

ГЛАВА 1

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже этого уровня

И. Тургенев

Рассматривая культуру как явление многофункциональное и многофакторное, можно выделить сущностно-содержательный и институциональный уровни осмысления. Институциональный уровень культуры позволяет рассматривать ее как совокупность различных социальных институтов — форм организации жизни и деятельности людей — церкви, науки, искусства, идеологии, морали, права, семьи, школы, государства, партий, общественных организаций. Институтация — это «устройство», а социальные институты — это устойчивые организационные структуры, которые возникают для обеспечения наиболее важных потребностей существования социума и человека и сохраняют устойчивость даже при весьма значительных внешних изменениях.

Социальные институты выполняют функции воспроизводства образа жизни людей, обеспечивают социальный контроль, способствуют превращению возможностей развития в действительность. Они способствуют также стабилизации общественной жизни, обеспечивая преемственность культурного развития. Как справедливо отмечают Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников, «социально-культурные институты — это учреждения и организации, с помощью которых осуществляется накопление и трансляция культурного опыта, освоение культурных форм общественной жизни, приобретение огромного объема культурологических знаний... Социально-

культурный институт регулирует социальную деятельность, придает совместным действиям людей содержательность и социальную значимость» [11, с. 50].

При рассмотрении сущностно-содержательного уровня культуры, обращает на себя внимание тот факт, что сущность культуры начинает проявляться там, где кончается природа и начинается человек, причем не как биологическая особь, а как существо мыслящее, обладающее нравственностью и эстетическим чувством. Отсюда следует, что первостепенным «полем» культуры, объектами ее «возделывания» являются человечество как единый биологический вид и личность как структурная единица. Еще Н.А. Бердяев подчеркивал, что личность - это ценность, стоящая выше государства, нации, человеческого рода, природы, и, именно она обеспечивает духовное начало культуры.

Сущность культуры проявляется в том, что она выступает пространством индивидуальной творческой самореализации личности. Самореализационный творческий потенциал культуры связан с ее игровой природой и ярко выраженной проблемностью. Рассматривая широкую историческую перспективу, видно, что культура представляет собой трансляцию из поколения в поколение различных форм проблемности человеческого бытия, которые опредмечены в вещах и способах взаимоотношений и познаются человеком в процессе его встречной активности. По мнению Н.И. Крюковского, «являясь продуктом человеческой деятельности и отражая в себе его специфическую структуру, культура сама воздействует на человека, в этот раз уже как на индивидуум, и формирует его, в определенном смысле, по своему образу и подобию» [16, с. 24].

Проблемный характер культуры становится движущей силой психического развития ребенка, который в соответствии со своей субъективной познавательной способностью осваивает человеческий опыт в процессе его интериоризации. Собственной активностью человек привносит в культурные феномены незавершенность, придает оригинальность содержанию социокультурного опыта, самим предметам культуры.

их социально закрепленным образам, общественно заданным схемам действий с этими предметами, нормативным моделям построения человеческих отношений.

Эта характеристика (проблемность) культуры вытекает из ее сущностной социальной функции – быть формой накопления и трансляции как устоявшихся, апробированных норм человеческого бытия, так и вариативных, избыточных с точки зрения насущных жизненных проблем (нереализованные замыслы, проекты и т.д.). Творческий потенциал человечества воплощается не только в «застывших» продуктах человеческой деятельности (предметах, идеях, ценностях), но и в процессах их создания, начиная с момента переживания проблемной ситуации.

Вступая в этот мир, ребенок попадает в атмосферу творчества, которая пробуждает соответствующие личностные реакции – стимулирует ориентировочно-исследовательскую, творческую, проектную деятельность. Он «вынужден» подвергать анализу и синтезу феномены культуры, реально и идеально экспериментировать с ними, отрабатывать возможные способы преобразования ситуаций. Постепенно ребенок учится решать конкретные задачи, которые стоят перед ним, видеть новые проблемы и инициативно выдвигать новые цели и способы их решения. Поскольку «культуру создает человечество, а культура, в свою очередь, создает отдельного человека, это и составляет, между тем, сущность процесса воспитания. Воспитываясь, человек как бы вращается в готовую раковину культуры, чтобы позже сделать в нее и свой личностный, большой или малый, вклад. Культура – это как бы социальное наследие человека, специфический набор его социальных генов» [16, с. 24].

Таким образом, культура выступает и как совокупность общественно эталонизированных знаний, умений и навыков, и как открытая многомерная система предметно-творческих задач. При этом рассогласование цели и результата культурной деятельности может осознанно фиксироваться как проблема, требующая разрешения, а может и уходить своими корнями в сферу коллективного бессознательного.

