

Значение изобразительного искусства для самоутверждения формирующейся личности

Коновец С. В.

Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины, Киев

В статье рассматриваются основы и сущность изобразительного искусства и определяется его значение для самоутверждения формирующейся личности, а также развития ее эмоционально-чувственной сферы, углубления знаний, интенсификации визуального и сенсорного опыта, формирования общей и эстетической культуры.

Анализируется необходимость актуализации в педагогической практике такой методике, когда и последовательная смена приоритетности воспитательной, развивающей и обучающей функций изобразительного искусства с обязательным преобладанием двух первых может способствовать повышению качества влияния произведений искусства на самоутверждение формирующейся личности. Обосновываются психолого-педагогические, личностные и творческие аспекты феномена «самоутверждение», а также возможности изобразительного искусства и арт-терапевтических средств для самоутверждения формирующейся личности с целью дальнейшего проявления ее творческого потенциала. В частности презентуются возможности художественной фотографии как широко используемого в современной образовательно-воспитательной практике арт-терапевтического способа обогащения личностного опыта и творческого развития каждого человека.

Ключевые слова: *изобразительное искусство, самоутверждение, формирующаяся личность, арт-терапия.*

Significance of Fine Arts in Self-Identity of the Growing Personality

Konovets S. V.

Institute of Problems on Education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kiev

The article covers the basics and essence of fine art and determines its significance for the developing individual self-assertion, as well as the development of personality emotional and sensual sphere, knowledge, and intensification of visual and sensory experience, shaping general and aesthetic culture.

The need is analyzed to update in pedagogical practices the technique of the succession of educational priority, the developing and training features of fine art with the compulsory predominance of the first two, in helping to improve the quality of the influence of art on the self affirmation of the emerging personality. The psycho-pedagogical, personal and creative aspects of the phenomenon of «self-assertion» are grounded. The possibility of fine arts for self-affirmation of the emerging personality in order to further manifestations of creative potential is presented. In particular, possibilities of art photography as a widely implemented contemporary educational art and therapeutic way of enriching the personality experience and creative development of every person is presented.

Key words: *art, self-identity, growing personality, art-therapy.*

Аксиоматичным давно стало утверждение о важности взаимосвязи искусства и личности, так как искусство безусловно влияет на становление личности, эстетически воспитывая и совершенствуя ее, а личность находит в искусстве удовлетворение широкого диапазона важных для нее эстетических

потребностей, мотивации для самоутверждения, а также поддержки эмоциональной и нравственной устойчивости. Но прежде всего искусство способствует вхождению человека в мир красоты, становится для него важным ориентиром относительно определенных познавательных, культурных, эстетических и этических ценностей.

Цель статьи – обосновать значение изобразительного искусства для становления и самоутверждения формирующейся личности.

Выявлению и обоснованию значения изобразительного искусства для воспитания учащейся молодежи способствовало рассмотрение его актуальности и важности в процессе самоутверждения формирующейся личности.

Известно, что проблему воспитания формирующейся личности с помощью искусства глубоко и убедительно исследовал известный ученый, педагог, эстетик и искусствовед – Г. Рид, который в середине прошлого века разработал оригинальную педагогическую концепцию «Воспитание через искусство» («Education through Art») и потому вскоре, в качестве почетного президента, возглавил «Международное общество воспитания через искусство» (INSEA), долгое время решающее указанные вопросы [1].

К примеру, в своей работе «Воспитание через искусство» Г. Рид обосновывал значение искусства для воспитания личности. В то же время, особенно важным для ученого было обоснование практического соответствия интеллекта и чувственности человека, особенно его личностного развития средствами искусства. При этом следует вспомнить, что эстетическое воспитание трактовалось исследователем не только как осуществление эстетического восприятия, но, прежде всего, как проявление творчества.

Так, Г. Рид подчеркивал, что «воспитание через искусство» позволяет каждому выражать внешне «спрятанное» в психике таким образом, как это зачастую делает человек-творец. Кроме этого, ученый называл «воспитание через искусство» панацеей для современного общества и рекомендовал использовать его как универсальные «лекарства», которые способствуют гармоничному развитию как отдельной личности, так и общества в целом.

