где реализуются потребности личности в саморазвитии (А.П. Валицкая, Н.Б. Крылова);

— развитое художественное восприятие как одно из основополагающих звеньев эстетической культуры личности (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, П.М. Якобсон).

Критерии оценки достоверности результатов развития эстетической культуры личности студента средствами искусства позволяют представить эффективность модели.

Выбор критериев оценки имеет важнейшее значение для педагогического исследования вообще, поскольку определяет достоверность его результатов. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования носят характер индивидуальности, поскольку целиком зависят от содержания исследования.

Система развития эстетической культуры личности студента средствами изобразительного искусства как научная теория содержит совокупность понятий и утверждений эстетического и общекультурного плана, по изобразительному искусству, методике преподавания художественно-эстетических дисциплин, основам развития личности и профессионального становления личности педагога в современных условиях. Именно в теории эстетического воспитания гуманитарное знание проходит своеобразную проверку по высшим критериям человечности, духовности и нравственности. Через эстетическое воспитание гуманитарное знание выводит человека на путь совершенствования мира и самого себя — на самосовершенствование.

Выбранные критерии соответствуют всем структурным подразделениям, входящим в понятие «эстетическая культура личности» и охватывающими всю полноту теории. Кроме того, ряд критериев соответствует общекультурным представлениям.

Все структурные элементы системы развития эстетической культуры не противоречат друг другу.

Система развития эстетической культуры личности студента средствами искусства как научная теория обладает эмпирическим содержанием и предусматривает содержательную интерпретацию получаемых результатов.

Источниками критериального аппарата, подтверждающими соответствие содержания положений системы развития эстетической культуры реальным свойствам и отношениям, т.е. механизму развития эстетической культуры студентов в образовательном процессе университета, стали следующие:

— духовное понимание мира как общности культур;

- общекультурное понимание развития человеческого общества;
- художественно-эстетический подход к рассмотрению окружающей действительности;
- философско-эстетическое понимание структуры эстетической культуры;
- ценностно-смысловое и эстетическое понимание изобразительного искусства;
- лично и профессионально значимые качества современного педагога;
- понимание личного развития как источника преобразования мира.

На основании этих источников представляется возможным отследить целостный, комплексный, многогранный характер эстетической культуры личности будущего педагога средствами искусства.

Системно-деятельностный подход традиционен для отечественной педагогической науки. Обращаясь к данному подходу, однако, считаем важным подчеркнуть, что нам необходимы определенные его трансформации ввиду интенсивных социокультурных изменений последних лет, повлекших за собой изменение ценностей, смыслов, базовых научных понятий и подходов к эстетическим явлениям.

Как метод изучения действующих систем, он позволяет рассмотреть с научных позиций взаимодействие образовательной системы вуза, системы «личность — культура — искусство» в функционировании исследуемого процесса развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства. Именно в сложном динамическом взаимодействии с обозначенной совокупностью пересекающихся систем функционирует система развития эстетической культуры студента. Взаимодействие пересекающихся систем и их элементов определяет существование самой системы, действенность ее механизма.

Совокупность системы развития эстетической культуры личности студента средствами искусства и пересекающихся с ней систем позволяет обозначить их как гуманитарные системы, функционирующие в единстве сознательных и бессознательных механизмов деятельности человека и охватывающие обширную сферу объектов, включая личность и культуру, которые можно обозначить как подсистемы. Ценности личности, перспективы ее развития в культуре выступают системными объектами в предмете познания гуманитарной системы.

Таким образом, образовательная система вуза, личность будущего специалиста, его эстетическая культура, искусство представляют собой элементы подсистемы гуманитарной образовательной системы.

Вводя личность студента в систему «искусство», мы вводим многообразие способов самоорганизации каждой личности, поскольку как суперсложная уникальная система каждая личность содержит безграничное количество модификаций способов восприятия искусства.

Синергетический подход способствует пониманию, что в развитии эстетической культуры мы имеем дело с теми силами человеческой психики, которые позволяют индивиду выбирать определенное содержание культуры, следовательно, у личности каждого студента своя траектория развития эстетической культуры.

Мы принимаем во внимание, что важнейшим аспектом исследования любой системы является анализ процессуальных и динамических характеристик возникновения тех или иных компонентов, и в настоящем исследовании это непосредственно подводит нас к вопросу о построении целесообразных стратегий личностной профессионализации в системе образования, поскольку развитие эстетической культуры личности — это, с одной стороны, профессионализация, с другой стороны, — подъем общекультурного уровня и раскрытие творческого потенциала личности будущего специалиста.

3.2. Технология реализации модели системы развития эстетической культуры студентов педвуза средствами изобразительного искусства

Реализация представленной системы развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства нуждается в технологическом обеспечении.

Наша задача — с системных позиций на основе особенностей образовательных технологий исследовать структуру данной технологии и последовательность действий в ее реализации. В настоящей работе представлена, обоснована и реализована концепция развития эстетической культуры личности студента средствами искусства. Названная технология предназначена для решения дидактической задачи педвуза — обеспечение подготовки не только высокоразвитых специалистов, но и высококультурных личностей.

В современном терминологическом аппарате понятием «технология» обозначают систему форм, методов, средств, этапов решения поставленных задач. В широком смысле это понятие связано с прогрессивными достижениями цивилизации, которые открывают новые возможности для получения эффективных результатов в организации

человеческой деятельности, в культуре труда, в использовании культурного потенциала в разных сферах жизни и деятельности.

В гуманистической парадигме исходным основанием модели педагогического процесса является свободное развитие природных личностных сил воспитанника; педагогический процесс проектируется и осуществляется как создание условий для стимулирования и развития процессов самосознания, самореализации, самоопределения, самоутверждения индивида. Главная установка целеполагания — способность личности к самоорганизации и саморазвитию, что представляется важнейшей установкой нашей технологии развития эстетической культуры будущего специалиста средствами искусства.

В цели «сходятся» интеллектуально-идейные, мотивационные, содержательные, процессуальные, структурно-морфологические и результирующие характеристики педагогической деятельности. Целью задаются принципы, содержание, методы, средства и формы педагогического процесса. Интегративность педагогической цели определяется и тем обстоятельством, что она выражает важнейшие структурные составляющие деятельности личности. Она обуславливается двусторонним характером: педагог не просто ставит собственные цели, но и стремится к тому, чтобы эти цели были осознаны и приняты учащимися; воспитатель не просто ищет способы достижения поставленных целей, но и работает над тем, чтобы эти способы были освоены учащимися, стали для них «своими».

Генеральная цель развития эстетической культуры будущего специалиста средствами искусства определена социальным заказом, но в большей мере общекультурной и личностной значимостью, ответственностью перед мировым развитием культуры как способом существования человеческого общества.

Целеполагание прежде всего направлено на создание активно действующей системы развития эстетической культуры будущего специалиста средствами искусства, в достаточной степени гарантирующей высокий уровень этой культуры. Действенность настоящей системы рассматривается на модели — образе, объединяющем теорию и практику и демонстрирующем механизм развития эстетической культуры будущего педагога средствами изобразительного искусства.

На конкретные этапы деятельности по развитию эстетической культуры студентов выдвигаются этапные цели. Этими этапами являются крупные блоки и темы, исследовательские этапы работы в музеях и архивах, педпрактика.

Оперативные цели — это цели достижения результатов в изучении отдельных тем, в овладении конкретным материалом искусства, в

решении конкретных практических задач. Это самый подвижный вид целей, которые намечаются, корректируются и перестраиваются по ходу учебного процесса.

Следующим составным звеном технологии развития эстетической культуры студентов являются педагогические условия.

Субъективными предпосылками успешности реализации поставленных целей являются знания, умения, навыки, психические процессы, состояния, свойства личности, уровень развития ее культуры, обеспечивающие качественное выполнение педагогических задач.

Важнейшее условие реализации конструируемой нами системы — то, что она осуществляется в условиях университета, где содержание общекультурного и художественно-эстетического образования осуществляется в структурах федерального и регионального компонентов.

Федеральный компонент включает курсы общекультурного и общенационального значения (относительно нашего исследования это культурология, эстетика, методика преподавания изобразительного искусства).

Региональный компонент позволяет ввести в учебные планы художественно-эстетические курсы для всех отделений и специальностей педвуза.

Таким образом, конструируемая нами система развития эстетической культуры личности будущего специалиста средствами искусства функционирует в условиях действия федерального и регионального компонентов высшего педагогического образования.

Мотивационные условия реализации данной системы представляют собой заинтересованность человеческого общества, образовательной системы и системы профессиональной подготовки будущего специалиста в вузе в подготовке высокообразованного, компетентного педагога, обладающего высоким уровнем развития эстетической культуры, способствующим обогащению культуры всего человеческого общества, вводящим достижения культуры через обучение и воспитание подрастающего поколения во все виды человеческой деятельности. Истоки формирования будущего специалиста — в его включенности в процессе обучения в развивающую чувственную эстетическую деятельность, в освоении изобразительного искусства, содержащего в художественно-образном отражении опыт всех видов человеческой деятельности.

Материально-технические условия охватывают широкий технический диапазон средств, способствующих глубокому ознакомлению с произведениями искусства. Это прежде всего наличие мультимедийных средств, наличие интерактивных досок в специально подготов-

ленных аудиториях, возможность для каждого студента на учебных занятиях и во внеучебной деятельности пользоваться электронными ресурсами Интернета, дисками CD и др.

Научно-методические условия включают обеспечение студентов соответствующей документацией, учебной и научной литературой. Учебная и научная библиотеки обеспечивают студентов основным учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и монографическими работами, позволяющими осваивать культурологические, эстетические вопросы, и необходимыми с учетом специфики художественно-эстетических курсов учебниками по истории искусства — мирового и отечественного, монографическими изданиями по вопросам творчества мастеров искусств, справочной литературой по вопросам художественно-эстетической терминологии, отдельными справочными пособиями по использованию художественных материалов и техник.

Организационные условия предусматривают с учетом специфики системы организацию живого общения студентов с искусством и с мастерами искусств. Это подписание договоров о творческом сотрудничестве с музеями Рязани и Рязанской области — Рязанским областным художественным музеем имени И.П. Пожалостина, Городской картинной галереей Народного художника РФ В.И. Иванова, Мемориальным музеем академика И.П. Павлова, Рязанским областным историко-архитектурным музеем-заповедником, Центром народного творчества и ремесел города Рязани и Рязанской области, музеями Касимова, Скопина, Сапожка, Ряжска.

К организационным условиям также относятся организация учебно-ознакомительных экскурсий, творческих встреч с мастерами искусства, организация участия студентов в художественно-творческой практике в музеях и в реставрационных работах.

Информационные условия достаточно близки к техническим, поскольку имеющаяся в наличии компьютерная техника позволяет студентами получать все необходимую информацию. Наиболее богатым хранилищем информации об изобразительном искусстве, не считая электронных ресурсов, является научная библиотека Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина, которая предоставляет студентами педвуза право пользования ее фондами.

Специфика конструируемой нами технологии требует подхода к выделению средства как материала и одновременно инструмента, с помощью которого осуществляется намеченная цель — развитие эстетической культуры личности студентов. Таким средством является изоб-

разительное искусство, имеющее многоаспектный характер, обладающее сложным развивающим механизмом и действующее с позиций:

- широкого общекультурного воздействия на личность и приобщения ее к мировым и отечественным культурным достижениям;
- развития и преобразования личности;
- средства самораскрытия и самопознания, обретения себя в искусстве;
- средства профессионального становления, развития современного конкурентоспособного специалиста;
- средства мирового общекультурного развития под девизом «красота спасет мир».

Технология развития эстетической культуры студентов средствами искусства реализуется двумя основными группами методов: общепедагогическими и методами обучения изобразительному искусству и художественной культуре.

Учитывая эти обстоятельства, мы прежде всего должны признать потенциальную способность объекта исследования — процесса развития эстетической культуры студентов средствами изобразительного искусства — в педагогике использовать в той или иной степени любой метод, применяемый в ней.

Отсюда вытекает большая широта охвата, характерная для системы методов эстетических исследований, предлагаемых нами, и включающая в себя самые разнообразные методы, «нашедшие прописку» в современной педагогике. Причем такая широта задается не только рассматриваемыми обстоятельствами, но и особенностями объекта эстетических исследований, требующего многостороннего подхода к себе.

Следуя второму обстоятельству, мы должны за этой широтой увидеть специфичные методы эстетических исследований. Здесь в полной мере необходимо учитывать характерные особенности объекта нашего исследования.

В русле нашего исследования развития эстетической культуры личности средствами искусства важнейшим подходом является соответствие методов специфике эстетического воспитания студентов и их обучения по предметам искусства и художественной культуры.

В выборе методов мы руководствовались таким принципом, как следование эмоционально-образной насыщенности процесса обучения изобразительному искусству, возможностям искусства раскрыть творческий потенциал человека, усовершенствовать субъектную культурно-художественную позицию личности будущего педагога. Особого внимания заслуживала такая идея: предметы искусства —

художественно-эстетические курсы — должны строиться на гармоничном сочетании методов эстетического познания и логических научных методов.

В процессе воздействия научных методов участвуют эмоции и воображение. При этом воображение работает над созданием абстрактных, отвлеченных образов, что ведет за собой определенные эмоциональные движения.

Обращаясь к частным методам эстетического воспитания и обучения искусству, считаем необходимым выделить некоторые специфические черты искусства, которые дают право обращения к ним. Это в первую очередь способность искусства отражать мир в художественных образах, образность изобразительного искусства. Чувственная наглядность художественного образа оказывает эстетическое влияние на людей, вызывает у них не только мысли, но и чувства и переживания. Кроме того, есть сфера, где знания можно получить в основном именно с помощью искусства, — это внутренний мир человека, мир его мыслей, чувств. Все это обращает нас к использованию в реализации технологии развития эстетической культуры студентов педвуза средствами изобразительного искусства методов искусства и художественной культуры.

Полифоничность искусства предполагает, что индивид воспринимает мир в художественных образах разными видами своих чувств. Искусство не разрозненно, а симультанно воздействует на человека. Причем, как показывает практика, когда одни виды искусства дополняются другими, во внутреннем пространстве человека звучат мощные аккорды чувств, активно развивающие его представление о мире прекрасного. Эта характеристика искусства располагает к использованию в развитии эстетической культуры методов разных видов искусства.

В технологии реализации системы развития эстетической культуры будущего педагога средствами искусства мы используем широкий диапазон методов:

— методы культурологического анализа: инкультурация, анализ ментальностей, коллективные исследования с использованием широкого культурного и информационного поля, культурная интеграция, культурно-исторические исследования (освоения культурного наследия, взаимосвязи эпох и культур, культурной динамики);

— методы эстетической деятельности: погружение в мир искусства, диалоги об искусстве, переживание произведений искусства, аналитическое исследование художественного наследия, рассуждения и суждения вкуса, художественное познание, осознание художественно-эстетического опыта, широкий подбор дополнительного материала.

ла, использование когнитивного опыта, активное освоение эстетической среды, взаимосвязь с музеями и учреждениями искусства, контакты с деятелями искусства;

— методы художественной деятельности: широкая трактовка искусства (холистская концепция), мастер-классы, участие в художественных конкурсах и выставках студенческого творчества, эстетическое оформление окружающей среды, участие в художественных гостининых (встречах в вузе с мастерами искусства), изучение авторских приемов в разных видах искусства;

— методы других искусств: прослушивание и анализ музыкальных произведений; подбор литературного ряда — поэтических произведений, литературных отрывков; подбор кинофрагментов; подбор фотоматериалов; обращение к драматическим произведениям, созвучным темам изобразительного искусства и соответствующим эпохам;

— методы эстетической информационной деятельности: создание электронных презентаций, портфолио, создание комплексов электронных заданий и обучающих материалов, овладение ресурсами электронных библиотек и архивов.