Но в любом случае она (проблема) объективируется внутри культуры и исторически транслируется от поколения к поколению. В этом смысле развитие психики ребенка и его инкультурация внешне проявляются как «погружение в исторически развивающееся проблемное поле культуры» [17, с. 66]. Поэтому процесс инкультурации и сопутствующий ему процесс психического развития представляет собой творческое освоение мира культуры и одновременно создание внутреннего мира человека.

Инкультурация — это процесс приобщения индивида к культуре, присвоения им существующих норм, привычек и стереотипов поведения, приобретение им культурной компетенции. В современном словоупотреблении инкультурация понимается как относительно самостоятельный процесс личностного развития индивида, отличный от механизмов и методов социализации аналогично различию между культурным и социальным. Социум — это прежде всего совокупность базисных социальных субъектов (социальных групп, организаций, институтов), которые являются универсальными, типичными и устойчивыми общественными образованиями, а также социальных взаимодействий и отношений. Культура же представляет собой совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, носителем которых является тот или иной социальный субъект. Та же социальная реальность здесь определяется через содержание, которым наполняются социальные формы.

Как ранее отмечалось, инкультурация — такой же необходимый процесс личностного развития ребенка, как и социализация, и самореализация. Именно культура для ребенка является решающим условием социально-культурной интеграции. Одновременно культурная деятельность — это средство индивидуальной самореализации и развития креативности. Задача социума — сделать человека общественным, обеспечив его набором необходимых ролей и технологиями их исполнения. Сущность культуры проявляется в формировании духовно целостной личности, преодолении социально-ролевой ограниченности человека.

Человекотворческий потенциал культурной деятельности неоднократно подчеркивался философами, культурологами, педагогами. Креативность ребенка проявляется именно в контакте с культурой, но не в умении выбирать из готовых альтернатив, а в способности преодолевать диктат выбора, создавать конструктивную альтернативу самому выбору, т.е. в надситуативном действии. Именно надситуативное действие обеспечивает овладение ребенком саморазвивающимися формами духовно-практического опыта человечества в сфере культуры.

Таким образом, культура создает для человека исходную проблемную стартовую ситуацию развития, ставя его тем самым перед необходимостью универсального творческого развития и саморазвития. Природа, изъяв из генофонда человека инстинктивные механизмы поведения, передала свои развивающие функции культуре, которая оставляет свои творения открытыми для творческого освоения человеком.

На разных этапах онтогенеза ресурсы социокультурной среды претерпевают существенные преобразования в контексте собственной деятельности человека. Преобразуя ресурсы социокультурной среды, ребенок заново конструирует ее готовые смысловые фрагменты, расширяя границы своего индивидуального опыта — границы той локальной зоны ближайшего развития, которые непосредственно задает взрослый. Тем самым самодетерминация целостного способа деятельной жизни ребенка становится логической доминантой его бытия. Это позволяет интерпретировать психическое развитие ребенка как изначально творческий, креативный процесс [17, с. 68]. Однако на сегодняшний день интеграционные, самореализационные и творческие возможности социокультурной сферы используются не в полной мере.

Современное понимание социокультурной сферы базируется на существенных переменах в социально-экономическом укладе жизни людей, интегративных процессах в большинстве европейских государств, глобализации социокультурной среды, ускоренной информатизации и коренной модернизации практически всех сторон жизнедеятельности человека.

Социокультурная сфера охватывает «разветвленную инфраструктуру образовательных, воспитательных, информационных, природоохранных, рекреационных и других государственных и общественных институтов» [5, с. 81].

Функционирование учреждений социокультурной сферы направлено на создание условий для самореализации, самоактуализации и саморазвития каждого субъекта, а также на инкультурацию, социализацию и проявление творческого потенциала всех участников социокультурной деятельности. И если в начале 90-х годов прошлого века в общественной практике наметилась тенденция переосмысления содержания социокультурной деятельности в сторону сужения ее функций до гедонистической и рекреационной, то в настоящее время формирование социокультурной сферы идет по другому пути. Отчетливо прослеживается тенденция к многоаспектному и полифункциональному ее развитию, где объединяются возможности различных сфер общественного бытия: образовательной, социальной, культурной, информационно-коммуникативной.

Художественная деятельность представляет собой одну из наиболее доступных и действенных форм эстетического освоения мира, эффективное средство развития интеллектуальных и творческих способностей личности, поскольку в процессе ее осуществления человек получает возможность выразить собственное отношение к увиденному, услышанному, прочитанному в самостоятельно созданных образах танца, живописи, музыки, литературы, в импровизациях, в восприятии и творческой интерпретации художественных произведений. В процессе художественной деятельности проявляется весь диапазон мыслей и чувств человека, выражается нравственно-эстетическое отношение к действительности, осуществляется инкультурация, эстетическое и художественное воспитание личности и развитие ее творческого потенциала.

