

УДК 37.036

А. П. Колесникова¹

Е. А. Нагибина²

В. Н. Кардапольцева³

¹ студент (бакалавр), Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: anzhel.x@yandex.ru

² студент (бакалавр), Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: katya.nagibina.02@mail.ru

³ доктор культурологических наук, профессор, Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: kardapol@mail.ru

Роль искусства в воспитании молодежи

Рассматривается роль искусства в становлении личности. Перечислены способы влияния творчества на ее формирование. Приведены примеры, иллюстрирующие важность всестороннего развития каждого члена общества с ранних лет. Показано влияние искусства на формирование социально-приемлемых нравственных ориентиров. С помощью анализа и обобщения актуализируются основы, закладываемые искусством, для личностного развития. Отмечено, что культурные достижения формируют личность, способную творить и создавать новое. Новизна статьи состоит в том, что были рассмотрены все возможности искусства при становлении человека как личности.

Ключевые слова: искусство, воспитание, становление личности, культурное воспитание, влияние искусства, спорт, образование

A. P. Kolesnikova¹

E. A. Nagibina²

V. N. Kardapoltseva³

¹ Student (bachelor), Ural state mining university, Ekaterinburg, Russia. E-mail: anzhel.x@yandex.ru

² Student (bachelor), Ural state mining university, Ekaterinburg, Russia E-mail: katya.nagibina.02@mail.ru

³ Ph. D. (Culturology), Professor, Ural state mining university, Ekaterinburg, Russia. E-mail: kardapol@mail.ru

The Role of Art in the Education of Young People

The article examines the role of art in the formation of personality. The ways in which creativity influences its formation are listed. Examples illustrating the importance of the comprehensive development of each member of society from an early age are given. The influence of art on the formation of socially acceptable moral guidelines is shown. With the help of analysis and generalization, the foundations laid by art for personal development are actualized. It is noted that cultural achievements form a personality capable of creating and creating new things. The novelty of the article is that all the possibilities of art in the formation of a person as a person were considered.

Keywords: art, education, personality formation, cultural education, influence of art, sports, education

Введение. *Описание проблемы.* В художественных образах, созданных мастерами прошлого, молодежь познает свой народ, а также иную культуру, ощущая единство, осознавая цели, идеалы и мечты. Художественная культура, искусство в частности, предстает в предметно-вещественном виде как результат (картины, написанные художником, музыка в нотных знаках и изданная в партитурах, литературное произведение в виде книги и тому подобное) и в деятельностном — как полноценный процесс социокультурной коммуникации (создание, исполнение, потребление, опредмечивание, распредмечивание, оценка). Взаимодействие с искусством инициирует личность к самовыражению и самоопределению через творчество. Кроме того, развитие средствами искусства формирует более глубокое понимание окружающей действительности, способность мыслить абстрактно.

Постановка задачи. Методика исследования. Задачей статьи является выявление роли искусства в воспитании молодежи. С помощью анализа и обобщения обозначены составляющие, закладываемые средствами искусства, для личностного развития с момента начала понимания окружающего мира. Доминантой настоящей работы является возможность расширения культурного просвещения молодежи в связи с информатизацией общества и доступности любого рода искусства.

Результаты. Исследования запросов и потребностей художественной культуры приобретает особую значимость в силу необходимости понимания механизмов привлечения и приобщения человека в сложных и противоречивых условиях рыночных отношений.

Именно благодаря художественной культуре, искусству в особенности, наиболее концентрировано проявляется совокупный опыт вы-

ражения духовного наполнения человечества и отдельной творческой личности. «Художественное творчество начинается с обостренного внимания к миру и предполагает «редкие впечатления», умения удерживать их в памяти и осмыслить» [1]. Важными психологическими составляющими художественного творчества являются память, воображение, вдохновение, внутреннее освобождение — такие необходимые доминанты молодежи.