Воспитательные возможности изобразительного искусства. Значение изобразительного искусства для воспитания учащейся молодежи подчеркивается многими современными украинскими учеными (Л. Бабенко, А. Волошук, Г. Гребенюк, Р. Захарчук-Чугай, И. Зязюн, О. Кайдановская, В. Ковальчук, Н. Миропольская, И. Мужикова, Н. Резниченко, Т. Саенко, Г. Сотская, В. Сухомлинский, И. Туманов, Е. Шевнюк, Р. Шмагало, В. Шпильчак, О. Рудницкая, Т. Цвелих, Г. Шевченко и др.), которые считают его одним из самых эффективных воспитательных средств, ведь именно этот вид искусства благодаря своей универсальности способствует становлению личности, развитию ее эмоционально-чувственной сферы, общей и эстетической культуры, формированию морального самосознания, углублению знаний в области искусства.

Очевидным является то, что разностороннее значение изобразительного искусства обуславливается его полифункциональностью. Ведь как отрасль научного познания изобразительное искусство выполняет функцию средства коммуникации между людьми разных национальностей и культур. Также оно выступает эффективным способом передачи основных художественно-культурных достижений новым поколениям. Очень важными являются такие его функции, как накопление эстетической информации человечеством и каждым отдельным человеком; создание эмоционального баланса и творческого самоутверждения личности; воспитательная функция – формирование эстетической культуры человека, что объединяет развитую чувствительность, интеллектуально-познавательные и творческие способности, которые включают восприятие и оценку эстетического в явлениях жизни, отраженных средствами изобразительного искусства.

Современное искусствоведение относит изобразительное искусство к так называемым «визуальным» видам искусства, которые, с одной стороны, выступают каналом получения максимального объема информации об окружающей действительности, а с другой – действенным способом формирования чувственно-эмоциональной сферы человека (по выражению Л. Выготского, «общественной техникой чувств»). Исторически сложились такие формы существования и развития изобразительного искусства, которые называют основными видами, среди них: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Сейчас к группе визуальных видов искусства ученые также относят дизайн, компьютерную графику и разнообразные арт-терапевтические средства. При этом они выделяют следующие задачи изобразительного искусства: осознание предметов художественной культуры и их роли в жизни человека и общества; воспитание активного

эстетического отношения к явлениям действительности и искусства; систематическое и целенаправленное развитие визуального и эстетического восприятия; выявление и усовершенствование художественно-творческих способностей; формирование практических навыков и умений в разных направлениях художественного творчества; последовательное формирование эстетической культуры и целостное развитие личности.

В связи с этим справедливыми являются убеждения истинного ценителя красоты, украинского ученого-педагога В. Сухомлинского, который подчеркивал, что настоящее познание искусства начинается там, где человек воспринимает прекрасное для себя, для полноты своей духовной жизни, живет в мире искусства, стремится к прекрасному. Так, В. Сухомлинский считал искусство «могучим источником моральной чистоты, духовного богатства» и поэтому настаивал на том, что оно учит «видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, доброту, сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в себе» [2, с. 369] и способствует выполнению особенно важного задания воспитания подрастающего поколения – развития человеческих отношений как потенциальных основ обогащения духовности, моральности и эстетического совершенства.

Значение изобразительного искусства для воспитания формирующейся личности воплощено в жизненной конкретности художественных образов. При этом большое значение имеет уровень эстетической и сенсорной культуры, а также подготовка юных зрителей к ознакомлению и эстетическому восприятию произведений искусства. Очевидно есть и то, что своевременное привлечение учащейся молодежи к изобразительному искусству не только усложняет структуру зрительного и эстетического восприятия и воображения, но и определяет меру собственного осмысления и переживания произведения искусства или явления жизни. Это, в первую очередь, дает возможность каждому человеку быть не пассивным потребителем визуальных впечатлений, а человеком, способным адекватно оценивать эстетические и художественные качества и смело воплощать свои чувства в самостоятельных работах. Тем более, что изобразительное искусство содержит в себе чудесные невербальные способы выражения эстетического отношения личности к предметам и явлениям действительности в форме визуальных символов, ассоциативных сопоставлений и художественных образов.