В течение многолетней работы по развитию эстетической культуры будущего педагога нами были разработаны и опробованы методы развития эстетической культуры:

— метод зарисовок рассматриваемых схем и конструкций произведений разных видов искусства (схематическое изображение элементов ордерной системы, планы и виды сверху, аксонометрические разрезы, композиционные связи на картинах и графических работах, схемы рельефов и другие зарисовки по рассматриваемым темам) по ходу записи лекций, зарисовки отдельных рассматриваемых памятников на улицах города, зарисовки понравившихся природных и созданных человеком форм. Все, что зарисовано, перерабатывается на уровнях сознания и подсознания, запоминается надолго и сохраняется как материал для дальнейшего использования в самостоятельной профессиональной работе педагога. Зарисованное возможно переделывать, трансформировать, обращаться к нему много раз;

— метод художественной поисковой деятельности: поиск студентами примеров стилистических характеристик, творческого использования языка искусства, индивидуального художественного почерка мастеров в музейных собраниях, в альбомах по изобразительному искусству, в ресурсах Интернета, в архивах;

— метод обращения к мастерам искусств, музейным работникам, народным мастерам, педагогам искусства с целью пополнения

эстетических знаний, расширения творческого кругозора, развития эстетического вкуса, эстетических идеалов;

— метод мастер-классов — участие студентов в работе творческих мастерских мастеров живописи, художников-керамистов, мастериц народной вышивки, кружевоплетения и игрушки. Работа в творческом коллективе мастеров и начинающих художников развивает «насмотренность» глаза, чувство формы и художественного материала, из которого она может быть создана. Созданные в мастер-классах собственными руками образцы действительно формируют эстетический вкус, чувство меры и гармонии;

— метод сбора материалов искусства как музейных экспонатов. Студентами собран фонд произведений народного искусства: это варианты народного костюма Рязанской губернии, образцы вышивок разных уездов, образцы видов кружева, инструменты кружевниц (барaban, коклюшки, сколки), элементы народной резьбы по дереву, народные куклы, декоративные предметы быта. Все это представлено на музейных полках в кабинете изобразительного искусства и используется как обучающий и развивающий материал по предметам «Методика преподавания изобразительного искусства», «Мировая художественная культура», «Эстетика», «Культурология», в художественно-эстетических курсах по выбору «Культура и искусство Рязанского края», «Декоративно-прикладное искусство», «Декоративное рисование дошкольников и младших школьников»;

— метод коллективной деятельности с учреждениями дополнительного образования — детскими домами и центрами творчества, детскими и подростковыми клубами, лагерями — с целью формирования навыков практической художественно-эстетической педагогической деятельности.

Оптимальными методами являются активно приобщающие к глубинному чувствованию искусства и осознанию истоков субъектной позиции студентов. Рассмотрим эти методы.

Метод искусствоведческого анализа освещает рассматриваемые произведения с художественно-эстетических позиций: с позиций стилевых характеристик, соответствующих направлениям и стилям эпох, с позиций личностных интересов и пристрастий художника, с позиций композиционного решения, колористических особенностей — т.е. того, что принято называть «художественным языком», с позиций выбранного художественного материала и специфики технических приемов.

Важным моментом этого метода является обращение к языку, которым выполняется искусствоведческий анализ. Как отмечал в

своих лекциях известный искусствовед середины XX века А.Н. Савинов, рассуждать об искусстве необходимо языком искусства (он имел в виду — искусством слова). Обычные высказывания не подходят, нужно учиться языку, соответствующему высотам искусства. Даже в современной социокультурной обстановке язык искусствоведческого анализа представляется, как показали проведенные опросы студентов, более значимым, убедительным, лично притягивающим.

Метод композиционного анализа позволяет ощутить суть многих художественных композиционных приемов, авторских подходов и интерпретаций выбранных тем произведений.

В рассмотрении произведений искусства с позиций композиционного анализа важная роль отводится, с одной стороны, пониманию механизмов воздействия композиционных средств на эмоциональный мир, с другой стороны, тому, какие чувства и эмоции они развивают, какое создают настроение, какая реакция рассматривающего человека на соответствующее композиционное построение может считаться адекватной.

Метод организации сопереживания автору, персонажам произведений, художественной идее эпохи создания особенно наглядно включает эмоционально-чувственную сферу студентов, способствует развитию воображения, эстетических чувств, формированию эстетических понятий. Его действенность проявляется в том, что студенты выражают свои чувства, что при этом открывается тот самый наиболее загадочный «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев) искусства.

Передача эстетической информации не в виде повествовательного сообщения, а в форме художественного образа адресуется к глубинным, тонким структурам психики воспринимающего произведение искусства человека. Переживание художником создаваемых им образов, посыл этого переживания зрителю и ожидание ответных реакций сопереживания, сочувствия или непонимания — все это, отраженное в самой сути искусства, может стать механизмом обучения и развития субъектной позиции.

Метод семиотического анализа позволяет рассматривать произведения искусства с позиций знаковых характеристик изображения, композиционных приемов, выбора колористического решения, технических способов. В семиотическом плане язык искусства представляет собой такую систему знаков, в которой доминирует экспрессивное значение.

Семантический подход к рассмотрению произведения искусства обнаруживает действенность таких художественных приемов, как ме-

тафоры, сравнения, олицетворения, аллегии, позволяющие языку художественного произведения глубоко воздействовать на все сферы человеческой личности, передавать заложенные в образном решении искусства чувства и мысли.

Особенности семантического анализа можно рассмотреть на примере триптиха П.Д. Корина «Александр Невский», центральным звеном которого является изображение князя в кольчуге, за спиной которого развивается плащ алого цвета. Почему художник выбрал именно такой оттенок красного? Это знак принадлежности князя к святости русского воинства? На всех иконах Георгий Победоносец имеет плащ такого же цвета. Это цвет кровопролитной борьбы и цвет победы? Выбранный художником цвет заставляет задуматься: что именно хотел подчеркнуть автор? или все эти характеристики вместе уложились в алом цвете плаща князя?

Мудрость художника обращается к зрителям иногда едва заметными визуально, но глубоко значимыми знаками. Изучая искусство, необходимо держать открытым внутреннее видение, интуицию, которая находит кратчайший путь связи с мыслями и чувствами мастера. Л.С. Выготский отмечал, что именно знак, символ являются ведущими развивающими импульсами [73]. Обучение пониманию знаков дает убедительные результаты в освоении эстетических понятий, формировании художественного вкуса, развитии воображения и эстетических чувств.

Методы изучения цветового воздействия основываются на цветовой теории И. Иттена, представившего цвет как «гениально сконструированное внутри себя природное явление со своей внутренней энергетикой» [132, с. 8]. Положения цветовой теории позволяют объяснить закономерности действия цвета, которые трудно понять вне материала искусства. Автором были выделены основные типы цветовых контрастов, которые создают живость полотен и убедительность образов. Мастер подчеркивал, что знания закономерностей цвета, владение умениями его гармоничного применения, интуиция в выборе цвета и взаимодействии цветов являются условиями создания наиболее выразительных полотен.

Рассмотрение законов действия цвета в искусстве на лекциях и практических занятиях позволяет почувствовать притягательную силу его эстетической выразительности, силу воздействия, развивающего эстетические чувства человека. И. Иттен в этом плане подчеркивает: «...форма и ее цвет — это носители трансцендентальной сущности, только еще смутно нами прозреваемой» [132, с. 10].

Все приведенные методы являются обучающими и развивающими в системе развития эстетической культуры студентов.

Основными учебными формами деятельности являются: лекции — в классической форме, лекция-диспут, лекция-дискурс, лекция с просмотром видеоматериалов и т.д.; практические занятия-семинары (отработка практических навыков общения студентов с изобразительным искусством); лабораторные занятия (отработка индивидуальных умений и навыков практической деятельности общения студентов с изобразительным искусством); мастер-классы; уроки и внеклассные мероприятия в школе во время педпрактики (отработка методических навыков обучения изобразительному искусству и мировой художественной культуре).

Научно-исследовательскими формами деятельности студентов являются: занятия в библиотеках (исследование поставленных вопросов и проблем изобразительного искусства); занятия в музеях и выставочных залах (исследование вопросов и проблем, касающихся конкретных произведений изобразительного искусства, находящихся в данных коллекциях и фондах); занятия по исследованию материалов, находящихся в учебно-методическом фонде университета; исследование документов, хранящихся в архивах; исследовательский анализ памятников архитектуры и скульптуры городов и населенных пунктов; поиск материалов по вопросам и проблемам изобразительного искусства в сети Интернет; осуществление фото- и видеосъемок произведений изобразительного искусства.

Внеучебными формами деятельности студентов являются: самостоятельная работа — подготовка к учебным занятиям, выполнение рефератов, докладов, сообщений; учебно-ознакомительные экскурсии в музеи и выставочные залы; экскурсии по городу с осмотром памятников архитектуры и скульптуры; творческие встречи с мастерами искусств; посещение лекций по изобразительному искусству, концертов, спектаклей; посещение уроков искусства и внеклассных мероприятий педагогов школ и средних учебных заведений во время педпрактики; осуществление художественно-эстетических внеклассных мероприятий во время педпрактики в школах; участие студентов в художественно-эстетических кружках и студиях; участие в художественных выставках, творческих конкурсах и фестивалях.

Представленные формы деятельности студентов в рамках разработанной нами технологии находятся в тесной взаимосвязи и в динамике. Знания, умения, навыки, получаемые в одной форме деятельности, представляют богатый материал для использования их в других формах, в частности, в написании выпускных квалификационных ра-

бот, курсовых работ, подготовке докладов на семинарских занятиях и студенческих научных конференциях.

Приведенные технологические позиции позволяют решать дидактические проблемы обучения материалу искусства в художественно-эстетических курсах по выбору в соответствии с точно заданными целями.

3.3. Художественно-эстетическая среда вуза как условие формирования личности студента

Рассмотрение развития личности, ее вхождения в мир культуры и ее ядра — искусства, представляется системным процессом, в котором система «личность — культура — искусство» функционирует во взаимосвязи со средой, в которой и по отношению к которой осуществляется деятельность ее основных элементов.

Содержательный аспект понятия «среда», пришедший в сферу культуры и в педагогическую науку из естественных наук, активизирует взаимодействие субъекта и объекта, жизнедеятельность человека и степень его вовлеченности в материальные условия существования.

Среда оказывает мощное воздействие на формирование и развитие личности. Культура и искусство при этом становятся составляющими процесса формирования культурного окружения человека.

Значительный интерес для настоящего исследования представляют мнения В.В. Краевского [159] и А.М. Новикова [226], трактующих среду как «совокупность всех объектов/субъектов», не входящих в систему человеческой деятельности, «изменение свойств и/или поведение которых влияет на изучаемую систему, а также тех объектов/субъектов, чьи свойства и/или поведение которых меняются в результате поведения системы».

Под образовательно-воспитательной, или педагогической, средой обычно понимается определенным образом организованная и структурированная система взаимосвязей материальных, духовных, организационных факторов, определяющих отношение учащихся к окружающей жизни, формирующих их мировосприятие, ценностные установки, образ мышления, стиль поведения, способы самовыражения и самореализации.

Нами принято во внимание рассмотрение учеными отношений внутри среды: условия деятельности могут относиться к внешней среде и одновременно входить в состав деятельности, поскольку субъект сам активно влияет на создание условий своей деятельности.

Приведенные позиции являются ведущими методологическими подходами в изучении таких важных категорий нашего исследования, как «субъект культуры» и «среда».

Проблема культурно-художественной (эстетической) среды вуза остается до сего времени малоизученной. Современные концептуальные взгляды на культурно-художественную среду вуза могут рассматриваться как достаточно новое научное направление исследований данного явления, формирующееся на стыке науки, искусства, факторов культуры.

В педагогических исследованиях XIX—XX веков сложились понятия «средовой подход» и «культурно-образовательная среда», ставшие объектами изучения философов, педагогов, психологов: Е.П. Белозерцева, С.Н. Булгакова, Л.С. Выготского, О.С. Долженко, М.С. Кагана, А.А. Макаренко, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новиковой, В.В. Розанова.

Изначально трактовка понятия «культурно-образовательная среда» сводилась к рассмотрению ведущей роли культурно-исторических традиций конкретной региональной среды в существующем в ней образовательном процессе.

Доминирующим в рассмотрении поставленной проблемы является понимание факторов взаимозависимости человека и среды и роли среды в жизнедеятельности человека, а именно:

— среда оказывает как развивающее, так и формирующее влияние, предоставляя человеку свободу выбора или ограничивая выбор возможностей;

— развитие в условиях конкретной среды ведет к появлению индивидуально-неповторимого в личности;

— развивающая роль среды усиливается в точках бифуркаций, формирующая ее роль проявляется в интервалах.

Культурно-образовательная среда как сложное явление выступает носителем богатой и разнообразной информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции индивида и таким образом обеспечивающей его выход на живое, непосредственное знание.

Художественно-эстетическая среда вуза рассматривается на основе средового подхода и его возможностей в сфере формирования личности.

Рассуждая конкретно, мы рассматриваем университетскую среду как обладающую определенной структурой, включающей такие элементы, как социальная среда с ее внешними и внутренними коммуникациями, культурная среда с культурными интересами и потреб-

ностями ее «обитателей» и профессиональная среда с ее профессиональными интересами.

Для нас несомненную значимость имеет предложенное Е.П. Белозерцевым понятие «педагогический потенциал культурно-образовательной среды», позволяющее расширить границы интересов педагогики, которую автор считает правомерным рассматривать на основе единой функциональной системы «человек — составляющая среда», основным системообразующим принципом которой выступает средовая жизнедеятельность, а сруктуроформирующей связью является отношение человека к его культурному окружению, в результате чего возникает взаимосвязь и между составляющими культурно-образовательной среды.

Художественно-эстетическая среда вуза формируется на основе такой глубинной средовой особенности, как комплексные связи прошлого, настоящего и будущего — достаточно общие в менталитете народа как исторической общности, а чувстве своей большой и малой родины.

В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, использовать в своей жизни достижения научного прогресса. Доступ к культуре понимается как возможность для всех желающих свободно получать информацию, развиваться как личность, приобщаться к ценностям культуры и искусства, пользоваться культурным достоянием. Приобщение к культуре является важнейшим фактором интеграции индивида в общество.

Участие в культурной жизни подразумевает возможность свободного самовыражения, общения, созидания для расцвета своих сил и личностного прогресса.

Доступ к культуре и участие в культурной жизни — два дополняющих друг друга аспекта с общей конечной целью повышения духовного и культурного уровня всего человеческого общества на основе гуманистических ценностей.

Доступ к ценностям культуры обеспечен при создании необходимых условий, которые позволят не только пользоваться благами культуры, но и принимать активное участие в освоении культурной жизни и процессе развития культуры. Для молодого поколения таким условием является среда учебных заведений, где они получают необходимую профессиональную подготовку. Художественно-эстетическая среда университета при активном взаимодействии в ней будущего педагога способствует реализации познавательной, преобразова-

тельной, коммуникативной, ценностной и других ведущих функций культуры, что позволяет говорить о существовании в данной среде мощного образовательно-развивающего потенциала.

Художественно-эстетическая среда представляет собой систему факторов, целенаправленно развивающих в студенте эстетические и духовно-нравственные начала: художественный вкус, чувство прекрасного, образное видение мира, гуманистические ценности. Она призвана ориентировать молодежь на высшие общечеловеческие ценности, творческое отношение к жизни, на раскрытие собственных творческих задатков и сущностных сил.

Системный характер функционирования художественно-эстетической среды основывается на последовательном включении студентов в освоение культуры и искусства, на комплексном воздействии искусства на все сферы чувственного мировосприятия, мировоззрения человека.

Тем не менее культурный уровень современной молодежи в вузе, находящейся под возрастающим влиянием средств массовой информации и молодежной субкультуры, не представляется достаточно высоким и не всегда соответствует уровню конкурентоспособности специалистов в современных условиях. Это говорит о том, что образовательно-развивающий потенциал художественно-эстетической среды недостаточно эффективно используется, а также о том, что данная среда должна находиться в состоянии постоянного целенаправленного динамического процесса: поиска многообразия форм и методов полноценного включения в нее субъектов образовательного процесса с целью их широкого культурно-художественного развития. Таким образом, процесс активного использования образовательно-развивающего потенциала художественно-эстетической среды вуза представляет собой одну из насущных культурологических и педагогических проблем, требующую научного и практического решения.

Художественно-эстетическая среда вуза не является по своей сути полностью художественной, как, например, среда картинной галереи или театральные подмостки. Мы понимаем художественно-эстетическую среду вуза в широком смысле — как подсистему социальной и культурной среды общества, в которой осуществляется духовное, интеллектуальное, эстетическое развитие личности будущего специалиста на основе ее взаимодействия с художественной культурой.

Более конкретно под художественно-эстетической средой мы понимаем окружающие человека художественные и эстетические

условия, способствующие формированию его культурной направленности, художественно-эстетическому развитию, развитию его сущностных сил.

Художественно-эстетическая среда вуза развивает эстетическую культуру личности в большей степени опосредованно, т.е. через набор учебных предметов, их содержание, внеучебную художественно-эстетическую деятельность, дизайн помещений вуза, а также взаимодействие всех элементов системы формирования эстетической культуры, если такая система разработана и действует в вузе. Все это способствует созданию условий для освоения студентами мира культурно-художественных ценностей.

Художественно-эстетическая среда как условие художественно-эстетического развития личности существует в условных рамках культурно-образовательной среды, состоящей из следующих структурных единиц:

1) культурно-историческое наследие — культурно-историческая среда, в которой живет человек, меры ее освоенности им и востребованности;

2) социально-психологическая среда обитания, в которой осуществляется активность человека;

3) духовно-нравственная среда в форме принятия человеком духовно-нравственных ценностей, форм общественной морали, норм, идеалов;

4) художественная среда обитания человека, обеспечивающая соответствующие формы его активности по освоению и развитию ценностей и предметов художественной культуры, уровня и качества художественной жизни.