Восприятие искусства, взаимодействие с ним — наиболее доступная форма художественного просвещения. Приобщая с ранних лет к разновекторным занятиям искусством, возможно сформировать творческую составляющую личности. Освоение и осмысление прошлого, направленность в будущее, поиск нравственных ориентиров в настоящем — все это можно почерпнуть, погружаясь в мир разных видов искусства, заложив основы эстетического и морально-этического развития личности. Выявление на ранних этапах развития личности склонности к той или иной способности к творчеству дает возможность развить эмоционально-деятельностную привязку к определенным видам занятий, помогая в будущем сконцентрироваться на интересной работе, приносящей удовлетворение и пользу себе и обществу. Путь воспитания и образования посредством художественно-творческой деятельности помогает не только выявить способности, но и выработает правильное отношение к труду.

Культурными идеологами могут являться средства массовой информации, производители, стилисты-дизайнеры. Образовательным учреждениям отводится доминирующая роль, функция аккумуляции духовных достижений в области художественного творчества как особого вида символического капитала. Погружение в творческий процесс изобразительного искусства требует постоянного изучения изобразительного материала. Навыки и опыт, которые можно получить, используя на занятиях различные материалы и техники, ставя различные задачи, в дальнейшем могут быть востребованы в любой сфере материальной и духовной деятельности. Важно и то, что, привнося авторскую ноту, человек делает свою работу более востребованной.

Художественные работы древних, найденные археологами, доказывают, что с незапамятных времен люди пытались рисунком выразить свои мысли и чувства и эмоции. Рисунок является средством самовыражения человека, носит очень личный характер, так как содержит сознательное и бессознательное проявление человека, позволяя пере-

давать информацию о себе более символично, чем словом. Спонтанность рисунка позволяет более полно выразить свою личность и свой взгляд на мир, а также снять скованность в проявлении себя.

Рисуночные тесты относят к экспрессивным проектным методикам в образовании, так как эмоционально-художественный компонент является наиболее выраженным в раскрытии личностных качеств. Язык живописи дает зримое воплощение всем качествам, из которых складывается не только характер отдельной личности, но и целого народа, присущее ему мировосприятие.

Передаваемые от поколения к поколению, эти наглядные свидетельства оказывают глубокое воздействие на самоопределение национальной культуры в целом. На долю преподавателя выпадает ответственность следить за развитием пространственного мышления, художественного воображения, зрительной и тактильной памяти, эстетической восприимчивости [2]. Не стоит забывать, что с развитием данных качеств необходимо также правильно пользоваться средствами изобразительного искусства и уметь их применять. Но помимо развития данных качеств, необходимо помнить об индивидуальности каждого. С развитием технологий (радио, кино, ресурсы интернета, звукозапись и т. д.) это взаимодействие стало гораздо доступнее, проще и в определенной степени значительно обогатило творческие составляющие.

Активизируя интерес к разнообразным видам искусства, необходимо учитывать, что оно должно складываться максимально естественно, не должно быть навязанным. Однако степень эстетического восприятия искусства зависит не только от частоты соприкосновения с ним, но, главное, от качества этих взаимодействий. Разнообразные виды искусства влияют на развитие индивида специфическими, свойственными только данному виду, средствами воздействия. Поэтому важно выбирать наиболее значимые произведения искусства с учетом специфики аудитории, погружаясь в историю создания, содержательный подтекст, внутренний смысл. При этом важно помнить, что искусство в его различном выражении занимает отнюдь не равноценное восприятие различными субкультурными группами молодежи. Основной принцип преподавания на ранних стадиях приобщения к искусству состоит в том, чтобы привить потребность к поиску конкретного вида искусства [3].

Участвуя в кружках по изобразительному искусству, танцам, посещая театры, занимаясь малой пластикой, люди познают основы той

или иной художественной деятельности, что помогает совершенствоваться как личности, обогащать свой внутренний мир, развивать определенные навыки. Искусство должно восприниматься во всей полноте, только так можно понять его художественную сущность. В восприятии искусства нет ничего лишнего, в картинах художников нет лишних мазков, в произведениях композиторов нет спонтанных звуков, в произведениях писателей нет случайной строчки [4]. Воспринимать и расшифровывать (распредмечивать) произведение искусства может тот, кто имеет хорошую эстетическую подготовку и, что нередко, «эстетическое чутье» или уже сформировался как «понимающая» личность. Такие люди способны обнаружить ответы на вопросы, задаваемые художественным произведением.