Для полноценного овладения изобразительным искусством в современных условиях не только возможно, но и необходимо совершенствовать и оптимизировать этот процесс потому, что его эффективность зависит от степени эстетического и этического значения изобразительного искусства для личности, особенно при учете таких структурных элементов, как: когнитивный (формирование тезауруса в области изобразительного искусства); перцептивный (развитие умений и навыков восприятия произведений изобразительного искусства); аксиологический (оптимизация оценочной деятельности); креативно-праксиологический (развитие творческого потенциала и актуализация творческо-деятельностного опыта). Другими словами, формирующаяся личность может и должна научиться овладеть изобразительным искусством целостно как в эстетико-духовном, интеллектуальном, эмоциональном и этических аспектах, так и непосредственно путем привлечения к ее самоутверждению в изобразительной деятельности.

Необходимо также подчеркнуть, что именно изобразительное искусство выступает эффективным способом в воспитании таких качеств формирующейся личности, которые отображают направленность человека вглубь себя и раскрывают уровень овладения эстетическими и этическими ценностями человечества, а также способствуют становлению личности в соответствии с критериями человечности. К таким качествам (ценностям) формирующейся личности безусловно относится и «самоутверждение».

Влияние изобразительного искусства на процесс самоутверждения личности. Известно, что в юношеском возрасте активизируется стремление к самовосприятию, к осознанию своего места в жизни и самого себя как субъекта взаимоотношений с окружающими людьми. То есть формируется образ собственного «Я» (или «Я-образ» относительно «Я-концепции»). При этом важно учитывать взгляды выдающегося ученого-психолога А. Петровского, который считал образ «Я» относительно стойкой, хотя и не всегда осознанной и пережитой индивидом, неповторимой системой представлений о самом себе, на основе которой он выстраивает свое взаимодействие с другими людьми [3]. С учетом этого следует помнить о том, что у учащейся молодежи особенно активизируется стремление к самоутверждению путем осознания образа своего «Я» (или «Я-образа»).

Некоторые современные ученые (В. Каппони, Т. Новак, А. Солитер) называют феномен «самоутверждение» «ассертивностью» (досл. – убежденностью), что предусматривает формирование

у человека определенного качества поведения, благодаря которому он владеет: осознанным проявлением эмоций; способностью выражать собственную точку зрения; желанием настаивать на своих убеждениях; умениями прощать других людей и адекватно воспринимать критику относительно себя. Таким образом, наличие у человека «ассертивности» предусматривает, что он способен сам все решать за себя и быть ответственным за последствия решений. Вследствие этого можно констатировать, что самоутверждение личности еще выступает базовым компонентом морального самосознания личности, так как базируется на собственном и целиком осознанном выборе поведения и действий.

Известные исследователи в сфере психологии и педагогики (И. Идинов, Л. Коростилева, К. Роджерс, О. Рудницкая, С. Сисоева и др.), рассматривая сущность понятия «самоутверждение», опирались также на трактование феномена «саморазвитие» как своеобразного аккумуляирования накопленных человеком энергии, опыта, знаний, умений, способностей, которые соответственно стимулируют его к демонстрации своего «Я», то есть к «самореализации».

Кроме этого, систематизируя категории, которые характеризуют «самость» человека, ученые-психологи структурировали их в три блока: когнитивный, поведенческий и регулятивный. К первому из них они отнесли понятия: «самопознание», «самонаблюдение», «самооценка», «самочувствие»; ко второму: «самоконтроль», «самоприказ», «самопрощение», «самовнушение»; к третьему: «самоподготовка», «самообразование», «самовоспитание», «саморазвитие» «самоактуализация», которые, на их взгляд, соответственно выступают как средства регулирования процесса «самореализации».

Особенно значимым способом самоутверждения личности средствами искусства в сознательном стремлении к самоактуализации и самореализации ученые считают именно «творческое саморазвитие», что предусматривает реализацию своего собственного интеллектуального, духовного и творческого потенциала. Ведь по сути творческое саморазвитие свойственно любой сфере человеческой жизнедеятельности и тем более – деятельности творческой.

Объективно существуют основания считать, что для эффективного влияния изобразительного искусства на творческое развитие и самоутверждение учащейся молодежи, прежде всего, необходимо, чтобы личность овладела оптимальным (достаточным и необходимым) запасом и уровнем знаний, умений, представлений, навыков в указанной отрасли. Этому, прежде всего, может ощутимо способствовать расширение объема занятий по изобразительному искусству в разнообразных учебных заведениях за счет повышения их структурно-методического качества и усовершенствования содержательного наполнения.