Выделенные нами структурные единицы представляются органично взаимосвязанными, поскольку они все вместе реализуются в деятельности студентов по освоению мира культурно-художественных ценностей.

В исследовании особенностей художественно-эстетической среды и ее значимости в процессе подготовки молодого специалиста мы полностью солидарны с утверждениями Н.Б. Крыловой о социокультурных принципах образования и новых культурных идеях его развития [164]. Автор отмечает роль культурной среды в повышении качества подготовки будущих специалистов, поскольку данная среда способствует развитию, самообразованию и самовоспитанию молодежи, а одним из факторов ее создания представляет гуманитарную подготовку в вузах с многопредметным содержанием, обозначающим для

студента освоение широкого и богатого спектра образования и самообразования, дающих каждому возможности всестороннего образования в своей индивидуальной форме, в которой отражаются личностные интересы, потребности, наклонности [163].

Мы также согласны с утверждением исследователя, что сама активная самостоятельная культурная деятельность будущего специалиста представляет собой один из важных факторов формирования культурной среды. Осуществление идей и принципов развития личности возможно только в культурной среде. Реализация концепций развивающего образования невозможна без целенаправленной организации культурной среды образовательного учреждения. Культурная среда создает многообразие зон развития и ситуацию их выбора, что предполагает свободу культурного самоопределения человека. Человек может активно взаимодействовать с художественно-эстетической средой в разные моменты своей жизни, а не только когда он находится непосредственно в учебном процессе — на лекциях или в библиотеке.

Для нашей работы важен вывод Л.С. Выготского о том, что одной из главных закономерностей онтогенеза психики является интериоризация — переход внешнего во внутреннее — юным поколением природной и культурной среды [74]. Понимая, что принцип интериоризации является важнейшим условием развития обучаемых, эта деятельность должна представлять формирование личности путем интериоризации — присвоения молодым человеком общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения.

Приведенные научные положения взяты нами как основа создания системы развития эстетической культуры, в разработку структуры художественно-эстетических курсов, в организацию культурно-досуговой деятельности студентов, а также в разработку рекомендаций по организации художественно-эстетической среды их проживания и общения.

На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть художественно-эстетической среды как структуры, в которой осуществляется освоение студентами мира культурно-художественных ценностей с изобразительным искусством как его центром.

Для полного охвата понятия «художественно-эстетическая среда» мы считаем необходимым рассмотреть данное понятие и в вертикальном и в горизонтальном плане.

Художественно-эстетическая среда в вертикальном плане, на наш взгляд, представляет собой начала — глубинные истоки проявления культуры общечеловеческой, конкретного народа, взаимосвязи культур

разных народов, региональных культур, культур социальных групп, их духовных корней и материальных воплощений, их эстетических представлений, вкусовых предпочтений, понимания мира красоты.

Горизонтальный план художественно-эстетической среды — это, на наш взгляд, в первую очередь реализация человекотворческой и коммуникативной функций культуры: студент как субъект культуры со всеми присущими ему личностным пониманием и отражением вертикального плана, активно включенный в освоение мира культурно-художественных ценностей и раскрытия себя, своих потребностей и сущностных сил в этом мире.

Истоки художественно-эстетической среды сформировались в воспитательной системе вуза, объединяющей его интеллектуальный, духовный и творческий потенциал и преобразующей воспитательный процесс с учетом реальных условий и потребностей времени. Внедрение художественно-эстетических технологий в образовательный процесс вуза создает благоприятную почву для развития эстетической культуры личности студента при условии его осуществления в рамках целенаправленно спроектированной образовательной среды. Важная роль в функционировании последней принадлежит педагогическим мониторингам и диагностическим методам, дающим адекватную информацию о действенности художественно-эстетической среды.

Все рассмотренные ранее функции культуры реализуются в художественно-эстетической среде, в ее вертикальном и горизонтальном планах, в конкретных условиях, в предлагаемых видах художественно-эстетической деятельности.

Эстетическая культура представляет собой сложную структуру, внутри которой находится художественная культура. Ее ядро представляет собой искусство, сосредоточившее в себе художественную деятельность. Как структура эстетическая культура и художественная культура внутри нее существуют благодаря своим функциям. Кроме того, она дает установки, выдвигает задачи, которые присутствуют в аспектах ее реализации. В рамках эстетической культуры, художественной культуры и искусства осуществляется органическая взаимосвязь личности и общества, личности, общества и социокультурной среды региона, города, конкретного учреждения (в нашем исследовании — вуза) на основе коммуникативного, культурологического, аксиологического, познавательного и воспитательного подходов. В данном случае мы приводим широкое понимание структуры художественно-эстетической среды вуза, в котором субъект культуры — бу-

душий специалист — существует в вертикальном и горизонтальном планах.

Художественно-эстетическая среда вуза представляет собой сложную структуру, функции которой реализуются благодаря наличию взаимосвязи с другими структурами:

1) дисциплинами общекультурной подготовки педвуза по существующему Госстандарту подготовки молодых специалистов: культурологией, эстетикой, мировой художественной культурой, этикой;

2) дисциплинами психолого-педагогической подготовки: теорией обучения, педагогическим мастерством, народной педагогикой, духовно-нравственным воспитанием школьников, психологией художественного творчества;

3) художественно-эстетическими дисциплинами по выбору;

4) дисциплинами предметной подготовки по некоторым специальностям: историей и теорией искусства, методикой преподавания изобразительного искусства, теорией и методикой музыкального воспитания, методикой трудового обучения;

5) внеучебной деятельностью: работой по кураторским планам, воспитательной работой в общежитии;

6) дополнительным образованием: художественно-эстетическими студиями.

Несмотря на обозначенную в современном высшем образовании культурологическую ориентацию, живое общение с культурой и искусством недостаточно включено в содержание образования. В данных условиях особенно актуальным представляется рассмотрение проблемы полноценного воздействия на студента вуза такой культурно-художественной среды, в которой идет формирование культуры через задействованность обоих полушарий мозга. Практически это может быть осуществлено так: значительное место среди предметов, образующих культурно-художественную среду, следует отвести тем дисциплинам, цель и содержание которых представляет собой живое и непосредственное общение с искусством, способствующее чувственному, эмоциональному развитию личности.

Исходя из конкретных условий вуза, работа по наиболее полному включению студентов в культурно-художественную среду представляется возможной через разработку и введение художественно-эстетических курсов по выбору для разных специальностей.

Как искусство отражает все стороны человеческой деятельности, так и включенность студентов в художественно-эстетическую де-

тельность находит свое выражение в качестве всех видов его деятельности — учебной и научно-исследовательской деятельности, в уровне общения внутри вуза и в широкой социальной среде. Художественно-эстетическая деятельность студентов отражает взаимосвязь всех разнообразных процессов реализации функций культуры в сфере познания, творчества, общения, досуга.

Овладение ценностями культуры и искусства, многоаспектностью их содержания осуществляется в процессе деятельности студента, в ходе которой происходит их субъективация. Уровень субъективации служит показателем личностно-творческого развития педагога. В художественно-эстетической среде наиболее полно осуществляется самообучение и саморазвитие студентов, включаются механизмы их внутренней активности во взаимоотношениях со средой.

Рассмотрение художественно-эстетической среды было бы неполным, если бы мы не затронули такую ее сферу, как дизайн вуза, или художественно-функциональную организацию его внешнего и внутреннего пространства. Дизайн вуза представляет собой культуурообразующее явление со своей внутренней культурной структурой, которая отражает потребности в соответствующей отделке помещений, выборе оборудования и наглядных пособий и тем самым утверждает свой собственный культурный статус. Дизайну отводится достаточно серьезное внимание при решении вопросов назначения учебных помещений с точки зрения создания грамотного светового режима, выбора удобной мебели для оборудования рабочих мест студентов и преподавателей, цвета стен, расположения наглядных пособий и демонстрационного оборудования.

Все приведенные выше составляющие создают условия для освоения предметов и ценностей художественной культуры, способствуют активному художественно-эстетическому развитию студента в вузе.

Художественно-эстетическая среда представляет собой внешний мир, в котором развивается эстетическая культура будущего специалиста на основе ее преломления его внутренним миром. В ней развивается совокупность ценностных ориентиров личности в ее взаимоотношениях с миром — ориентиров, касающихся и направляющих и содержательные, и выразительные стороны человеческой деятельности.

Считаем также необходимым подчеркнуть, что педагогическая деятельность представляет собой особый уровень реализации ценностных культурных императивов и относится к таким из них, где особенно значима зависимость результативности от характера ценностных ориентаций ее субъекта.

Важным звеном функционирования художественно-эстетической среды является ее социальная сторона. Это взаимосвязь студентов с культурой социума, это поиск в социуме, социальном пространстве города, области, региона, других вузов микрогрупп, созвучных по художественно-эстетическим потребностям и способам их реализации. Это привнесение части художественно-эстетической среды вуза в школы и летние лагеря во время педпрактики. Это культурные контакты со сверстниками в учреждениях культуры и искусства. И, наконец, это привнесение части социокультурного пространства внешнего мира в художественно-эстетическую среду вуза, поставленные внешней средой вопросы и поиск ответов на них в вузе при участии однокурсников, преподавателей, приглашаемых деятелей культуры.

В рассматриваемой нами среде формируется характер потребностей молодого человека и способов их удовлетворения. Человек может формировать, создавать и переделывать предметный мир в соответствии с определенным качеством жизни. Человек может эстетизировать свои потребности в особым образом организованном быте, отношениях. Это означает расширение пространства потребностей и качественное изменение ценностных акцентов внутри этого пространства, перемещение приоритетов с потребностей материальных на потребности духовные, отдавание предпочтения творческой позиции.

В процессе экспериментальной работы автором был разработан инновационный проект по теме освоения будущим специалистом культурного наследия — **«Развитие эстетической культуры студентов на основе изучения культурного наследия своего народа: интерактивная модель»** (варианты внутривузовский и на участие в конкурсе Американского научного сообщества).

Проект носит инновационный, исследовательский характер и направлен на развитие эстетической культуры студентов вуза на основе изучения культурного наследия своего народа. Рассмотрение произведений декоративно-прикладного искусства в коллекциях музеев, самостоятельный поиск изделий народных мастеров, исследование архивных материалов по истории народных промыслов и деятельности мастеров, участие в учебно-ознакомительных экскурсиях в художественные мастерские, встречи и мастер-классы с художниками позволяют современной студенческой молодежи определить гуманистическую ценность культурного наследия, почувствовать эстетические представления народа, отраженное в образности искусства миропонимание, представленные в особенностях орнаментальных решений ценности и смыслы.

Приведенные характеристики дают право произведениям отечественного декоративно-прикладного искусства считаться культурным наследием народа и быть сохраненными для последующих поколений. Именно в целенаправленном общении с народным искусством происходит становление будущего профессионала как духовно развитой личности, обладающей целостным гуманистическим мировоззрением. Сохранение культурного наследия через его изучение, освоение является одним из приоритетных направлений развития общечеловеческой культуры.

Изучение и сохранение культурного наследия является генеральной целью данного проекта. Продвижение к этой цели возможно через промежуточные *цели проекта*:

1) освоение культурного наследия, исследовательская работа автора, связанная с рассмотрением уникальности художественного языка произведений декоративно-прикладного искусства XV—XVIII и более поздних веков в коллекциях музеев Рязанского региона, исследованием «белых пятен» в понимании народной культуры через понимание языка искусства; работа в архивах, библиотеках, с мастерами декоративно-прикладного искусства;

2) организация освоения культурного наследия в разных видах учебно-исследовательской деятельности студентами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Это работа с первоисточниками в музейных коллекциях города Рязани и в музеях Рязанского региона; изучение архивных материалов, связанных с деятельностью народных художественных промыслов; работа в библиотеках; работа в мастерских с народными мастерами; освоение студентами прикладной художественной деятельности в мастер-классах народных мастеров: художественной керамики — мастера из г. Скопина Рязанской области С.Н. Леонова, семьи народных мастеров скопинской керамики Якушкиных; художественной народной вышивки — лауреата международных конкурсов Е.В. Колодкиной; обработки металла, создания кольчуг и шлемов и их декоративного решения — педагога юношеского клуба «Мечта» — О.А. Труша; глиняной игрушки — мастера Н.А. Денисовой (г.Рязань, Центральный дворец творчества детей и юношества); освоение теоретических основ создания народного костюма на занятиях научного сотрудника Рязанского областного художественного музея Т.А. Теперовой;

3) изучение особенностей художественного языка как способа миропонимания и отражения окружающего мира в процессе освоения художественной деятельности в мастер-классах; утверждение в мыс-

ли, что язык народного декоративно-прикладного искусства — это то, что откристаллизовалось в течение долгих лет его бытования, это самое лучшее, самое выразительное из всех искусств, что находит путь к осознанному и бессознательному принятию человеком;

4) определение взаимосвязи художественной выразительности языка народного декоративно-прикладного искусства разных времен и особенностей бытия, ментальности, эстетических представлений, взаимовлияния культур разных этнических групп населения Рязанской области;

5) организация исследования студентами уникальности художественного языка произведений декоративно-прикладного искусства разных веков в фондах музеев Рязани и Рязанской области, включая запасники (теоретическое исследование, выполнение зарисовок и творческих композиций по изученным мотивам).

Задачи проекта:

1. Введением в мир искусства научить студентов свободно ориентироваться в пространстве культуры, создать условия для осуществления интеграции их с мировым культурным пространством, для поликультурного образования молодежи.

2. Действенностью активных методов и форм работы развивать мышление и эмоциональное восприятие студентами окружающего мира.

3. Через понимание духовной и эстетической значимости своей культуры и ее важного звена — искусства — развить систему ценностных ориентаций в мире культуры, понимание других культур и чувство уважения к ним.

4. Через теоретическую и практическую деятельность по изучению уникального художественного языка, его выразительности привести молодежь к освоению и сохранению культурного наследия, что будет способствовать развитию ее созидательной деятельности в будущем, поможет сформировать собственное мировоззрение, убеждения, позиции, творческое личностное развитие.

5. Через развитие у студентов представлений об особенностях национальной культуры и многообразии культур в мире воспитание позитивного восприятия национальных культурных особенностей разных народов, понимания значимости сотрудничества народов разных культур в решении глобальных вопросов современности.

Развитие эстетической культуры студентов осуществляется на основе интеграции видов художественно-эстетической деятельности:

— художественного восприятия — работа по освоению произведений изобразительного искусства в условиях художественных музеев, выставочных залов, в аудитории, в том числе с мультимедийными средствами, самостоятельная работа с репродукциями в библиотеках и в Интернете;

— изобразительной учебной и творческой деятельности — работа по освоению основных способов изображения, графических и живописных способов изображения, художественных материалов и техник, их художественно-выразительных возможностей, прикладной художественной деятельности (создание моделей, макетов, художественных проектов, образцов);

— художественной аналитической (критической) деятельности — выработка навыков анализа произведений изобразительного искусства, оценки их художественных достоинств, общекультурной и эстетической ценности, особенностей творческой деятельности мастеров изобразительного искусства и ряда других.

Мастер-классы художников традиционных народных ремесел как активная форма овладения культурно-художественным наследием и исследовательская деятельность студентов по изучению архивных и библиотечных материалов дают возможность:

— реализовать деятельностный подход, в котором находит свое отражение эстетическое отношение человека к действительности в конкретных видах художественной деятельности, в творческом понимании образности и использовании особенностей материалов;

— утвердить аксиологический подход, когда в центре деятельности стоят ценности народной культуры, смысл человеческого бытия, отражение в искусстве единства мира, духовного понимания жизни, особенностей восприятия всего живого на земле, самосознание. Ориентация на гуманистические ценности и культурные традиции разных времен способствует определению системы ценностей, которыми руководствуется человек в своей жизни. Культивирование в среде народного искусства высоких духовно-нравственных и эстетических ценностей позволяет поднять уровень художественно-эстетических представлений, развить художественный вкус, действенность эстетической культуры как одной из важнейших характеристик личности педагога. Все это способствует развитию у студентов вуза — будущих специалистов — системы ценностных ориентаций;

— усвоить опыт народного искусства, эстетических представлений и практических потребностей из которых оно рождается: что яв-

ляется источником вдохновения мастера, в чем суть символики его языка, что такое окружающая человека среда и «матушка-природа»;

— развить эстетические эмоции и чувства, появляющиеся от переживания процесса художественного творчества, способов создания предметов, соприкосновения с новыми материалами, освоения техник и методов работы инструментами;

— общаться с личностью народного мастера, для которого его искусство — это образ жизни, это проживание каждого произведения, размышление, чувствование пульса жизни, поскольку в произведениях народного искусства особенно ясно, чем живет человек, какие собственные мысли и чувства он закладывает в свои работы; наблюдать, как происходит у мастера духовная и эстетическая переработка действительности, как создаются художественные образы и формы;

— развивать личность: осваивая и создавая культурные ценности, человек развивает себя как личность. Личность развивается в живом воплощении образов, понятий, представлений, впечатлений, замыслов и планов. Формируется целостное гуманистическое мироощущение;

— познавать культурное наследие через практическую художественную деятельность, создающую условия для культурной самореализации и самоопределения будущего специалиста в современном мире; обучаться через практические навыки основам культурного жизнотворчества;

— использовать в изучении народного искусства архивных материалов, несистематизированной, противоречивой, порой субъективной информации. Образование становится процессом глубокого изучения, вникания в опыт человеческого бытия. При этом включаются такие моменты, как предположение, доказательства, сравнения, анализ подобных предметов;

— через познание своей культуры приблизиться к пониманию разных мировых культур, разных у каждого народа способов выражения эстетических начал понимания мира и своей взаимосвязи со Вселенной. Практическое освоение художественного наследия в учебно-воспитательном процессе способствует освоению культуры и ее центрального звена — искусства — достаточно широко, позволяет научить будущих специалистов рассматривать, по выражению Ю.М. Лотмана, «не отдельные, изолированные явления жизни, а обширные единства» [196].