Особую значимость приобретает эстетическое воспитание в век современных коммуникаций и информационных технологий, так как высокий уровень развития эстетических

чувств и вкусов человека неизбежно способствует формированию потребности в созидательной деятельности по законам красоты и преобразовательной активности в разных сферах жизни. Значит, сущность эстетического воспитания личности проявляется в возможности видеть красоту человеческого общения, в умении создавать и поддерживать красоту быта и окружающей среды, в умении эстетически воспринимать природу, искусство и жизнь, в потребности художественной деятельности и развитии творческих способностей в процессе общения с искусством.

Основой и ядром эстетического воспитания человека является искусство, посредством которого раскрывается творческий потенциал личности, поэтому приобщение к искусству важно не само по себе, а в качестве одного из мощных средств воздействия на становление и развитие личности. Подчеркивая все многообразие влияния искусства, Д.С. Лихачев указывал, что для человека важна не только познавательная сила искусства, поскольку произведение искусства сообщает, информирует, а также провоцирует некую эстетическую деятельность читателя, зрителя, слушателя. «Произведение искусства в акте своего творения рассчитано не только на пассивное восприятие, но и на активное соучастие. В этом коренное отличие искусства, скажем, от науки, которая в своих отдельных дисциплинах может ограничиваться извлечением информации» [20, с. 433 – 434].

В этой связи искусство предстает как одно из наиболее эффективных средств инкультурации, социализации и воспитания творческой личности, а также способствует выявлению уникального личностного «я», эмоциональному раскрепощению, предоставляет возможность самостоятельной реализации креативности в процессе художественной деятельности.

Сила искусства как средства воспитания проявляется в возвышении человека над повседневностью, обыденностью, в погружении в особый мир художественных ценностей, что стимулирует мыслительный и творческий процессы личности. Исследователи рассматривают искусство как фактор интеллектуально-творческого развития школьников, а также

доказывают, что оригинальное образное мышление, воображение, фантазия, интуиция не только даются в дар человеку от природы, но и могут быть развиты под воздействием творческого потенциала искусства. Необходимость художественного воспитания всех детей подтверждают и современные научные данные о локализации функций левого и правого полушарий мозга и связи одного из них преимущественно с эмоциональной, образной особенностью мышления, а другого — с логически-мыслительной деятельностью.

Последствия общения человека с искусством можно рассматривать не только как источник побуждения способности воспринимать и создавать прекрасное, но и гораздо шире. Искусство трактуется как средство развития «специфической» и «всеобщей» универсальной творческой способности, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности и познания; и в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде.

Сила воздействия искусства на человека во многом зависит от того, в какой мере он способен глубоко чувствовать и понимать его. Учеными была выявлена связь между отношением к искусству в детстве и уровнем духовного развития взрослых и сделан вывод о том, что сформированные в детстве основы художественной и общей культуры человека во многом определяют его взрослое будущее. Реализация потенциалов искусства зависит также от этапа личностного становления. На этапе первичной социализации искусство предоставляет человеку возможность интериоризации всеобщих способов деятельности и общения, транспонируя их в индивидуальные свойства и качества личности. Затем искусство позволяет человеку в идеальной плоскости проиграть социальные роли, посредством которых он интегрируется в социум. Этап личностной смыслоориентации обеспечивается инновационным потенциалом художественной деятельности, ее возможностями реализации творческих способностей личности.

Залогом личностной значимости контакта с произведениями искусства является адекватное понимание и интерпретация художественного текста, что предполагает

соответствующий уровень личностного развития и владение техникой работы с текстами, поэтому человеку необходимо получить соответствующие навыки восприятия искусства и знания различных средств его выразительности. Специфика понимания художественного текста заключается в том, что процесс познания и его адекватность во многом определяется способностью человека к эмпатии, эмоциональному проникновению в его сокровенный смысл, недоступный рациональным способам извлечения знания, содержащегося в естественных науках.

При этом необходимо владеть технологией понимания и использования различных уровней постижения художественного текста. Это восприятие, предполагающее его прочтение в форме непосредственного отображения образа; переживание, представляющее собой индивидуальное восприятие образа в соответствии с жизненным опытом, включение его в свое смысловое поле; понимание и интерпретация художественного образа, т.е. перевод его в плоскость духовного бытия. Всему этому нужно учиться специально, приобретая знания, выработывая определенные умения и навыки. И здесь ресурсы социокультурной сферы с ее разнообразной инфраструктурой от учреждений образования до учреждений культуры и досуга, особенно ценны, поскольку она обладает серьезным художественно-творческим потенциалом в деле приобщения человека к различным видам искусства, а также в процессе инкультурации личности.