Соприкосновение с искусством помогает не только развивать, но и закреплять нравственно-эстетические начала личности. В настоящее время эта проблема особенно актуальна как для отдельных семей, образовательных учреждений, различных социальных групп, так и для общества в целом.

К традиционным и продуктивным формам общения молодежи и обогащения чем-либо новым можно отнести художественные конкурсы, выставки, дискуссии на различные темы, олимпиады, лектории, посещение музеев и прочее. Подобные формы общения способствуют выявлению разнообразных ценностных ориентиров, познанию окружающей действительности, новых истин, расширяя кругозор и способствуя гибкости мысли.

Художественное творчество, несомненно, влияет на становление личности, пополнение и обогащение ее культурных составляющих. Искусство нельзя считать чем-то временным и проходящим. Оно вечно, присутствуя повсеместно.

Искусство вечно, а жизнь коротка (лат. *ars longa, vita brevis*) — известный тезис, ставший афоризмом, знаменитого греческого мыслителя, врача, естествоиспытателя Гиппократ. Именно посредством добровольного общения с искусством, где инициатива исходит от ребенка, удовлетворяются важные потребности, которые ценны для роста всесторонне, духовно и гармонично развитой личности [5].

В ходе исторического развития искусство непременно обогащается и углубляется, получая новое содержание. Человек является субъектом и объектом искусства в своем единстве социального и духовного. Это единство выражается в интеллектуальном, эмоциональном и ду-

ховном художественном сознании. В искусстве человек выступает как самостоятельная целая единица, которая состоит из элементов, органически связанных между собой. Уникальность и разнообразие художественных образов проявляется через разнообразие видовое, жанровое и родовое, где художественное произведение является реальным носителем исторически конкретной художественной культуры.

В развитии таланта в художественной сфере огромное значение имеют личностные и волевые качества ребенка, такие как: трудоспособность, усидчивость, мобилизация моральных, эмоциональных и интеллектуальных сил, стремление к глубокому проникновению в сущность времени, в котором они живут. Это значит, что высокохудожественное произведение должно отвечать не только на художественные вопросы этики и морали, но и нести социальную подоплеку, быть актуальным в плане политической ситуации в стране, обнажать злободневные вопросы морали и социальную проблематику.

Содержание художественно-творческого потенциала студента зависит от объективных факторов, таких, как представления о мире, историко-культурное своеобразие, национальные традиции, и субъективных, к числу которых относят принадлежность к субкультуре, индивидуальный опыт. Художественная картина мира молодежи формируется в контексте целостного процесса самопознания личности. В структуре художественной картины мира студентов художественного образования находит отражение комплекс знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения, а также способности к художественно-творческой деятельности. Одной из важных составляющих художественной картины мира студентов является накопленный художественно-ценностный опыт, в том числе эмоционально-ценностный опыт переживаний, художественные впечатления, освоенные художественные традиции.

Искусство Древней Греции, небольшой территории, омываемой Средиземным морем, оставило после себя огромный вклад в мировую художественную культуру. Посещая выставки и музеи нельзя пройти мимо древнегреческих статуй, горельефов или искусных чернофигурных или краснофигурных ваз с изображением идеальной и гармоничной фигуры спортсмена. «В здоровом теле здоровый дух» (лат. *Mens sana in corpore sano*) — провозглашало пластическое искусство античности в назидание потомкам, формулируя мысль о гармонично развитом человеке. Классические скульптуры «Дискобол», «Дорифор»,

«Диадумен», где каждая из них поражает своей экспрессивной пластикой, безупречными линиями, выверенными пропорциями [6]. В каждом из вариантов видна безупречная красота тела, некий образец для подражания, решенный средствами пластического искусства, основанный на гуманистических принципах безграничных возможностей человека и его способности к совершенствованию.