Освоение культурного наследия осуществляется в процессе изучения (в лекционных и практических формах) методики преподавания

изобразительного искусства с практикумом для специальности «учитель начальных классов», мировой художественной культуры для студентов разных специальностей, художественно-эстетических дисциплин по выбору: «Искусство и культура Рязанского края», «Музейная педагогика», «Музееведение в контексте туристической работы», «Народное декоративно-прикладное искусство», «Народное искусство в развитии дошкольников», «История отечественного искусства» — также для студентов разных специальностей.

Внеучебная воспитательная работа является прямым продолжением учебной. Основными ее формами являются учебно-ознакомительные экскурсии в музеи, выставочные залы и художественные мастерские, мастер-классы, «художественный салон» (встречи с мастерами искусств, приглашаемыми в университет), встречи с педагогами дисциплин искусства школ города Рязани; исследовательская деятельность студентов по месту жительства, включающая самостоятельные, под руководством автора проекта, исследования студентов в местных музеях и архивах районных городов Рязанской области с использованием информационных и коммуникационных технологий: сбор и обработка материала, создание проектов и презентаций по темам изучения культурного наследия.

Основными видами деятельности студентов являются:

— исследование народного искусства в Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина, местных музеях и выставочных залах;

— изучение деятельности мастеров народного искусства и участие в проводимых ими мастер-классах;

— изучение опыта работы школ и эстетических центров нашего города, ряда сельских школ по изучению культурного наследия;

— создание проектов и презентаций на основе собранного и обработанного материала (приложение);

— выступление с докладами на вузовских научных студенческих конференциях;

— организация экскурсий в Рязанский областной художественный музей имени И.П. Пожалостина и выставочные залы со школьниками во время педагогической практики;

— написание рефератов, докладов, сообщений с целью научного анализа художественных произведений, особенностей творческих приемов и техник, уникальной образности языка народного искусства, богатства фантазии, ассоциативности мышления, эстетических представлений;

— разработка конспектов уроков изобразительного искусства и внеклассных мероприятий по изучению народного искусства и многообразия культурного наследия в начальной и средней школе;

— выполнение зарисовок в музеях, эскизов народных костюмов и предметов быта;

— выполнение эскизов орнаментов традиционных рязанских народных промыслов: михайловского кружева, сапожковского ткачества, касимовского ткачества, рязанского женского нарядного костюма, скопинской глиняной игрушки-свистульки и других предметов;

— подбор предметов народного искусства и создание в кабинете изобразительного искусства (корпус факультета педагогики и психологии на ул. Полонского) музейных полок и экспозиций с изделиями традиционных рязанских народных промыслов.

Художественно-эстетическая среда вуза имеет условия для активного взаимодействия личности студента со своим пространством, в котором каждый становящийся его субъектом выбирает в общем образовательном процессе личностную траекторию развития. Индивидуальная траектория — это тот уровень эстетической культуры, который студент принимает для себя сам. Его особенно отчетливо можно отследить начиная с третьего курса обучения в вузе. Внешне и внутренне заметной становится личностно-присущая, уникальная позиция, позволяющая адекватным и ценностно-обусловленным образом решать жизненные проблемы и вырабатывать свои жизненные стратегии.

Вместе с тем нельзя не отметить такие проблемы, как недостаточное знание студентами мирового и отечественного искусства, избрание для себя в качестве ведущей ценности массовой культуры и искусства и соответствующих им эстетических ориентиров, несформированность художественного вкуса. Достаточно малый процент от общего числа студентов в свободное время посещают театры, музеи, концертные и выставочные залы; увиденные и услышанные произведения высокого искусства редко становятся предметом их бесед и обсуждений.

Все приведенные недостатки говорят о том, что особенности художественно-эстетической среды вуза как условия формирования личности будущего специалиста нуждается в дальнейшем глубоком исследовании.

Культурно-образовательная среда как сложное явление выступает носителем богатой и разнообразной информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции индивида и таким образом обеспечиваю-

щей его выход на живое, непосредственное знание. В проектировании системы развития эстетической культуры студента средствами искусства культурно-образовательная среда вуза, в которой и по отношению к которой происходит развитие личности будущего специалиста, занимает значительное место как один из элементов системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамика социокультурных процессов, происходящих сегодня в стране и всем мировом сообществе, настоятельные потребности в переориентации, изменении целей и содержания системы высшего образования в современной образовательной парадигме обуславливают — как ответ на вызовы технократической модели развития общества — развитие эстетической культуры личности будущего специалиста, в деятельности которого в дальнейшем осуществится формирование разных сфер гуманистической культуры XXI века.

Исследования специфики понимания «картины мира» и стилей мышления человека постиндустриального общества, попытки культурологического определения настоящего этапа развития общества, отмечающие основные его противоречия и делающие предостережения относительно разрушения в сознании людей понимания культурного наследия, благотворного влияния высокой духовности классической культуры и наступающей «культуры консьюмеризма» — культуры неограниченного потребления, обращают к введению эстетической культуры в учебный процесс высшей школы — как целенаправленного процесса и целостной системы.

Культурно-этическая концепция Арнольда Швейцера, подчеркивающего неиссякаемость культуры благодаря заложенному в ней этическому — тому, что превращает закат в восход, как только человек овладевает сокровищницей культуротворческого мировоззрения, что возрождает этическую энергию в образе человеческих мыслей и идей и силу этического духа, становится особенно актуальной в современной жизни.

Непременным условием успешной социализации и профессионализации современного человека является его эстетическая культура и ее центральное звено — искусство — как структура основных характеристик эстетических ценностных ориентаций, эстетического сознания и деятельности, как совокупность внутреннего и внешнего в сложной структуре его личности, как способ реакции на происходящие в мире изменения, как готовность к постоянному личностному самосовершенствованию. Необходимость развития творческих возможностей человека, формирования его эстетического опыта, значи-

мость этих факторов для формирования полноценной личности, способной к самоопределению и саморазвитию, представляется на сегодняшний день весьма актуальным.

Анализ историко-теоретических предпосылок и методологических оснований развития эстетической культуры как сложного научно-культурного и педагогического феномена, как многогранного явления человеческого общества, ее структуры, ее роли в современном образовании обращает к исследованию рассматриваемого явления с позиций системного подхода.

Эстетическая культура рассматривается в настоящем исследовании как интегральное образование из ценностных ориентаций, духовно-нравственных основ, взаимосвязи структурных составляющих: эстетических чувств, вкуса, суждений, понятий, идеалов, включенности в эстетическую деятельность, присвоение которой способствует изменению ментальных установок личности и личностных качеств будущего специалиста и тем самым создает базовую основу его развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования [Текст] / О.А. Абдулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1990. — 141 с.
2. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст] / К.А. Абульханова-Славская. — М., 1991. — 547 с.
3. Абульханова-Славская, К.А. Диалектика человеческой жизни (Соотношение философских, методологических и конкретно-научных подходов к проблеме индивида) [Текст] / К.А. Абульханова-Славская. — М. : Мысль, 1977. — 224 с.
4. Аванесов, В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе [Текст] / В.С. Аванесов. — М. : Просвещение, 1989.— 166 с.
5. Аванесов, В.С. Форма тестовых заданий [Текст] : учеб. пособие / В.С. Аванесов. — М. : Исследовательский центр Гособразования СССР, 1991. — 33 с.
6. Адорно, Т. Эстетическая теория [Текст] : пер. с нем. А.В. Дранова / Т. Адорно. — М. : Республика, 2001. — 526 с.
7. Аксенова, Г.И. Психология и педагогика становления субъекта [Текст] / Г.И. Аксенова. — М. ; Рязань : РИНФО, 1999. — 210 с.
8. Аксенова, Г.И. Формирование субъектной позиции личности будущего учителя [Текст] : учеб. пособие / Г.И. Аксенова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1995. — 104 с.
9. Актуальные проблемы оценки и мониторинга качества образования [Текст] : материалы IX симпозиума «Квалиметрия человека и образования: методология и практика». — Кн. 1 / под науч. ред. Н.А. Селезневой, А.И. Субетто. — М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. — 178 с.
10. Алехин, А.Д. Система подготовки учителя изобразительного искусства [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / А.Д. Алехин. — М., 1993. — 32 с.
11. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2001. — 282 с.
12. Анастаси, А. Психологическое тестирование [Текст] : Кн. 1 / А. Анастаси. — М. : Педагогика, 1982. — 289 с.

13. Андреев, В.И. Педагогика [Текст] : учеб. курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. — 2-е изд. — Казань : Центр инновационных технологий, 2000. — 608 с.
14. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст] : пер. с англ. / Р. Арнхейм. — М. : Прометей, 1994. — 352 с.
15. Арнольдov, А.И. Путь к храму культуры: Образование как социокультурный феномен [Текст] / А.И. Арнольдov. — М. : Грааль, 2000. — 107 с.
16. Арнольдov, А.И. Открытие мира культуры (беседы с молодыми) [Текст] / А.И. Арнольдov. — М. : Изд-во МГУКИ, 2003. — 171 с.
17. Асафьев, Б.В. Русская живопись: мысли и думы [Текст] / Б.В. Асафьев (Игорь Глебов). — М. : Республика, 2004. — 391 с.
18. Асмолов, А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа [Текст] / А.Г. Асмолов. — М. : Смысл, 2001. — 416 с.
19. Афанасьева, О.Ю. Коммуникативное образование студентов педагогических вузов на основе идеи междисциплинарности [Текст] / О.Ю. Афанасьева // Педагогическое образование и наука. — 2006. — № 2. — С. 24—27.
20. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды [Текст] / Ю.К. Бабанский. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с.
21. Байкова, Л.А. Гуманизация школы: теория и опыт [Текст] : моногр. / Л.А. Байкова, А.М. Евсеева, Е.А. Орлова ; под ред. Л.А. Байковой ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1999. — 163 с.
22. Байкова, Л.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Педагогическое общество России, 2001. — 256 с.
23. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание: Опыт исследования на материале пространственных искусств [Текст] : исслед. и ст. / А.В. Бакушинский. — М. : Искусство, 1981. — 351 с.
24. Балашов, М.Е. Совершенствование профессиональной культуры учителей художественно-эстетического цикла в последипломном образовании [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М.Е. Балашов. — СПб., 2000. — 19 с.
25. Балян, А.А. Основы педагогического мастерства [Текст] / А.А. Балян. — Ереван : Луйс, 1988. — 176 с.
26. Банфи, А. Философия искусства [Текст] : пер. с итал. Г.П. Смирнова / А. Банфи. — М. : Искусство, 1989. — 384 с.

27. Бардиер, Г.Л. Социальная психология толерантности [Текст] / Г.Л. Бардиер. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. — 120 с.
28. Барышева, Т.А. Диагностика эстетического развития личности [Текст] : учеб.-методическое пособие / Т.А. Барышева. — СПб., 1999. — 140 с.
29. Бахтин, М.М. Человек в мире слова [Текст] / М.М. Бахтин. — М., 1995. — 139 с.
30. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М.М. Бахтин. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 444 с.
31. Баумгартен, А. Философские размышления. Эстетика (Фрагменты) [Текст] / А. Баумгартен // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. — М., 1964. — Т. 2. — С. 333—336.
32. Бел, М. Семиотика и искусствознание [Текст] : пер. с англ. Е. Ревзина, Г. Ревзина / М. Бел, Н. Брайсен ; под ред. О.Г. Ревзиной // Вопросы искусствознания. — 1996. — Т. IX, № 2. — С. 521—551.
33. Бердяев, Н.А. Царство духа и царство кесаря [Текст] / Н.А. Бердяев. — М. : Республика, 1995. — 382 с.
34. Бердяев, Н.А. О человеке, его свободе и духовности [Текст] : избр. тр. / Н.А. Бердяев ; Акад. пед. и социал. Наук ; Моск. психол.-социал. ин-т. — М., 1999. — 311 с.
35. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения [Текст] / В.П. Беспалько. — М. : Изд-во Ин-та профессионального образования МО России, 1995. — С. 126.
36. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. — М. : Педагогика, 1989. — 190 с.
37. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий» / Н.П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2005. — 271 с.
38. Библер, В.С. От наукознания — к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век [Текст] / В.С. Библер. — М. : Политиздат, 1991. — 412 с.
39. Блонский, П.П. Память и мышление [Текст] / П.П. Блонский. — СПб. : Питер, 2001. — 288 с.
40. Бодалев, А.А. Психология о личности [Текст] / А.А. Бодалев. — М. : Изд-во МГУ, 1988. — 188 с.
41. Болонская декларация: Европейское пространство высшего образования: Совместное заявление европейских министров образования, подписанное в Болонье 19 июня 1999 года [Текст] // Вестник Рос. филос. общества. — 2005. — № 1 (33). — С.74—77.

42. Большой психологический словарь [Текст] / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. — СПб. : Еврознак — М. : Олма-Пресс, 2003. — 667 с.
43. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования [Текст] / Е.В. Бондаревская. — Ростов н/Д, 2000. — 352 с.
44. Бондаревская, Е.В. Вариативность стратегий личностно-ориентированного воспитания [Текст] // Инновационная школа. — 2000. — № 1 (11). — С. 19—26.
45. Боров, Ю.Б. Эстетика: отношение к действительности. Творчество. Произведения. Природа. Природа и виды искусства. Художественный процесс. Обращение с искусством [Текст] / Ю.Б. Боров. — М. : Астрель, 2005. — 829 с.
46. Борисенков, В.П. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования [Текст] : моногр. / В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк. — М.-Ростов н/Д : Изд-во РГПУ, 2004. — 573 с.
47. Брушлинский, А.В. Психология субъекта [Текст] / А.В. Брушлинский ; под отв. ред. В.В. Занкова. — СПб. : Алетейя, 2003. — 268 с.
48. Булатова, О.С. Арт-педагогический подход в образовании [Текст] : моногр. / О.С. Булатова. — Тюмень : Изд-во Тюменского гос. унта, 2004. — 230 с.
49. Буров, А.И. К вопросу о системе эстетического воспитания [Текст] // Актуальные проблемы педагогики и эстетическое воспитание : тез. докл. Всероссийской конф. «Методологические проблемы эстетического воспитания», 26—28 апреля 1973 г. — М., 1973. — С. 3—8.
50. Буткевич, Л.М. История орнамента [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / Л.М. Буткевич. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 272 с.
51. Быстрова, А.Н. Проблема культурного пространства (опыт философского анализа) [Текст] / А.Н. Быстрова. — Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. — 240 с.
52. Бычков, В.В. Эстетика [Текст] : учеб. для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В.В. Бычков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Гардарики, 2008. — 572 с.
53. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих [Текст] : полн. изд. в одном т. : пер. с итал.

- А.Г. Габричевского и А.И. Венедиктова / Д. Вазари. — Москва : Альфа-книга, 2008. — 1278 с.
54. Валеев, Г.Х. Обобщение передового педагогического опыта с позиций системно-целостного подхода [Текст] / Г.Х. Валеев // Педагогика. — 2005. — № 5. — С. 39—44.
 55. Валицкая, А.П. Эстетика и этика в контексте образовательных программ факультета философии человека [Текст] / А.П. Валицкая // Стратегии взаимодействия философии, культурологи и общественных коммуникаций : сб. — СПб., 2003. — С. 495—499.
 56. Валицкая, А.П. Культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса [Текст] / А.П. Валицкая // Педагогика. — 1998. — № 4.
 57. Ванслов, В.В. Что такое искусство [Текст] / В.В. Ванслов. — М. : Изобразительное искусство, 1989. — 328 с.
 58. Вебер, М. Наука как призвание и профессия [Текст] / М. Вебер // Самосознание европейской культуры XX века : сб. / сост. Р.А. Гальцева. — М., 1991. — 365 с.
 59. Верб, М.А. Эстетическое развитие личности в контексте культуры [Текст] / М.А. Верб // Образование и культура Северо-Запада России. — СПб., 2000. — Вып. 5. Культура. Образование. Искусство. — С. 64—73.
 60. Верб, Э.А. Эстетическая культура личности школьника как педагогическая проблема [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Э.А. Верб. — СПб., 1997. — 65 с.
 61. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] : методическое пособие / А.А. Вербицкий. — М. : Высшая школа, 1991. — 207 с.
 62. Вербицкий, А.А. Теория контекстного обучения как основа педагогических технологий [Текст] / А.А. Вербицкий // Завуч. — 1998. — № 5. — С. 96—110.
 63. Веремьев, А.А. Роль эстетического потенциала в личности учителя [Текст] / А.А. Веремьев // Искусство и образование. — 2003. — № 4 (26). — С. 44—53.
 64. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б.Р. Виппер. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2004. — 368 с.
 65. Власенко, В.В. Художественное развитие личности в системе культуры: филогенетический и оттогенетический аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. культурологии / В.В. Власенко. — СПб., 1999. — 21 с.