В данном контексте наиболее оптимальными сегодня можно считать:

а) занятия по ознакомлению с произведениями изобразительного искусства (когда осуществляется ознакомление с отдельными произведениями разных видов и жанров изобразительного искусства или тематическими сериями таких произведений);

б) занятия по изучению творчества конкретных художников (когда проводятся беседы, лекции, коллективные обсуждения относительно творческого пути одного или нескольких авторов);

в) занятия по восприятию и оцениванию произведений изобразительного искусства (когда организовывается процесс восприятия, анализ и оценка конкретного художественного произведения или группы произведений);

г) занятия по овладению изобразительной грамотой (когда проводятся занятия по композиции, рисованию с натуры, на темы, овладение разными художественными техниками и т. п.);

д) занятия творческой изобразительной деятельностью (на которых учащимися индивидуально или коллективно создаются самостоятельные творческие работы в разных видах и жанрах изобразительного искусства).

Использование арт-терапевтических средств в самоутверждении личности. Вместе с тем важно акцентировать внимание на мнениях современных ученых, которые считают, что гармонизация становления формирующейся личности должна осуществляться через развитие мотивации относительно творческой самоактуализации и самоутверждения личности с помощью не только изобразительной деятельности, но и очень популярных сегодня средств арт-терапии.

При этом необходимо обратить внимание на то, что в педагогической практике существует несколько подходов к решению проблем, связанных с воспитанием и самоутверждением личности арт-терапевтическими средствами.

Так, с психологической точки зрения, целью арт-терапии является «создание условий для активизации личностных перемен и психологической поддержки человека в этих изменениях; анализ и обсуждение психологических категорий (самосознания, «Я-концепции» целостности личности, самопознания, саморегуляции, социальных ролей, отношения к другим людям)» [4, с. 94]. С личностной – «выражение субъективного эмоционального отношения, взглядов, ценностей, убеждений, ...а также восприятие, переживание и анализ опыта...» [4, с. 94]. С педагогической и социальной точки зрения с помощью арт-терапии можно делать отображение собственных принципов, теоретических раздумий, передавать такой теоретический и практический опыт другим людям, формировать чувствительность, рефлексивность, толерантность, открытость новому опыту и стремление совершенствоваться соответствующие умения. И с методической точки зрения становится возможным описание структуры занятий, оптимальный подбор необходимых материалов, систематизация временных ресурсов, определение опорных вопросов для обсуждения внутреннего плана творческой работы, что подтверждает наличие взаимосвязи личностной, социальной и методических составляющих в их содержательном наполнении.

Основателем движения арт-терапии называют британского художника А. Хилла, который в 1938 году предложил для оздоровления больных людей средства изобразительного искусства. Спецификой арт-терапии, которую осуществлял А. Хилл и его последователи, было использование художественных материалов в соединении с разнообразными формами творческого и экспрессивного самовыражения личности. Впоследствии позитивные результаты такой деятельности сопутствовали динамичному распространению арт-терапии и среди совсем здоровых людей.

Так, вместе с традиционными художественными техниками, материалами и изобразительными формами, которые раньше широко использовались в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве художниками, любителями и обыкновенными людьми, все активнее стали использоваться такие арт-терапевтические средства, как: ассамбляж, хеппенинг, перформанс, интерактивные инсталляции (фото-арт, кибер-арт, стрит-арт, ленд-арт, боди-арт и другие).

При этом следует подчеркнуть, что в отрасли арт-терапии вообще глубоко изучается и активно используется не только искусство, но и сам процесс творчества как способ исследования реальности и познания чего-то нового, до этого не известного.

В таком контексте заслуживает внимания пример с всемирно известным музеем Арт Брют, основанным в 1945 г. Ж. Дюбюффе в швейцарской Лозанне, где на протяжении многих лет успешно презентуется коллекция оригинальных результатов арт-терапии: картин, рисунков, скульптур, рельефов из морских раковин и терракоты, гобеленов, вышивок, моделей одежды, фантастических конструкций из разных материалов и предметов, которые создали художники-самоучки. К этим творческим шедеврам следует отнести нотные записи песен и вербальное повествование библейских легенд, вышитых на многометровых полотнах изобретательными мастерами-любителями, которые очаровывают зрителей не только техникой исполнения, но и художественным совершенством, изысканностью и особенной образностью [5].