Специфика искусства проявляется и в том, что оно для реализации своих функций предполагает создание разветвленной инфраструктуры с многочисленными институтами социально-культурной сферы, которые выполняют определенные задачи и реализуют конкретные цели. К современной инфраструктуре искусства относятся:

а) учреждения культуры, занимающиеся созданием и пропагандой произведений искусства различных жанров (художественные музеи, кинотеатры, видеотеки, музыкальные салоны, концертные залы, галереи, выставки, театры, филармонии, цирки, киностудии, художественные мастерские, дома

художественного творчества, дома народных ремесел и декоративно-прикладного творчества и т.д.);

б) культуроохранные учреждения (дворцово-парковые, ландшафтные, историко-культурные заповедники, реставрационные мастерские и т.д.);

в) образовательные учреждения художественного профиля (школы изобразительного искусства, музыкальные школы, школы искусств, хореографические школы, средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусств);

г) учреждения дополнительного образования и внешкольная работа общеобразовательных школ художественного профиля (школы и студии по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, хореографии, музыке; центры внешкольной работы, коллективы художественного творчества различной жанровой направленности при домах и дворцах культуры, в учреждениях образования; культурно-массовая работа школ и учреждений культуры);

д) учреждения, создающие предметы искусства и технические средства для трансляции и хранения произведений искусства (фабрики по производству музыкальных инструментов, выставочного оборудования и др., изготовление аудио-, видео- и другой звукозаписывающей аппаратуры, компьютеров и программного обеспечения и т.д.);

е) научно-исследовательские учреждения, занимающиеся изучением и сохранением произведений искусства (НИИ, сектора при академии наук по изучению этнографии и фольклора, народного творчества, лаборатории народных музыкальных инструментов, народного танца, народного костюма).

Рассматривая искусство как средство инкультурации, социализации и развития креативности личности, нельзя обойти вниманием существование многообразия его жанров и видов, а также наличие трех его форм: профессиональное, любительское, фольклорное. Каждая из этих форм имеет свою специфику, отличительные особенности, качественную характеристику, механизмы функционирования. Анализируя воспитательное воздействие их на личность, на развитие творческих способностей и креативности, обращает на себя

внимание идентичность проявления этих трех форм. Поэтому искусство, художественную деятельность мы рассматриваем с точки зрения разнообразия видов и жанров, а также с учетом специфики воздействия отдельных видов искусства на человека [18].

В этом смысле художественно-творческая деятельность в социокультурной сфере обладает существенным воспитательным и развивающим потенциалом в силу своего самостоятельного и творческого характера, где доминирующими принципами организации являются добровольность участия и доступность для различных социальных групп. Очень важно приобщение человека к художественно-творческой деятельности на ранних возрастных этапах (дошкольное и школьное детство), когда процесс инкультурации осуществляется особенно интенсивно.

Таким образом, в процессе творческой деятельности на материале искусства происходит своеобразное осмысление отношения человека к действительности, осознание социальной значимости его как члена общества, укрепляется уверенность в себе, что способствует социализации и инкультурации личности. Знания, навыки, приобретенные в процессе художественного творчества, человек может переносить в трудовую, учебную, социально значимую деятельность, сферу быта и общения, доводя их до уровня эстетической. Процесс художественного воспитания включает знакомство с художественными произведениями (восприятие искусства), приобретение знаний об искусстве, формирование умений и навыков художественной деятельности и собственно творчество на материале искусства. Успешность развития креативности в процессе художественного воспитания будет зависеть, кроме всего прочего, и от сбалансированного сочетания всех видов художественной деятельности.

Приобщение человека к искусству и художественной деятельности стимулирует развитие способности к творчеству по законам красоты, поскольку искусство выступает, с одной стороны, как средство инкультурации и активизации творческого потенциала личности, с другой — искусство — это

специфическая форма познания действительности, неотъемлемая часть художественной культуры, без овладения которой невозможно плодотворное развитие ребенка как общес, так и специальное.

Вопросы и задания для самопроверки:

1. Каким образом социальные институты выполняют функции воспроизводства образа жизни людей, регулируют социальную деятельность, а также обеспечивают социальный контроль?
2. Приведите примеры того, что культура — результат человеческого труда — влияет на человека, формируя его.
3. Можно ли считать, что культура является основным компонентом воспитания? Кто тогда является учителем в этом воспитательном процессе?
4. Каким образом осуществляется инкультурация личности в процессе творческой деятельности?
5. Приведите примеры эстетического освоения мира.
6. Что относится к современной инфраструктуре искусства?