66. Власов, В.Г. Стили в искусстве: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура [Текст] : словарь / В.Г. Власов. — СПб. : Лита, 1998. — 672 с.
67. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество [Текст] : учеб.-методическое пособие / под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 272 с.
68. Волков, Ю.Г. Многомерный мир современного человека [Текст] / Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов. — М., 1998. — 286 с.
69. Волкова, Е.В. Зритель и музей [Текст] / Е.В. Волкова. — М. : Знание, 1989. — 63 с.
70. Волынкин, В.И. Художественная потребность и пути ее воспитания [Текст] : моногр. / В.И. Волынкин ; Астраханский гос. пед. ун-т. — Астрахань, 2000. — 268 с.
71. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о политике в области культуры (Декларация Мехико по политике в области культуры) [Текст]. — Мехико, 1982. — С. 5.
72. Вульфсон, Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века [Текст] / Б.Л. Вульфсон. — М. : Изд-во УРАО, 1999. — С. 160—161.
73. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. — 5-е изд. — М. : Лабиринт, 1998. — 416 с.
74. Выготский, Л.С. Развитие высших психических функций [Текст] : из неопубл. тр. / Л.С. Выготский. — М. : Изд-во акад. пед. наук, 1960. — 500 с.
75. Выжлецов, Г.П. Аксиология культуры [Текст] / Г.П. Выжлецов. — СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1996. — 148 с.
76. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного [Текст] : пер. с нем. / Г.Г. Гадамер. — М. : Искусство, 1991. — 366 с.
77. Газман, О.С. Проектирование в воспитании [Текст] / О.С. Газман. — М. : Инноватор, 1996. — 76 с.
78. Газман, О.С. Новые ценности и образования: содержание гуманистического образования [Текст] / О.С. Газман, Р.М. Вейсс, Н.Б. Крылова. — М. : Инноватор, 1995. — 103 с.
79. Гальперин, П.Я. К учению об интериоризации [Текст] / П.Я. Гальперин // Вопр. психологии. — 1966. — № 6. — С. 25—32.
80. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика [Текст] : в 4 т. Т. 1: XVI в. / Г.В.Ф. Гегель. — М. : Искусство, 1968. — 312 с.
81. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества [Текст] / И.Г. Гердер. — М. : Наука, 1977. — 703 с.

82. Герчук, Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства [Текст] : учеб. пособие / Ю.Я. Герчук. — М. : РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994. — 176 с.
83. Гершунский, Б.С. Философия образования для XXI века [Текст] : учеб. пособие для самообразования / Б.С. Гершунский. — М. : Пед. о-во России, 2002. — 508 с.
84. Гессен, С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию [Текст] / С.И. Гессен. — М. : Школа-пресс, 1995. — 448 с.
85. Глотов, М.Б. Развитие художественного мира российского студенчества (Опыт социологического исследования) [Текст] / М.Б. Глотов. — СПб. : Политекс, 1997. — 124 с.
86. Гнедич, П.П. История искусств с древнейших времен [Текст] / П.П. Гнедич. — М. : Летопись, 2000. — 479 с.
87. Гольдентрихт, С.С. О природе эстетического творчества [Текст]. — 2-е изд., испр. и доп. / С.С. Гольдентрихт. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. — 248 с.
88. Горб, В.Г. Теоретические основы мониторинга образовательной деятельности [Текст] / В.Г. Горб // Педагогика. — 2003. — № 5. — С. 10—14.
89. Гребенкина, Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного педагогического образования [Текст] : моногр. / Л.К. Гребенкина ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2000. — 204 с.
90. Гребенкина, Л.К. Творчество как основа профессиональной подготовки будущего педагога [Текст] / Л.К. Гребенкина, Н.В. Мартишина // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : материалы юбилейной международной науч.-практической конф., 15—17 сентября 2005 г. — М. ; Ярославль, 2005. — Ч. 1. — С. 67—71.
91. Гузеев, В.В. Основы образовательной технологии: дидактический инструментарий [Текст] / В.В. Гузеев ; под отв. ред. М. А. Ушаковой. — М. : Сентябрь, 2006. — 191 с.
92. Гулыга, А.В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке [Текст] : науч. изд. / А.В. Гулыга. — СПб. : Алетейя, 2000. — 445 с.
93. Гуревич, П.С. Культурология [Текст] : учеб. пособие / П.С. Гуревич. — М. : Знание, 1996. — 286 с.
94. Гуревич, П.С. Философская антропология [Текст] : учеб. пособие / П.С. Гуревич. — М. : Вестник, 1997. — 443 с.
95. Гурова, Р.Г. Современная молодежь: социальные ценности и нравственные идеалы [Текст] / Р.Г. Гурова // Педагогика. — 2000. — № 10. — С. 32—38.

96. Гуружапов, В.А. Модель взаимодействия музея и школы, ориентированного на формирование творческих смыслопорождающих систем понимания искусства детьми [Текст] / В.А. Гуружапов // Журнал прикладной психологии. — 2001. — № 5. — С. 23—34.
97. Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования [Текст] / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. — М., 2000. — 222 с.
98. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. — М. : ИНТОР, 1996. — 541 с.
99. Данилова, О.Н. Динамика творческого процесса (на примере смены художественных стилей и познавательных парадигм) [Текст] / О.Н. Данилова // Обсерватория культуры. — 2005. — № 1. — С. 10—17.
100. Даниэль, С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя [Текст] / С.М. Даниэль. — Л. : Искусство, 1990. — 221 с.
101. Дианова, В.М. Постмодернистская философия искусства: Истоки и современность [Текст] / В.М. Дианова. — СПб. : Петрополис, 1999. — 238 с.
102. Дистервег, А. Избранные педагогические сочинения [Текст] / А. Дистервег ; сост. и вступит. ст. В.А. Ротенберга. — М. : Учпедгиз, 1956. — 374 с.
103. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств [Текст]. — Вып. 3 : Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века / Н.А. Дмитриева. — М. : Искусство, 1993. — 350 с.
104. Добрынина, В. Культурные миры молодых россиян [Текст] // Вестник высшей школы / В. Добрынина, Т. Кухтевич. — 2000. — № 10. — С. 19—23.
105. Достоевский, Ф.М. Об искусстве [Текст] / Ф.М. Достоевский. — М. : Искусство, 1973. — 632 с.
106. Дьюи, Дж. Демократия и образования [Текст] : пер. с англ. / Дж. Дьюи. — М. : Педагогика-пресс, 2000. — 382 с.
107. Еремеев, А.Ф. Границы искусства [Текст] / А.Ф. Еремеев. — М. : Искусство, 1987. — 319 с.
108. Ерохин, В.Г. История культурологической мысли [Текст] : учеб. пособие : в 2-х ч. — Ч. 2. / В.Г. Ерохин ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2002. — 104 с.
109. Ерохин, В.Г. Теория культуры [Текст] : курс лекций / В.Г. Ерохин ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1996. — 182 с.
110. Жидков, В.С. Искусство и картина мира [Текст] / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. — СПб. : Алетейя, 2003. — 464 с.

111. Журавлева, А.А. Эстетика пространства [Текст] : автореф. дис. ... канд. философ. наук / А.А. Журавлева. — СПб., 2005. — 18 с.
112. Заде, Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л.А. Заде. — М. : Мир, 1976. — 165 с.
113. Запесоцкий, А.С. Образование: философия, культурология, политика [Текст] / А.С. Запесоцкий. — М. : Наука, 2002. — 454 с.
114. Запесоцкий, А.С. Гуманитарная культура и гуманитарное образование [Текст] / А.С. Запесоцкий. — СПб. : Изд-во СПбГУП, 1996. — 322 с.
115. Заховаева, А.Г. Искусство и его роль в формировании личности [Текст] : автореф. дис. ... канд. философ. наук / А.Г. Заховаева. — Иваново, 1999. — 20 с.
116. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст] : учеб. для вузов / И.А. Зимняя. — 2-е изд., доп., испр. и перераб. — М. : Логос, 2003. — 384 с.
117. Зинченко, В.П. Образ и деятельность [Текст] / В.П. Зинченко. — М. : Ин-т практической психологии — Воронеж : МОДЭК, 1997. — 608 с.
118. Иванов, С.А. Образование и искусство в формировании целостной личности [Текст] / С.А. Иванов, Н.И. Киященко. — М. : Ред.-изд. центр «Школа — вуз — академия», 2002. — 184 с.
119. Иванова, О.В. Синергетический подход к исследованию культуры постмодернизма [Текст] : автореф. дис. ... канд. филос. наук / О.В. Иванова. — СПб., 2003. — 22 с.
120. Иконникова, С.Н. Многополярный мир и векторы развития культуры в XXI веке [Текст] / С.Н. Иконникова // Векторы развития культуры на грани тысячелетий : материалы международной науч. конф. — СПб. : Изд-во СПбГУКИ, 2001. — С. 7—14.
121. Ильенков, Э.В. Философия и культура [Текст] / Э.В. Ильенков. — СПб. — М. : Политиздат, 1991. — 462 с.
122. Ильин, Г.Л. Философия образования. Идея непрерывности [Текст] / Г.Л. Ильин. — М. : Вузовская книга, 2002. — 223 с.
123. Ильин, И. Постмодернизм [Текст] : словарь терминов / И. Ильин. — М. : Интрада, 2001. — 384 с.
124. Ильин, И.А. Книга раздумий и тихих созерцаний [Текст] / И.А. Ильин. — М. : Альта-Принт, 2006. — 528 с.
125. Ильин, И.А. Путь духовного обновления [Текст] / И.А. Ильин. — М. : Альта-Принт, 2006. — 447 с.

126. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство [Текст] : учеб. / Т.В. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 2003. — 407 с.
127. Инновационная педагогика искусства [Текст] / сост. А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. — М. : Эврика, 2003. — 152 с.
128. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Текст] : учеб. пособие / Л.Г. Ионин. — 2-е изд. — М. : Логос, 1998. — 278 с.
129. Иоффе, И.И. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления [Текст] / И.И. Иоффе. — Л. : Ленизогиз, 1933. — 568 с.
130. Искусство и педагогика: Из культурного наследия России XIX—XX вв. [Текст] : хрестоматия / авт.-сост. М.А. Верб ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, Псков. обл. ин-т повышения квалификации работников образования. — 2-е изд., доп. — СПб. ; Псков, 2002 — 219 с.
131. История русского искусства [Текст] : учеб. для худож. вузов : в 3 т. / В.В. Ванслов [и др.] ; Акад. художеств СССР ; НИИ теории и истории изобр. искусств. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изобразительное искусство, 1991.
132. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : пер. с нем. / И. Иттен. — 4-е изд. — М. : Изд. Д. Аронов, 2007. — 96 с.
133. Иттен, И. Искусство формы [Текст] : пер. с нем. Л. Монаховой / И. Иттен. — М. : Изд. Д. Аронов, 2008. — 136 с.
134. Кабкова, Е.П. Виды искусств и их взаимодействие [Текст] / Е.П. Кабкова [и др.]. — М. : ИХО РАО, 2001. — 211 с.
135. Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца [Текст] : кн. для учителя / Д.Б. Кабалевский ; сост. В.И. Викторов. — М. : Просвещение, 1981. — 192 с.
136. Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры [Текст] : в 2 т. — Т. 2 / М.С. Каган. — СПб. : Паритет, 2001. — 324 с.
137. Каган, М.С. Град Петров в истории русской культуры : история Санкт-Петербурга от основания до наших дней, постижение прошлого, осмысление настоящего, взгляд в будущее [Текст] / М.С. Каган. — 2-е изд., перераб и доп. — СПб. : Паритет, 2006. — 477 с.
138. Каган, М.С. Морфология искусства: историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства [Текст] / М.С. Каган. — Л. : Искусство, 1972. — 440 с.
139. Каган, М.С. Философия культуры [Текст] / М.С. Каган. — СПб. : Петрополис, 1996. — 414 с.

140. Каган, М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) [Текст] / М.С. Каган. — М. : Политиздат, 1974. — 328 с.
141. Каган, М.С. Формирование личности как синергетический процесс [Текст] / М.С. Каган // Обсерватория культуры. — 2005. — № 2. — С. 4—10.
142. Кант, И. Избранное [Текст] : пер. с нем. Вальденберга [и др.] : в 3 т. / И. Кант. — Калининград, 1995.
143. Кан-Калик, В.А. Педагогическое творчество [Текст] / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Накандров. — М. : Педагогика, 1990. — 144 с.
144. Кассирер, Э. Избранное. Опыт о человеке [Текст] / Э. Кассирер. — М. : Гардарики. — 1998. — 779 с.
145. Киященко, Н.И. Художественное и эстетическое образование — фундаментальные основания культуры [Текст] / Н.И. Киященко // Искусство и образование. — 2001. — № 3 (17). — С. 4—9.
146. Киященко, Н.И. Эстетическая культура и проблема гуманизации знания [Текст] / Н.И. Киященко, Л.П. Киященко // Эстетическая культура : сб. — М., 1996. — С. 129—137.
147. Кладько, С.С. К концепции культуры как системы интеракции нормативно-ценностных пространств [Текст] / С.С. Кладько // Мир психологии. — 2000. — № 3 (23). — С. 49—59.
148. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках [Текст] : пособие к спецкурсу для высш. пед. учеб. заведений / М.В. Кларин. — М. : Арена, 1994. — 222 с.
149. Князева, Е.Н. Основания синергетики: режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры [Текст] / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. — СПб. : Алетейя, 2002. — 414 с.
150. Коган, Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня [Текст] / Л.Н. Коган // Социологические исследования. — 1997. — № 4. — С. 122—129.
151. Колесникова, И.А. Как приблизить подготовку учителей к потребностям школы [Текст] / И.А. Колесникова // Педагогика. — 1992. — № 5. — С. 71—78.
152. Комарова, Т.С. Концепция эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста [Текст] / Т.С. Комарова // Актуальные проблемы формирования личности на материале народной культуры : межвузовский сб. науч. тр. — Шуя, 1994. — С. 1—18.
153. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры [Текст] : учеб. пособие / И.В. Кондаков. — М. : Аспект Пресс, 1997. — 687 с.

154. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года [Текст]. — М. : АПК и ПРО, 2002. — 24 с.
155. Коньшева, Н.М. Художественно-конструкторская деятельность младших школьников в системе интегративной педагогики [Текст] / Н.М. Коньшева // Начальная школа. — 2000. — № 3. — С. 43—52.
156. Копцик, В.А. Этюды по теории искусства: диалог естественных и гуманитарных наук [Текст] / В.А. Копцик, В.П. Рыжов, В.М. Петров ; МГУ им. М.В. Ломоносова. — М : ОГИ, 2004. — 365 с.
157. Кочкова, Т.Ю. Дифференцированный подход в эстетическом воспитании студентов педагогических институтов [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.Ю. Кочкова. — М., 1994. — 16 с.
158. Кравченко, А.И. Культурология [Текст] : словарь / А.И. Кравченко. — М. : Академический проект, 2001. — 672 с.
159. Краевский, В.В. Методология педагогики [Текст] : пособие для педагогов-исследователей / В.В. Краевский. — Чебоксары : Изд-во Чувашского ун-та, 2001. — 243 с.
160. Кривцун, О.А. Эстетика [Текст] : учеб. для студентов вузов / О.А. Кривцун. — 2-е изд., доп. — М. : Аспект Пресс, 2001. — 446 с.
161. Кривцун О.А. Историческая психология и история искусств [Текст] / О.А. Кривцун ; Гос. ин-т искусствознания. — М., 1997. — 255 с.
162. Крупская, Н.К. Об учителе [Текст] : избранные ст. и речи / Н.К. Крупская. — М. : Изд-во акад. пед. наук РСФСР, 1959. — 327 с.
163. Крылова, Н.Б. Эстетический потенциал культуры [Текст] / Н.Б. Крылова. — М. : Прометей, 1990. — 146 с.
164. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста [Текст] / Н.Б. Крылова. — М. : Высшая школа, 1990. — 140 с.
165. Кузин, В.С. Психология [Текст] : учеб. / В.С. Кузин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : АГАР, 1997. — 304 с.
166. Кузин, В.С. Концепция нового учебника по изобразительному искусству — требование времени [Текст] / В.С. Кузин // Начальная школа. — 1995. — № 9. — С. 65—68.
167. Кузнецова, А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике [Текст] : моногр. / А.Г. Кузнецова. — Хабаровск : Изд-во ХК ИППК, 2001. — 152 с.
168. Кузьмина, Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования [Текст] : моногр. / Н.В.