Сегодня можно смело свидетельствовать, что арт-терапия с ее разнообразием подходов, техник, форм и методов для творческого и экспрессивного самовыражения и самоутверждения стала незаменимым способом становления формирующейся личности. Среди такого разнообразия внимание людей во многих странах мира (Швейцарии, Франции, США, Германии, Японии, Литве, Латвии, Эстонии, Беларуси) привлекают: эксклюзивный художественный дизайн, изотворчество, театрализация, музыкальная терапия, пластикодрама, сказкотерапия, игровая терапия, работа с разнообразными природными материалами (камнем, песком, пластилином или глиной). В Украине высокой оценки заслуживает интересная по содержанию и творческим формам деятельность широко известных центров, школ и ассоциаций, среди которых: «Ассоциация Арт-терапии», «Аист», «Символодрама», «Эйдетика», «Школа целостного человека» и другие. Как свидетельствует опыт работы этих организаций, именно разные формы арт-терапии или арт-терапевтических средств делают возможным исключительное влияние на творческое развитие любого человека и формирование у него эстетических чувств, идеалов, оценок, вкусов, потребностей, опыта и этических принципов, а также стремления творчески воспринимать и совершенствовать окружающую действительность. При этом целесообразно подчеркнуть, что в современных условиях это не только важно, но и особенно актуально именно для целостного развития каждой без исключения формирующейся личности.

Кроме этого, необходимо отметить, что изобразительное искусство в арт-терапии успешно ассимилируется с такими современными художественно-выразительными средствами, как: кино (видео), телевидение, голография, компьютерная графика и художественная фотография, которые современные ученые рассматривают в качестве самых эффективных способов для исследования проблем самоутверждения каждой личности.

В этом смысле очень убедительным есть вывод А. Маслоу, который справедливо подчеркивал: «...Мы можем приобрести очень важные уроки из опыта терапии, креативного подхода к образованию и обучению искусствам» [6, с. 82].

В подтверждение точки зрения А. Маслоу приведем уникальный пример использования художественной фотографии как инструмента арт-терапии для слепых людей, когда современный ученый из Боливии К. Ломбарди изобрел и внедрил креативный подход к занятиям художественной фотографией с совсем слепыми людьми. Он использовал этот вид творчества в ходе наведения на объект съемки достаточно неординарно – с помощью прикосновений, движений, звуков, ароматов и ориентации в пространстве (через чистые эмоции и чувства). Исследователь обучал слепых людей разного возраста «видеть без взгляда» и они создавали высокохудожественные фотографии, которыми затем восхищалось огромное количество зрячих людей. Таким образом возможен вывод, что художественная фотография как разновидность арт-терапии в нынешних условиях как достаточно популярный в социуме вид «технологизированной» человеческой деятельности безусловно обрела функции деятельности патриотической, гражданской, морально-этической, познавательной, воспитательной, развивающей, творческой.

Заключение. Нынешняя последовательная политика относительно усовершенствования отечественной системы образования и воспитания путем смены приоритетности воспитательной, развивающей и учебной функций искусства с обязательным преобладанием двух первых, а также активизации использования не только традиционных, но и современных воспитательных средств, безусловно, делает возможной необходимую результативность использования изобразительного искусства в качестве важного ориентира относительно эстетических и этических ценностей, представлений и опыта в процессе самоутверждения формирующейся личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Read, H. Education through Art. – «Art and Architecture». – 1959. – Dez. – P. 15.
2. Сухомлинський, В. О. Вибр. твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1977. – Т. 3. – 670 с.
3. Петровский, А. В. Быть личностью / А. В. Петровский. – М.: Педагогика, 1990. – 111 с.
4. Кокоренко, В. Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В. Л. Кокоренко. – СПб.: Речь, 2005. – 101 с.
5. Коновець, С. В. Від арт-терапії до креативних освітніх технологій / С. В. Коновець // Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – К.: Хмельницький, 2008. – С. 463–475.
6. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу; пер. с англ. Г. А. Балла. – М.: Смысл, 1999. – 423, [1] с. – (Золотой фонд мировой психологии).

Поступила в редакцию 10.09.2015 г.