Выводы. В настоящей работе актуализированы некоторые аспекты, показывающие важность искусства в становлении каждой отдельно взятой личности. Доказано, что система художественно-эстетических ценностных ориентиров во многом определяет развитие и становление личностных мировоззренческих установок, осознания глубинной сущности бытия. Искусство — это воссоздание средствами эмоционально-образного мышления целостного представления о том или ином явлении действительности. Влияние на становление взглядов, «воспитание чувств» и нравов современной молодежи, несмотря на бесчисленное множество «просветительских» гаджетов, должна оказывать художественная культура, где преподавателю отводится немалая роль.

Исследование запросов в сфере художественной культуры приобретает особую значимость в силу необходимости понимания механизмов привлечения и приобщения человека к сфере духовной культуры, поскольку именно здесь концентрированно выражен совокупный опыт выражения достижений культуры человечества. Погружаясь в мир искусства, молодежь может обрести путь к решению многих нравственных проблем, пробудить стремление к саморазвитию; взаимодействуя с различными деятелями искусства настоящего и прошлого, найти примеры для подражания. Реальные практики в области духовной культуры, сплетаясь в единое целое, составляют целостное социокультурное пространство личности. Именно через реализацию запроса в сфере художественной культуры человек перестает быть просто пассивным потребителем, но восходит к особой форме «восприятия мира как творчества», выступающей оппозицией растущему засилью потребления масскультурной тиражированной продукции.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гёте И. В. Избранные философские произведения. М. : Наука, 1964. С. 277
2. Новиков А. М. Методология художественной деятельности. М. : Эгвес, 2008. 72 с.

3. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. М. : Просвещение, 1977. 112 с.
4. Кальницкая Н. С. Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства // Проблемы и перспективы развития образования : материалы IV Международ. науч. конф. (г. Пермь, июль 2013 г.). Пермь : Меркурий, 2013. С. 22–24.
5. Быкасова Л. К вопросу о психолого-педагогических особенностях художественного образования // *Alma mater* («Вестник высшей школы»). 2004. № 6. С. 16–20.
6. Романова А. Спорт в искусстве // МРГ Онлайн : [сайт]. URL: <https://mrg-online.ru/articles/sport-v-iskusstve-gotovimsya-k-spartakiade/> (дата обращения: 11.11.2022).

References

1. Goethe J. W. (1964). *Izbrannye filosofskie proizvedeniya* [Selected Philosophical Works]. Moscow, Nauka, 277 p.
2. Novikov A. M. (2008). *Metodologiya khudozhestvennoy deyatel'nosti* [Methodology of artistic activity]. Moscow, LLC Egves, 72 p.
3. Shorokhov E. V. (1977). *Metodika prepodavaniya kompozitsii na urokakh izobrazitel' nogo iskusstva v shkole* [Methods of teaching composition in art classes at school]. Moscow, Prosveshchenie PH, 112 p.
4. Kalnitskaya N. S. (2013). *Dukhovno-nravstvennoye vospitaniye molodozhi sredstvami iskusstva* [Spiritual and moral education of youth by means of art]. In: *Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya* [Problems and prospects for the development of education: materials of the IV International Scientific Conference, Perm, July 2013]. Perm, LLC Mercury, p. 22–24.
5. Bykasova L. (2005). *K voprosu o psikhologo-pedagogicheskikh osobennostyakh khudozhestvennogo obrazovaniya* [To the question of the psychological and pedagogical features of art education]. In: *“Alma mater” (“Vestnik vysshey shkoly”)* [“Alma mater” (“High School Bulletin”)], 2004. No. 6. P. 16–20.
6. Romanova A. (2022). *Sport v iskusstve* [Sport in art]. In: MRG Online. URL: <https://mrg-online.ru/articles/sport-v-iskusstve-gotovimsya-k-spartakiade/> (accessed: 11.11.2022).