- Кузьмина. — М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. — 144 с.
169. Кулюткин, Ю.Н. Личность. Внутренний мир и самореализация: идеи, концепции, взгляды [Текст] / Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская; Рос. акад. Образования; Ин-т образования взрослых; Соц.-образоват. центр. — СПб. : Тускарора, 1996. — 174 с.
 170. Культура и этнос [Текст] : учеб. пособие для самостоятельной работы студентов / сост. Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Суродина. — Волгоград : Перемена, 2002. — 152 с.
 171. Культурная деятельность: Опыт социологического исследования [Текст] / отв. ред. Л.Н. Коган. — М. : Наука, 1981. — 238 с.
 172. Культурология [Текст] : учеб. / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — М. : Высшее образование, 2007. — 566 с.
 173. Культурология. XX век [Текст] : энциклопедия : в 2 т. — СПб. : Университетская книга, 1998. — Т. 1. — 446 с.
 174. Культурология. XX век [Текст] : энциклопедия : в 2 т.— СПб. : Университетская книга, 1998. — Т. 2. — 446 с.
 175. Куренкова, Р.А. Эстетика [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Р.А. Куренкова. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. — 367 с.
 176. Кутыева, Л.А. Опыт социологического исследования зрительской аудитории художественных выставок [Текст] / Л.А. Кутыева // Российская культура глазами молодых ученых : сб. — СПб., 1997. — Вып. 5. — С. 87—94.
 177. Лебедев, А.С. Формирование субъектной позиции в творческой деятельности у студентов педколледжа [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук. / А.С. Лебедев. — М., 2001.
 178. Ледовских, Н.П. История русской культуры [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н.П. Ледовских ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1999. — 225 с.
 179. Леонтьев, А.А. Деятельный ум (Деятельность. Знак. Личность) [Текст] / А.А. Леонтьев. — М. : Смысл, 2001. — 380 с.
 180. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. Леонтьев. — М. : Политиздат, 1975. — 304 с.
 181. Леонтьев, А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства. Избранные психологические произведения [Текст] / А.Н. Леонтьев ; под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко : в 2 т. — М. : Педагогика, 1983. — Т. 2. — 318 с.
 182. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: Природа, строение и динамика смысловой реальности [Текст] : учеб. пособие для студен-

- тов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Д.А. Леонтьев. — М. : Смысл, 2003. — 486 с.
183. Лернер, И.Я. Дидактическая система методов обучения [Текст] / И.Я. Лернер. — М., 1976.
184. Лиферов, А.П. Культурологическая составляющая интернационализации мирового образования [Текст] / А.П. Лиферов ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1996. — 31 с.
185. Лихачев, Б.Т. Методологические основы педагогики [Текст] / Б.Т. Лихачев ; СИУ. — Самара, 1998. — 199 с.
186. Лихачев, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст] : учеб. пособие по спецкурсу для пед. ин-тов / Б.Т. Лихачев. — М. : Просвещение, 1985. — 175 с.
187. Лихачев, Б.Т. Философия воспитания: спецкурс [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. — М. : Прометей, 1995. — 280 с.
188. Лихачев, Б.Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс лекций по соц. педагогике / Б.Т. Лихачев ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 1999. — 285 с.
189. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества / Д.С. Лихачев ; Ин-т рус. лит. РАН (Пушкинский дом). — 2-е изд., доп. — СПб. : Русско-Балтийский информцентр, 1999. — 191 с.
190. Лихачев, Д.С. Прошлое — будущему [Текст] / Д.С. Лихачев. — Л. : Наука, 1985. — 575 с.
191. Ломов, Б.Ф. Системность в педагогике [Текст] : избранные психологические тр. / Б.Ф. Ломов. — М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. — 422 с.
192. Лосев, А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии [Текст] / А.Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1993. — 959 с.
193. Лосев, А.Ф. Форма — стиль — выражение [Текст] / А.Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1995. — 944 с.
194. Лосский, Н.О. Избранное [Текст] / Н.О. Лосский. — М. : Правда, 1991. — 622 с.
195. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры [Текст] / Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2002. — 768 с.
196. Лотман, Ю.М. Культура и взрыв [Текст] / Ю.М. Лотман. — М. : Прогресс, 1992. — 272 с.
197. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства [Текст] / Ю.М. Лотман. — СПб. : Академический проект, 2002. — 544 с.

198. Лоцилин, А.Н. Методологический анализ проблемы философского обоснования теории творчества [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. / А.Н. Лоцилин ; Моск. гос. пед. ун-т. — М., 1998. — 36 с.
199. Лукин, Ю.А. Культура в борьбе идей [Текст] / Ю.А. Лукин. — М. : Искусство, 1985. — 277 с.
200. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие [Текст] : моногр. / М.И. Лукьянова. — Ульяновск : УИПКПРО, 2002. — 184 с.
201. Макаренко, А.С. Сочинения [Текст] : в 7 т. / А.С. Макаренко. — М. : Изд-во акад. пед. наук, 1960. — Т. 5. — 558 с.
202. Мальро, А. Зеркало лимба: художественная публицистика [Текст] : пер. с франц. / А. Мальро ; предисл. Л.Г. Андреева. — М. : Прогресс, 1989. — 515 с.
203. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н.Б. Маньковская. — СПб. : Алетейя, 2000. — 346 с.
204. Мамардашвили, М.К. Эстетика мышления [Текст] / М.К. Мамардашвили. — М. : Моск. шк. политических исслед., 2001. — 412 с.
205. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука: логико-методологический анализ [Текст] / Э.С. Маркарян. — М. : Мысль, 1983. — 285 с.
206. Марков, А.П. Аксиологические и антропологические ресурсы национально-культурной идентичности [Текст] : автореф. дис. ... д-ра культурологи / А.П. Марков. — СПб., 2000. — 41 с.
207. Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] : пер. с англ. / А. Маслоу. — СПб. : Евразия, 1999. — 479 с.
208. Матюшкин, А.М. Мышление, обучение, творчество [Текст] / А.М. Матюшкин — М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж : Модек, 2003. — 718 с.
209. Махлина, С.Т. Семиотика культуры и искусства [Текст] : словарь-справочник : в 2 кн. / С.Т. Махлина. — 2-е изд., расш. и испр. — СПб. : Композитор, 2003. — Кн. 1. — 264 с.
210. Махлина, С.Т. Семиотика культуры и искусства [Текст] : словарь-справочник : в 2 кн. / С.Т. Махлина. — 2-е изд., расш. и испр. — СПб. : Композитор, 2003. — Кн. 2. — 340 с.
211. Мацумото, Дж. Психология и культура: Современные исследования [Текст] / Дж. Мацумото. — 3-е междунар. изд. — СПб. : Прайм-Еврознак : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 416 с.
212. Межуев, В.М. Культура и история [Текст] / В.М. Межуев. — М. : Политиздат, 1977. — 199 с.

213. Мелик-Пашаев, А.А. Педагогика искусства и творческие способности [Текст] / А.А. Мелик-Пашаев. — М. : Знание, 1981. — 96 с.
214. Мелик-Пашаев, А.А. Художник в каждом ребенке : цели и методы художественного образования [Текст] : методическое пособие / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская — М. : Просвещение, 2008 — 175 с.
215. Методологические основы научного познания [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. П.В. Попова. — М. : Высшая школа, 1972. — 272 с.
216. Мухамеджанова, Н.М. Социокультурная синергетика как альтернативная теория развития культуры [Текст] / Н.М. Мухамеджанова // Обсерватория культуры. — 2005. — № 2. — С. 10—14.
217. Мухин, М.И. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского [Текст] / М.И. Мухин. — М. : Б.И., 1994. — 183 с.
218. Мясищев В.Н. Психология отношений [Текст] : избранные психологические тр. / В.Н. Мясищев ; под ред. А.А. Бодалева. — М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОД-ЭК, 2003. — 398 с.
219. Нагорский, Н.В. Музейная педагогика и музейно-педагогическое пространство [Текст] / Н.В. Нагорский // Педагогика. — 2005. — № 5. — С. 3—8.
220. Народная художественная культура [Текст] : учеб. / под ред. Т.И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. — М. : Изд-во МГУКИ, 2000. — 344 с.
221. Неменская, Л.А. Основы системной подготовки учителей искусства [Текст] / Л.А. Неменская // Образовательная область «Искусство» : сб. — М. : Школьная книга, 2000. — С. 52.
222. Неменский, Б.М. Культура — Искусство — Образование [Текст] : цикл бесед / Б.М. Неменецкий. — М. : Центр ХКО, 1993. — 79 с.
223. Неменский, Б.М. Педагогика искусства [Текст] / Б.М. Неменский. — М. : Просвещение, 2007. — 253 с.
224. Никандров, Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий [Текст] / Н.Д. Никандров. — М. : Педагогическое общество России, 2000. — 304 с.
225. Никандров, Н.Д. Воспитание ценностей: российский вариант [Текст] / Н.Д. Никандров. — М. : Магистр, 1995. — 99 с.
226. Новиков, А.М. Методология образования [Текст] / А.М. Новиков. — М. : Эгвес, 2002. — 320 с.

227. Новиков, А.М. Российское образование в новой эпохе. Парадоксы наследия. Векторы развития [Текст] : моногр. / А.М. Новиков. — М. : Эгвес, 2000. — 268 с.
228. Новикова, Л.И. Воспитание как педагогическая категория [Текст] / Л.И. Новикова // Педагогика. — 2000. — № 6. — С. 28—35.
229. Общая стратегия воспитания в образовательной системе России (к постановке проблемы) [Текст] : коллективная моногр. : в 2 кн. / под общ. ред. И.А. Зимней. — М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. — Кн. 1. — 336 с.
230. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли [Текст] : учеб. пособ. для студентов филос. фак. ун-тов и вузов искусств / М.Ф. Овсянников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1984. — 336 с.
231. Оганов, А.А. Теория культуры [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. — М. : Фаир-Пресс ; Гранд, 2001. — 384 с.
232. Огородников, Ю.А. Искусство и его роль в социализации человека (социально-философский анализ) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Ю.А. Огородников. — М., 1996. — 30 с.
233. Огнева, Н.М. Что такое мониторинг качества образования? [Текст] / Н.М. Огнева, Т.В. Чельшева ; сост. и науч. ред. Т.В. Чельшева // Искусство педагогики — педагогика искусства : сб. науч. тр. — М. : АПК и ПРО, 2003. — Вып. 3. — С. 67—80.
234. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. — 20-е изд. — М. : Русский язык, 1988. — 750 с.
235. Олесина, Е.П. Педагогические аспекты совершенствования художественно-эстетического сознания школьников [Текст] / Е.П. Олесина // Обсерватория культуры. — 2005. — № 1. — С. 106—110.
236. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет. — М. : Искусство, 1991. — 586 с.
237. Осипова, Н.В. Педагогические основы эстетизации учебно-воспитательного пространства школы [Текст] : автореф. ... дис. д-ра пед. наук / Н.В. Осипова. — М., 2003. — 44 с.
238. Основы эстетической культуры [Текст] : учеб. пособие для общеобразовательных и специальных школ, лицеев, гимназий и внешкольных детских учреждений / ИЦЭВ РАО. — М., 1998. — 47 с.

239. Пановский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства [Текст] / Э. Пановский. — СПб. : Академический проект, 1999. — 400 с.
240. Панюкова, С.В. О готовности преподавателей к применению информационных технологий в учебном процессе [Текст] / С.В. Панюкова // Научно-методические проблемы использования информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе : материалы межвузовской науч.-методической конф., 2 марта 2004 г., XI Рязанские педагогические чтения / отв. ред. А.Н. Козлов; Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2004. — С. 25—27.
241. Педагогика : большая современная энциклопедия [Текст] / сост. Е.С. Рапацевич. — Минск : Современное слово, 2005. — 705 с.
242. Пелипенко, А.А. Культура как система [Текст]. — М. : Языки русской культуры, 1998. — 371 с.
243. Петров, В.М. Количественные методы в искусствознании [Текст] / В.М. Петров. — М., 2000.
244. Петрова, Г.А. Вопросы эстетической подготовки будущего учителя [Текст] / Г.А. Петрова. — Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1976. — 76 с.
245. Петровский, А.В. Введение в психологию [Текст] : учеб. пособие / А.В. Петровский. — М. : Академия, 1995. — 496 с.
246. Печко, Л.П. Творческое воображение как аппарат освоения художественной культуры [Текст] / Л.П. Печко // Обсерватория культуры. — 2004. — № 4. — С. 78—86.
247. Печчеи, А. Человеческие качества [Текст] : пер с англ. О.В. Захаровой / А. Печчеи ; общ. ред. и вступит. ст. Д.М. Гвишиани. — 2-е изд. — М. : Прогресс, 1985. — 312 с.
248. Пластические искусства [Текст] : краткий терминологический словарь / под. общ. ред. А.М. Кантора. — М. : Пассим, 1994. — 160 с.
249. Платон. Государство [Текст] / Платон; сост. К.А. Сергеев, Л.С. Камнева. — СПб. : Наука, 2005. — 570 с.
250. Платон. Диалоги [Текст] : пер. с древнегреч. В.Н. Карпова / Платон ; вступ. ст. Р. Светлова. — СПб. : Азбука, 2000. — 445 с.
251. Платонов, К.К. Система психологии и теория отражения [Текст] / К.К. Платонов. — М. : Наука, 1982. — 309 с.
252. Подымова, Л.С. Теоретические основы подготовки учителя к инновационной деятельности [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Л.С. Подымова. — М., 1995. — 395 с.

253. Полонский, В.М. Словарь понятий и терминов по образованию и педагогике [Текст] / В.М. Полонский. — М., 2000. — 189 с.
254. Поляков, В.А. Содержание и методы современного образования [Текст] / В.А. Поляков // Мир психологии. — 2003. — № 4. — С. 261—267.
255. Пономарев, Я.А. Психология творчества и педагогика [Текст] / Я.А. Пономарев. — М. : Педагогика, 1976. — 280 с.
256. Постановление VII Съезда Российского Союза ректоров высших учебных заведений «О стратегии и модернизации высшего образования» [Текст] // Высшее образование сегодня. — 2002. — № 12. — С. 20—21.
257. Предтеченская, Л.М. Методы преподавания мировой художественной культуры в 9 классе [Текст] : пособие для учителя / Л.М. Предтеченская. — М. : НИИШ, 1985. — 83 с.
258. Пригожин, И. Порядок из хаоса [Электронный ресурс] / И. Пригожин, И. Стенгерс. — 2004. — Режим доступа : <http://www.sufism.ru>
259. Проблемы эстетического воспитания в современном обществе [Текст] : сб. ст. / ред.-сост. В.И. Самохвалова. — М. : ИФАН, 1988 — 124 с.
260. Равкин, З.Б. Развитие образования в России: новые ценностные ориентиры (концепция исследования) [Текст] / З.Б. Равкин // Педагогика. — 1995. — № 5. — С. 87—90.
261. Разумный, В.А. Драматизм бытия, или Обретение смысла [Текст] : философ.-пед. очерки / В.А. Разумный. — М. : Пихта, 200. — 555 с.
262. Разумный, В.А. Содержание образования: единство знаний, эмоций и веры [Текст] / В.А. Разумный // Педагогика. — 1998. — № 5. — С. 17—22.
263. Раппопорт, С.Х. Эстетика: Конспект лекционного курса для последипломного образования в музыкальных вузах [Текст] : в 2 вып. / С.Х. Раппопорт. — М. : Валент, 2000.
264. Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие [Текст] / Б.В. Раушенбах. — М. : Интерпракс, 1994. — 240 с.
265. Роджерс, К. Становление личности. Взгляд на психотерапию [Текст] : пер. с англ. / К. Роджерс. — М. : Эксмо-Пресс, 2001. — 414 с.
266. Розин, В.М. Теория культуры [Текст] / В.М. Розин. — М. : NOTA BENE МТК, 2005. — 415 с.

267. Ромах, О.В. Провинциальная культурная среда как фактор формирования досуга молодежи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. наук / О.В. Ромах. — М., 1997. — 34 с.
268. Ростовцев, Н.Н. О педагогической деятельности и методах преподавания [Текст] : мемуары, записи / Н.Н. Ростовцев. — Омск, 2002. — 248 с.
269. Ростовцев, Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка [Текст] : учеб. пособие / Н.Н. Ростовцев. — М. : Изобразительное искусство, 1983. — 268 с., ил. : 193 л.
270. Рубаненко, А.М. Особенности креативного воспитания личности [Текст] / А.М. Рубаненко // Вестник МГУКИ. — 2006. — № 1. — С. 144—154.
271. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] : в 2 т. / С.Л. Рубинштейн. — М. : Педагогика, 1989. — Т. 2. — 322 с.
272. Рубинштейн, С.Л. Наука и действительность [Текст] : очерки, воспоминания, материалы / С.Л. Рубинштейн. — М. : Наука, 1989. — С. 337.
273. Рубинштейн, С.Л. Программа по логике [Текст] : очерки, воспоминания, материалы / С.Л. Рубинштейн. — М. : Наука, 1989. — С. 344.
274. Рындак, В.Г. Непрерывное образование и развитие творческого потенциала учителя (теория взаимодействия) [Текст] : моногр. / В.Г. Рындак. — М. : Педагогический вестник, 1997. — 244 с.
275. Савенкова, Л.Г. Интеграция в структуре освоения искусства в культурно-образовательном центре «Аспекты образования» по проблеме «Взаимодействие базисного и дополнительного образования в системе гуманитарно-эстетического воспитания учащихся» [Текст] / Л.Г. Савенкова // Информационный и науч.-методический сб. — М., 2003. — Вып.1. — С. 8—19.
276. Савенкова, Л.Г. Педагогические условия интегрированного освоения изобразительного искусства в общеобразовательной школе [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Л.Г. Савенкова. — М., 2001. — 48 с.
277. Савенкова, Л.Г. Когда все искусства вместе: взаимодействие предметов художественного цикла [Текст] / Л.Г. Савенкова. — М. : Чистые пруды, 2007. — 32 с.
278. Савенкова, Л.Г. Проблемы дидактики образовательной области «Искусство»: педагогические технологии и механизмы художественно-творческого развития детей : интегрированные формы

- обучения [Текст] / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. — М. : Изд. дом Рос. акад. образования, 2006. — 235 с.
279. Сазина, И.В. Педагогический университет: единство образования и воспитания [Текст] / И.В. Сазина // Философский век : сб. — СПб. : Центр истории идей, 2005. — Вып. № 28. — С. 249—259.
280. Салохин, Н.М. Молодежная музыкальная культура: опыт социологического очерка [Текст] / Н.М. Салохин // Герменевтика субъекта : сб. науч. тр. — Омск, 2002. — С. 83—113.
281. Самохвалова, В.И. О ценностной составляющей эстетической культуры [Текст] / В.И. Самохвалова // Эстетическое воспитание. — 2001. — № 3. — С. 49—51.
282. Самохвалова, В.И. Эстетическая культура как комплексный феномен утверждения и реализации человека в мире [Текст] / В.И. Самохвалова // Эстетическая культура : сб. — М., 1996. — С. 32—65.
283. Сарабьянов, Д.В. Образы века [Текст] / Д.В. Сарабьянов. — М. : Молодая гвардия, 1967. — 176 с.
284. Сарабьянов, Д.В. Русская живопись: пробуждение памяти [Текст] / Д.В. Сарабьянов. — М. : Искусствознание, 1998. — 432 с.
285. Седова, Л.М. Становление творческой личности в условиях развивающей среды: концепция и механизм развития [Текст] : моногр. / Л.М. Седова. — Балашов, 1999. — 232 с.
286. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / Г.К. Селевко. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.
287. Семенов, В.Е. Социальная психология искусства [Текст] / В.Е. Семенов. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. — 168 с.
288. Симонов, П.В. Мотивированный мозг : Высшая нервная деятельность и естественнонаучные основы общей психологии [Текст] / П.В. Симонов. — М. : Мир, 1990. — 291 с.
289. Симонов, В.П. Оценка качества в образовании [Текст] : моногр. / В.П. Симонов. — Москва, 2007 — 128 с.
290. Симонов, В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и обучаемых [Текст] : учеб. пособие / В.П. Симонов — М., 2004. — 173 с.
291. Слостенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В.А. Слостенин, Л.С. Подымова. — М. : МАГИСТР, 1997. — 224 с.
292. Слостенин, В.А. Методологическая культура учителя [Текст] / В.А. Слостенин, В.Э. Тамарин // Советская педагогика. — 1990. — № 10.

293. Слободчиков, В.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. — М. : Школа-Пресс, 1995. — 383 с.
294. Современные концепции эстетического воспитания (Теория и практика) [Текст]. — М. : ИФРАН, 1998. — 301 с.
295. Сокольникова, Н.М. Развитие художественно-творческой активности школьников в системе эстетического воспитания [Текст] : моногр. / Н.М. Сокольникова. — М., 1997.
296. Соколов, Э.В. Введение в психоанализ. Социокультурный аспект [Текст] / Э.В. Соколов. — СПб. : Лань, 1999. — 320 с.
297. Сорокин, П.А. Социальная и культурная динамика: Исследования изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений [Текст] : пер. с англ. В.В. Сапова / П.А. Сорокин. — СПб. : Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2000. — 1054 с.
298. Станиславский, К.С. Работа актера над собой [Текст] / К.С. Станиславский. — М. : Искусство, 1951. — 667 с.
299. Степин, В.С. Типология системных объектов. Особенности саморазвивающихся систем [Текст] / В.С. Степин // Вестник Российского философского общества. — 2003. — № 2. — С. 29—34.
300. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология [Текст] : учеб. — 4-е изд., испр. и доп. / Т.Г. Стефаненко. — М. : Аспект-Пресс, 2006. — 368 с.
301. Столович, Л.Н. Жизнь — творчество — человек: Функции художественной деятельности [Текст] / Л.Н. Столович. — М. : Политиздат, 1985. — 415 с.
302. Столяров, Б.А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманитарно-художественных факультетов / Б.А. Столяров. — СПб. : Специальная литература, 1999. — 222 с.
303. Субетто, А.И. Универсальные компетенции : проблемы идентификации и квалиметрии (в контексте новой парадигмы универсализма в XXI веке) [Текст] / А.И. Субетто. — СПб. , 2007. — 149 с.
304. Субетто, А.И. Образовательное общество как форма бытия ноосферного общества и реализации стратегии развития образования в России в XXI веке (развитие теоретической системы Ноосферизма) [Текст] / А.И. Субетто. — Кострома : Изд-во Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова , 2006. — 196 с.

305. Субетто, А.И. Оценочные средства и технологии аттестации качества подготовки специалистов в вузах: методология, методика, практика [Текст] : моногр. / А.И. Субетто. — СПб.-М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 67 с.
306. Суна, У.Ф. Эстетическая культура студента (Опыт социол. анализа) [Текст] / У.Ф. Суна. — М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1977. — 69 с.
307. Суна, У.Ф. Методологические принципы изучения эстетической культуры молодежи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра философ. наук / У.Ф. Суна. — М., 1982. — 47 с.
308. Сурина, М.О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету) [Текст] / М.О. Сурина, А.А. Сурин. — М. — Ростов н/Д : МарТ, 2003. — 352 с. — Серия «Школа дизайна».
309. Суртаев, В.Я. Молодежь и культура [Текст] / В.Я. Суртаев. — СПб., 1999. — 223 с.
310. Суртаев, В.Я. Социокультурное пространство молодежи: методология, теория, практика [Текст] / В.Я. Суртаев. — СПб. : Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та культуры и искусств, 2006. — 272 с.
311. Сулова, Т.Д. Художественно-эстетическая культура учителя [Текст] : учеб.-методическое пособие / Т.Д. Сулова ; Липецкий гос. пед. ин-т. — М. — Липецк, 2003. — 301 с.
312. Сулова, Т.Д. Художественно-эстетическая подготовка учителя школы в системе непрерывного педагогического образования [Текст] / Т.Д. Сулова // Педагогическое образование и наука, 2005. — № 5. — С. 45—48.
313. Суходольская-Кулешова, О.В. Развитие эстетической культуры будущего учителя: современный опыт педагогических вузов [Текст] / О.В. Суходольская-Кулешова. — М. : ГосНИИ семьи и воспитания, 2003. — 83 с.
314. Суходольская-Кулешова, О.В. Формирование эстетической культуры будущего учителя [Текст] / О.В. Суходольская-Кулешова // Педагогика. — 2003. — № 7. — С. 83—87.
315. Сухомлинский, В.А. Рождение гражданина [Текст] : пер. с укр. Н. Дангуловой / В.А. Сухомлинский. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 1979. — 396 с.
316. Сухомлинский, В.В. Избранные педагогические сочинения [Текст] : в 3 т. / В.В. Сухомлинский ; сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль, А.И. Сухомлинская. — М. : Педагогика, 1981. — Т. 3. — 639 с.

317. Тард, Г. Социальная логика [Текст] : пер. с англ. М. Цейтлин / Г. Тард. — СПб. : Социально-психологический центр, 1996. — 548 с.
318. Таршис, Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования [Текст] / Е.Я. Таршис — М. : Изд-во ин-та социологии, 1999. — 82 с.
319. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека [Текст] : пер. с франц. Н.А. Садовского / П. Тейяр де Шарден. — М. : Наука, 1987. — 239 с.
320. Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий [Текст] / Б.М. Теплов. — М., 1961. — 432 с.
321. Тестов, В.А. «Жесткие» и «мягкие» модели обучения [Текст] / В.А. Тестов // Педагогика. — 2004. — № 8. — С. 35—39.
322. Толстой, Л.Н. Избранные философские произведения [Текст] / Л.Н. Толстой ; сост., авт. вступ. ст. Н.П. Семькин. — М. : Просвещение, 1992. — 528 с.
323. Торшилова, Е.М. Художественное восприятие живописи и структура личности [Текст] / Е.М. Торшилова, М.З. Дукаревич // Творческий процесс и художественное восприятие : сб. — Л. : Наука, 1978. — С. 174—190.
324. Торшилова, Е.М. Эстетическое и (или) художественное? [Текст] / Е.М. Торшилова // Эстетическое воспитание. — 2001. — № 1. — С. 1—8.
325. Успенский, Б.А. Этюды о русской культуре [Текст] / Б.А. Успенский. — СПб. : Азбука, 2002. — 474 с.
326. Ушакова, Н.И. Художественно-эстетическая культура российского студенчества: современное состояние и факторы развития [Текст] / Н.И. Ушакова, О.Д. Маслбоева // Человек и духовно-культурные основы возрождения России : сб. — СПб., 1996. — С. 208—229.
327. Ушинский, К.Д. Избранные труды [Текст] : в 4 кн. / К.Д. Ушинский ; сост., авт. вступ. ст., примеч. и коммент. Э.Д. Днепров. — М. : Дрофа, 2005.
328. Фельдштейн, Д.И. Психология становления личности [Текст] / Д.И. Фельдштейн. — М. : Международная пед. акад., 1994. — 192 с.
329. Филонов, Г.Н. Воспитание как социально-педагогический феномен. Стратегия развития [Текст] / Г.Н. Филонов. — М. : Гос. НИИ семьи и воспитания, 2000. — 159 с.

330. Философия. Краткий тематический словарь [Текст] / под ред. Т.П. Матяш, В.П. Яковлева. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 416 с.
331. Флиер, А.Я. Массовая культура и ее социальные функции [Текст] / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. — 1998. — № 6. — С. 138—187.
332. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли [Текст] : в 2 т. / П.А. Флоренский. — М. : Правда, 1990. — Т. 2. — 447 с.
333. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях [Текст] / П.А. Флоренский ; послесл. и коммент. О.И. Генисаретского. — М. : Прогресс, 1993. — 321 с.
334. Фолль, К. Опыты сравнительного изучения картин [Текст] / К. Фолль. — М. : Леманн и Сахаров, 1916. — 207 с.
335. Фохт-Бабушкин, Ю.У. Художественная культура: Проблемы изучения и управления [Текст] / Ю.У. Фохт-Бабушкин. — М. : Наука, 1986. — 237 с.
336. Франкл, В. Человек в поисках смысла [Текст] : сб. : пер. с англ. / В. Франкл ; ; под общ. ред Л.Я. Гозмана, Д.А. Леонтьева ; вступ. ст. Д.А. Леонтьева. — М. : Прогресс, 1990. — 366 с.
337. Фрейд, З. Художник и фантазирование [Текст] : пер. с нем. / З. Фрейд ; под ред. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова. — М. : Республика, 1995. — 400 с.
338. Фрейд, З. Психоанализ. Религия. Культура [Текст] / З. Фрейд. — М. : Ренессанс, 1992. — 569 с.
339. Фромм, Э. Душа человека [Текст] / Э. Фромм. — М. : Республика, 1992. — 430 с.
340. Хайдеггер, М. Бытие и время [Текст] / М. Хайдеггер. — СПб. : Наука, 2002. — 451 с.
341. Хейзинга, Й. Homo Ludens. Человек играющий [Текст] : пер. с нидерл. В.В. Ошиса / Й. Хейзинга. — М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 352 с.
342. Художественная жизнь современного общества [Текст] : в 4 т. — Т. 1. Субкультура и этносы в художественной жизни / отв. ред. К.Б. Соколов. — СПб. : РАН, 1996. — 235 с.
343. Художественная жизнь современного общества [Текст] : в 4 т. — Т. 2. Аудитория искусства в России: вчера и сегодня / отв. ред. Ю.У. Фохт-Бабушкин. — СПб. : РАН, 1997. — 213 с.
344. Художественная культура и развитие личности [Текст] : сб. — М. : Наука, 1997. — 222 с.

345. Художественные модели мироздания: Взаимодействие искусств в истории мировой культуры [Текст] / И.А. Бондаренко [и др.]. — М., 1997. — Кн. 1. — 399 с.
346. Художественные модели мироздания [Текст] : в 2 кн. — Кн. 2. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира / под общ. ред. В.П. Толстого ; Российская академия художеств ; науч.-исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств ; Российская академия наук ; Науч. совет по истории мировой культуры. — Наука, 1999. — 363 с.
347. Художник и философия цвета в искусстве: тез. докл. / Вилинбахов Г.В. [и др.] ; Гос. Эрмитаж. — СПб., 1997. — 104 с.
348. Чаадаев, П.Я. Философические письма [Текст] // П.Я. Чаадаев Полное собрание сочинений и избранные письма : в 2 т. — М. : Наука, 1991. — Т. 1. — 798 с. — Серия «Памятники философской мысли».
349. Чельшева, Т.В. Непрерывное художественное образование как целостная педагогическая система: теоретические аспекты [Текст] : моногр. / Т.В. Чельшева. — М.: АПКИПРО, 2001. — 285 с.
350. Шадриков, В.Д. Деятельность и способности [Текст] / В.Д. Шадриков. — М. : Логос, 1994. — 315 с.
351. Шатунова, М. «Актуальность прекрасного» как проблема современной антологии культуры [Текст] / М. Шатунова // Вопросы культурологии. — 2007. — № 8. — С. 21—26.
352. Шендрик, А.И. Теория культуры [Текст] : учеб. пособие / А.И. Шендрик. — М. : Единство, 2002. — 519 с.
353. Шиллер, Ф. Письма об эстетическом воспитании [Текст] / Ф. Шиллер // Идеи эстетического воспитания : сб. — М., 1976. — Т. 2. — С. 114.
354. Шорохов, Е.В. Композиция [Текст] / Е.В. Шорохов. — М. : Просвещение, 1986. — 207 с.
355. Шпет, Г.Г. Введение в этническую психологию [Текст] / Г.Г. Шпет. — М. : Правда, 1989. — 608 с.
356. Шпет, Г.Г. Искусство как вид знания [Текст] : избранные тр. по филос. культуры / Г.Г. Шпет ; отв. ред. Т. Г. Щедрина. — М. : РОССПЭН, 2007. — 712 с.
357. Штайнер, Р. Общее учение о человеке как основа педагогики. 14 лекций, Штутгарт, 1919 г. [Текст] : учеб. материалы по антропософии и вальдорфской педагогике для слушателей рязанского семинара / Р. Штайнер ; Ряз. пед. центр «Вальдорфская инициатива». — Рязань, 1991. — 133 с.

358. Шумихина, Л.А. Генезис русской духовности [Текст] / Л.А. Шумихина. — Екатеринбург : УрО РАН, 1998. — 399 с.
359. Щигельска, С. Пространство эстетической культуры студентов [Текст] / С. Щигельска // Педагогическое образование и наука. — 2005. — № 5. — С. 25—29.
360. Энциклопедический словарь по культурологии [Текст] / под общ. ред. А.А. Радугина. — М. : Центр, 1997. — 478 с.
361. Юм, Д. О человеческой природе [Текст] : пер. с англ. С.И. Церетели / Д. Юм. — СПб. : Азбука, 2001. — 314 с.
362. Юнг, К.-Г. Психологические типы [Текст] : пер. с нем. / К.-Г. Юнг ; под общ. ред. В. Зеленского. — М. : Университетская книга: АСТ, 1998. — 720 с. — Серия «Классики зарубежной психологии».
363. Юнг, К.-Г. Психоанализ в искусстве [Текст] : пер с англ. / К.-Г. Юнг, Э. Нойманн. — М. : REFL-book, К. Ваклер, 1996. — 304 с.
364. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» [Текст] / Б.П. Юсов // Избранные тр. по истории, теории и психологии худож. воспитания детей / ред.-сост. Л.Г. Савенкова ; Ин-т худож. образования, Рос. акад. образования. — М. : Компания Спутник+ , 2004. — 252 с.
365. Яковкина, Н.И. История русской культуры: XIX век [Текст] / Н.И. Яковкина. — 2-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2002. — 576 с. — Серия «Мир культуры, истории и философии».
366. Якобсон, П.М. Психология художественного творчества [Текст] / П.М. Якобсон. — М. : Знание, 1971. — 48 с.
367. Burnham, J. Great Western Salt Works, essays on the meaning of post—formalist art [Text] / J. Burnham. — New-York : G. Braziller, 1974. — 165 p., illus.
368. Darvas, P. Institutional Innovation in Central European Higher Education [Text] / P. Darvas // TERC. — Vienna, 1996. — Vol. 9. — P. 17—23.
369. Delors, J. Learning: The Treasure Within (Report of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. The Delors Report) [Text] / J. Delors. — Paris: UNESCO, 1996. — P. 16—38.
370. Grant, G. Philosophy and culture: Perspectives for the future [Text] / G. Grant // Philosophie et culture: Actes du XVII Congrès mondial de Philosophie. — Montreal : Editions du Beffroi, Editions Montmorency, 1986.

371. Huskel, F. Musems and Their Enemies [Text] / F. Huskel // The Journal of Aesthetic Education. — 1985. — Vol. 19, № 2. — P. 18.
372. Margolis, J.Z. Art and philosophy [Text] / by Joseph Margolis. — Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press, 1980. — P. 350.
373. Towards the European Higher Education Area. Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in Prague [Text]. — Prague. — 2001. — May, 19. — P. 28—29.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

РОЛЬ МУЗЕЙНО-ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Организация музейно-экскурсионной деятельности фокусируется вокруг решения такой значимой проблемы, как окружение студентов возвышающим личность человека искусством, открывающим пути самосовершенствования, формирования творческого подхода к основным видам человеческой деятельности.

Глубинное решение проблем коммуникации в искусстве, выдвигаемых на одно из ведущих мест в деле организации художественно-эстетической коммуникации студентов, заложено в деятельности, в которой, по мысли А.Н. Леонтьева, происходит единение познания искусством и общения искусством, поскольку начала искусства присутствуют там, где существуют «объективно значимые» для восприятия и чувства формы.

Форма, которая воздействует в условиях музея на зрителя, привлекает как совершенно новым ее видением, как и уже знакомым, но удивительно отличающимся подходом в ее понимании. Подлинному искусству, собранному в залах музеев, присуща способность переосмысливать увиденное, прочувствованное. Чтобы донести до зрителя возникшие у художника замысел и чувства, он ищет и использует такие способы выражения, «... которые несли бы в себе не бледную тень, не стертый след переживания, а само это переживание» (А.А. Леонтьев). Поэтому выдающиеся шедевры искусства, такие, к примеру, как «Явление Христа народу» А.А. Иванова, «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова, наполненные высокими человеческими переживаниями, создавались в течение длительных творческих периодов (первая из приведенных выше работ — около двадцати лет). И, как показывает экскурсионный опыт, именно у этих полотен в Государственной Третьяковской галерее всегда можно видеть прикованные взоры, слышать вопросы, кото-

рым нет конца, наблюдать переживания, заложенные художниками в свои работы много десятилетий назад.

Последовательность музейно-экскурсионной деятельности можно разделить на три основных этапа:

1) предварительный этап — организационная лекция-беседа о том, что замечательного представлено в предлагаемом музее, на выставке, намеченном для рассмотрения памятнике; демонстрация репродукций, слайдов; краткое обращение к отдельным, наиболее впечатляющим эпизодам из жизни и творчества художников; учет интересов и пожеланий студентов;

2) организация экскурсии; отбор материала для освещения; расстановка акцентов внимания, согласование с научными сотрудниками музеев; вопросы и ответы по ходу ознакомления с произведениями искусства;

3) обмен мнениями, обсуждение увиденного и услышанного, заполнение предлагаемых анкет, позволяющих отследить интересы студентов, их потребности в общении с прекрасным, и сделать определенные выводы о качестве выполненной работы.

Искусствоведы и психологи, изучающие восприятие искусства, сходятся во мнении, что человек, воспринимающий искусство, — тоже творящий и его необходимо научить творить искусство. Рассмотрение произведений искусства также является творческим процессом, как и процесс создания произведений искусства. Чтобы этот процесс стал поистине творческим, отвечающим потребностям современной жизни, выводящим молодого человека на высокие параметры требований общественного развития, необходимо глубоко изучать все детали данной работы и постоянно ее совершенствовать. И в этом плане нельзя не обратиться к выводам А.А. Леонтьева, что вместе с произведением искусства зрителю дается определенная программа, которая позволяет ему в процессе восприятия получать «не что максимально близкое тому, что в это произведение было вложено его творцом» [180].

Музей, представляющий собой ведущее звено формирования художественно-эстетической культуры, располагает главным формирующим художественную культуру и образовательным средством — музейным памятником, экспонатом, хранилищем художественно-культурных ценностей как музейной средой и имеет возможности для культурно-формирующей деятельности по освоению памятников и среды.

Углубляясь в значимость и цель экскурсионной работы в художественном музее, нельзя не обратиться к избранным искусствовед-

ческим трудам А.В. Бакушинского, считавшего целью эстетической экскурсии раскрытие творческой тайны искусства, которая противоположна будничному восприятию, «...тайны бескорыстного, изолированного создания нового мира из элементов окружающего». Эта тайна, как отмечает исследователь, бывает переживаемой душевно глубоко и сильно, наделяя психику зрителя «рядом величайших изменений» и «...мощно возбуждая в нем собственную творческую активность» [24].

Сила и тонкость эстетического переживания, способность восприятия могут быть воспитаны в результате методически грамотно организованной работы, в основе которой лежит привитие культуры духа и освоение путей его выражения через форму, колорит, композиционные особенности, индивидуальные художественные техники работы с материалами и, конечно же, через содержание, являющееся объединяющей идеей художественного произведения.

Одним из завершающих моментов экскурсионной формы является анкетирование по заранее разработанным вопросам. Всего разработано более десяти вариантов анкет. Приводим один из них, который предполагает оценку по семибалльной системе предлагаемой творческой деятельности.

Анкета участника экскурсии

Оцените по семибалльной системе Ваши впечатления от сегодняшней экскурсии:

1. Ваш интерес к теме экскурсии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. В музее Вы сделали для себя открытие: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Во время экскурсии и рассмотрения произведений искусства вы почувствовали что-то очень важное для себя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4. Вы испытали какие-то достаточно глубокие чувства, рассмотрев определенные картины или произведения скульптуры или художественные древности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5. Вы давно хотели увидеть эти произведения и услышать о них в подробностях: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6. Рассказ экскурсовода был для Вас увлекательным и доступным: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Содержание произведений искусства и форма выражения этого содержания заинтересовали Вас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

8. Увиденное и услышанное на экскурсии:

— значительно расширило Ваше познание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— в чем-то изменило Ваше мнение: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— заставило задуматься: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— заставило по-другому посмотреть на какие-либо отношения или события: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

9. В понимании произведений искусства Вы опирались на уже имеющиеся знания и опыт общения с произведениями искусства: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

10. Через произведения искусства интересно было узнать исторические, художественные, а также некоторые личностные подробности их создателей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

11. Вам хотелось бы:

— обменяться мнениями об увиденном и услышанном: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— прочитать в литературе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— заняться собственным творческим поиском: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

12. Вас затронули в какой-либо степени те чувства и переживания, которые испытал художник, представляя данные события и отношения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Это посещение музея побудило Вас к последующему рассмотрению произведений искусства: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

13. Ваше основное восприятие произведений искусства происходило через:

— то, что Вы видели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

— ту информацию, которую Вы слышали от экскурсовода: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

14. Вам хотелось бы снова посмотреть самостоятельно представленные во время экскурсии произведения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

15. С какими другими музеями Вам хотелось бы познакомиться? Напишите список:

После каждой экскурсии осуществляется обработка данных анкет, которая позволяет сделать выводы и учесть их при организации подготовительного и основного этапов дальнейших экскурсий.

Беседы и анализ результатов заключительного этапа подтверждают научные доказательства Л.С. Выготского, А.В. Бакушинского, А.А. Леонтьева, что искусство действует не на одну какую-либо человеческую способность (интеллект, душа, чувства), а на человека в целом, формируя при этом, подчас неосознанно, систему жизненных че-

ловеческих установок, действие которых обязательно проявится. Анкетированным подчас бывает непросто определить, как, каким образом были затронуты их чувства, что пробудило мысли, но то, что это происходит, практически все участники экскурсий отслеживают.

Учитывая многообразие личностных и профессиональных интересов, взаимосвязь кросскультурной и этнокультурной направленности данной работы, студентам предоставляется право выбора разных музеев. Причем здесь явно прослеживается зависимость от содержания учебной и внеучебной деятельности. Убедительными примерами тому могут служить рассмотрение идеалов физического совершенства человека в искусстве античного мира студентами факультета физвоспитания и их выбор для ближайшей по времени экскурсии экспозицию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; изучение художественных достоинств сокровищ Рязанских кладов студентами отделения политологии и их выбор экскурсии в Оружейную палату Московского Кремля; изучение методики обучения декоративному рисованию учащихся начальных классов и рассмотрение орнаментов фарфора в коллекции музея-усадьбы конца XVII века «Кусково» и экспозиции залов народного и декоративно-прикладного искусства Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.

На основании особенности личностных выборов и увлечений и среди них — интереса молодежи к искусству Востока и восточной мудрости — среди многообразия музеев студенты выбирают осмотр экспозиций Музея искусства народов Востока, где каждое произведение — это неповторимый мир восточного мировоззрения, выраженного в представленных предметах древности (к примеру, в таком уникальном экспонате, как прибор для тренировки мелких мышц руки для выполнения каллиграфических работ, выполненный из искусственно обработанного натурального камня в Древнем Китае) и в произведениях искусства Японии, среди которых работы всемирно известных, выдающихся мастеров японской ксилографии Утамары и Хокуся.

Среди намеченных для посещения музеев на первые места студенты ставят Государственную Третьяковскую галерею (отдел современного искусства на Крымском Валу), Театральный музей имени А.А. Бахрушина, музей декоративно-прикладного и народного искусства, музей кукол, галерею А.М. Шилова, Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, музей творчества крепостных «Останкино», школьный музей юной московской художницы Надежды Рушевой, подмосковные музеи-усадьбы, экскурсии в Поленово,

Владимир, Суздаль. Перечисленные музеи дают основание сделать вывод о достаточно широком круге художественных интересов молодежи, и важно, чтобы эти интересы не потерялись в огромном объеме псевдоискусства, которым забивают голову современные СМИ. Найти материал, подготовить все три этапа экскурсионной работы и выполнить условия ее реализации является одной из задач сегодняшнего дня.

Глубоко воспринятый материал музеев представляет собой весьма обширную сферу интеграции учебной, научной и воспитательной деятельности. Поскольку в выборе научных докладов, рефератов, тем курсовых и дипломных работ преобладает то, что было образно представлено, что разбудило определенный интерес, вызвало личностные и коллективные чувства, соответственно одним из наиболее доступных к освоению источников становится увиденное, услышанное, затронутое на экскурсиях.

Итоги деятельности будущего педагога в художественном музее

«В течение двух лет мы занимались освоением искусства в залах Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина. Почувствовали, что выросли как педагоги и как культурные специалисты. Искусство стало важной стороной нашей жизни. Чувствуем, что можем использовать его в воспитании младших школьников. Накопленные знания по истории искусства, народному прикладному искусству придают нам уверенность в разных видах педагогической деятельности. Особенно удачными представляются занятия с младшими школьниками в залах музея. Дети тонко чувствуют то, что выражает художник в своих картинах, что является сходным по переживаниям с ними — маленькими зрителями. Они начинают о многом задумываться, серьезнее относиться к учебе, к жизни. Искусство учит всему этому своим особым подходом к каждому человеку, глубоко затрагивая его внутренний мир». *(И. Борискина — студентка 5-го курса факультета психологии и педагогики РГУ им.С.А. Есенина, 2004 г.)*

«На основании анализа произведений народного прикладного искусства, собранных в Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина, мной написана курсовая работа на тему «Обучение младших школьников пониманию образности народного

прикладного искусства на уроках декоративного рисования». Ознакомление с собранными в музее произведениями народного прикладного искусства было для меня настоящим открытием. Особенно затронул язык народного искусства, представляющий и эстетическую выразительность, и фантазию народных мастеров, но, что самое неожиданное, еще и являющийся знаковой системой. Чувствовала радость, рассказывая детям о народном искусстве во время педпрактики. Изучение искусства в залах музея дало много важного и интересного для моего понимания личности учителя». *(Валентина Атяскина — студентка 5-го курса факультета психологии и педагогики РГУ им. С.А. Есенина, 2002 г.)*.

«Изучение искусства в залах музея имени И.П. Пожалостина открывает замечательный мир искусства, который помогает в воспитании и обучении детей каждому педагогу. Картины отражают разные жизненные ситуации и проблемы, которые возможны в жизни каждого человека. Изображенные на них события наводят нас на умные мысли и могут даже подсказывать, как относиться к разным событиям. Искусство обращается к тому, что значимо и дорого в жизни человека, и поэтому может быть широко использовано в обучении и воспитании детей». *(Оксана Смирнова — будущий олигофренопедагог, студентка 5-го курса факультета психологии и педагогики РГУ им. С.А. Есенина, 2003 г.)*.

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

1. Ценностно-смысловые ориентации студентов в культуре и искусстве, их соответствие современному социокультурному развитию общества и индивида.

2. Владение эстетическими знаниями, уровень освоенности этих знаний, художественно-эстетическая компетентность как умение разбираться в многообразном мире искусства: понимание видовых и жанровых характеристик искусства, художественного языка искусства, уровней художественного мастерства.

3. Осознание студентами взаимосвязи чувственного и логического в искусстве.

4. Развитость художественно-эстетического восприятия студентов, его полнота и яркость, дающие глубину эстетических переживаний.

5. Развитость эстетических чувств студентов, способность эстетических переживаний: восторга, задумчивости, просветления, осознания чего-то важного, очищения, страдания, сострадания, радости.

6. Наличие у студента эстетических потребностей — потребностей в общении с художественно-эстетическими ценностями, в переживании духовно-эстетических состояний.

7. Обладание эстетическим сознанием — осознанным эстетическим отношением к происходящему в жизни, к искусству, выраженное в существовании эстетических идей, взглядов, понимании красоты и прекрасного.

8. Обладание студентом эстетическим идеалом — социально обусловленным представлением о высшем уровне развития красоты в окружающей жизни и в искусстве.

9. Обладание художественно-эстетическим вкусом, т.е. способностью оценивать с позиции художественно-эстетического идеала явления и предметы окружающей жизни, искусства; умение увидеть, почувствовать, разобраться, отличить подлинность прекрасного или безобразного.

10. Обладание студентом способностью эстетического суждения — обоснованной эмоционально-смысловой оценки эстетических явлений жизни, искусства, природы, человеческих отношений.

11. Обладание эстетическим опытом, степень приобщенности к культуре, к искусству, обогащенность опыта общением с искусством.

12. Владение студентом какими-либо видами художественно-эстетической деятельности, в которых развиваются способности к художественному творчеству.

13. Умение использовать собственный художественно-эстетический опыт в профессиональной педагогической деятельности, в учебно-воспитательном процессе школы.

14. Обладание студентом эстетической саморефлексией — умением отслеживать способы самовыражения личности во взаимосвязи с изучением искусства, стремлением к поиску самовыражения.

15. Обладание студентом образностью мышления, продуктивной фантазией, художественным видением мира, побуждающими к художественно-творческой деятельности.

16. Стремление личности студента к общению с искусством, к межличностному общению на основе искусства.

17. Обладание студентом потребностью создания эстетической среды вокруг себя, в своей деятельности.

18. Стремление личности студента к единению внутреннего и внешнего: к реализации художественного вкуса, идеала, потребностей в практической профессиональной деятельности будущего педагога, в эстетической организованности жизни.

Научное издание

Ежова Елена Юрьевна

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Монография

Редактор *И.Б. Карпова*
Технический редактор *О.С. Арефьева*

Подписано в печать 26.12.08. Поз. № 127. Бумага офсетная. Формат 60x84¹/₁₆.
Гарнитура Times New Roman. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 10,69. Уч.-изд. л. 11,8. Тираж 500 экз. Заказ №

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46

Редакционно-издательский центр РГУ имени С.А. Есенина
390023, г. Рязань, ул. Урицкого, 22