

Осипова Марина Борисовна

канд. пед. наук, доцент

Нижнетагильский филиал

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

г. Нижний Тагил, Свердловская область

заместитель директора по НМР, преподаватель

МБУ ДО «Детская школа искусств»

г.о. Нижняя Салда, Свердловская область

АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ИСКУССТВА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: статья актуализирует роль, значение и влияние искусства на формирование, становление и развитие личных качеств взрослеющего человека, рассматривая вариативные возможности и особенности приобщения к искусству современных детей (младших школьников, подростков и старшеклассников).

Ключевые слова: функции искусства, личностный потенциал, художественная культура ученика, вариативные действия, социокультурное пространство.

*Искусство создает хороших людей,
формирует человеческую душу.*

П.И. Чайковский

Невидимая духовная деятельность преподавателя детской школы искусств (далее по тексту – ДШИ) складывается из тончайших воздействий, прямых и опосредованных влияний, эффективных психологических акцентов, вариативных действий и т. п. во имя максимального развития потенциала ученика.

Результат профессионального педагогического труда – это облик выпускника ДШИ со сформированной и реализуемой системой личностных ценностей, с нацеленностью на социально-ориентированную и общественно значимую деятельность, что в конечном счете во многом определяет складывающийся смысл дальнейшей жизнедеятельности, включая профессиональную составляющую.

Комфортную социально-психологическую атмосферу, незримо присутствующую в каждый момент жизнедеятельности школьника, надо неустанно создавать, моделируя тонко и профессионально. Для этого необходимо включать каждого ученика (младшего школьника, подростка, старшеклассника) в активное взаимодействие с окружающим миром через вовлечение его в социокультурное пространство, организацию интеллектуальной, творческой деятельности и культурного досуга. Здесь важна опора на эмоциональный механизм взаимодействия с учеником, что обеспечит целенаправленную активность как единственный путь развития и воспитания современных людей, которые ориентированы на достойную и счастливую жизнь, ценят в себе и других людях человеческое достоинство, на самостоятельное, неординарное и творческое решение встречающихся учебных и жизненных задач, на умение нести ответственность за принятые решения, противостоять злу и деструктивным/аморальным поступкам.

В достижении поставленных воспитательных целей помогает приобщение подрастающего поколения к искусству. Воспитание личности должно опираться на высшие достижения мировой и русской культуры, поднимающие и развивающие вопросы формирования и становления личностных духовных, нравственных, моральных и художественно-эстетических общечеловеческих и национальных ценностей.

Искусство стало неотъемлемой составляющей нашей национальной культуры. Благодаря музыке, живописи, хореографии и литературе мы не только признаем окружающий мир, но и начинаем совершенствоваться сами, развивая свой внутренний мир. При вовлечении обучающихся в творческую деятельность происходит соприкосновение с произведениями разных видов искусств в разнообразных формах, что позволяет растущему человека приобщиться к универсальному языку художественного образа, пленяющего своим чувством прекрасного и содействующего способности человека видеть красоту в окружающем мире и в повседневной жизни.

Искусство – особая форма общественного сознания, духовно-нравственной и творческой деятельности, специфическими особенностями которых является

отражение реальной действительности посредством создания многообразных художественных образов: прекрасных и уродливых, трагических и комических. Следовательно, приобщая школьников и их родителей к миру искусства, коллектив ДШИ содействует формированию и развитию художественной культуры и эстетических представлений об окружающей действительности, что дает возможность актуализации и активизации процессов саморазвития и самовоспитания. Искусство не только является важной составляющей жизнедеятельности каждого человека, оно способно преобразить жизнь каждого из нас, делая ее более красивой, осмысленной, насыщенной и красочной. Искусство делает людей добрее и отзывчивее, развивает их толерантность, способность сопереживать чужому горю, откликаться на просьбы людей. Постепенно мы становимся лучше и человечнее. Самая главная цель искусства служить развитию и совершенствованию человеческой души. Вспомним слова известного французского писателя Клода Гельвеция: «Задача искусства – волновать сердца». Еще древние греки отмечали возможности искусства формировать эмоциональную отзывчивость, осознавать свои эмоциональные переживания, способность понять эмоции и чувства других людей, пробудить нечто затаенное и спрятанное в глубине души человека, т.е. выявить или открыть самого себя.

Искусство, выполняя ряд важных функций (познавательную, мировоззренческую, воспитательную, эстетическую, коммуникативную, гедонистическую и даже иногда прогностическую) является одним из инструментов регуляции социокультурной жизни общества в течение многовековой истории развития мировой цивилизации. Современное искусство – ничто иное, как художественная характеристика и панорама изменений различных аспектов окружающего мира; актуализируя, мотивируя и даже провоцируя активное соучастие каждого зрителя в разнообразных процессах инкультурации, предлагая совершенно новый опыт восприятия, осмыслиения и интерпретации различных явлений реальной действительности.

Реализуемые в ДШИ дополнительные образовательные программы как предпрофессиональные, так и общеразвивающие (далее – ДПП и ДОП соответственно) по разным видам искусств носят интегративный характер, объединяя в целостную образовательную структуру личную практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие и теоретическое изучение / исследование авторского замысла и образного содержания произведения искусства сквозь призму особенностей художественных стилей и основных характеристик эпохи.

Воспринимая произведения искусства, человек погружается в созерцание и художественный диалог с автором и/или образным содержанием произведения, что способствует релаксации, дает возможность и время поразмышлять/подумать о вещах, в которых порой невозможно отыскать практическую пользу, но они зачастую оказывают незабываемое впечатление на душу, эмоционально-чувственную сферу и интеллект человека. Не случайно в медицинской практике широко применяется музыкальное и изобразительное искусство в лечебных целях, а в педагогической работе проводятся специальные мероприятия для реализации культурно-эстетического направления воспитания, где воспитанники могут выплеснуть свои эмоции и внутренние переживания в личном творчестве.

Отличительной чертой современного искусства является его уникальная способность пронизывать всю нашу жизнь, как отдельного человека, так и общества в целом, формируя ценностные установки и взгляды на политику, экономику, этническую или расовую принадлежность, на права человека, на войну и мирное сосуществование людей с разными традициями, семейные отношения и эстетические приоритеты. Независимо от того, будем ли мы слушать превосходную музыку, смотреть на изящную картину, или восхищаться другим произведением искусства – в любом случае мы сможем найти в нем то, что будет необходимо нам и нашей душе в минуты радости или невзгод. Однако следует помнить, что искусство может оказать как позитивное, так и негативное воздействие. Для достижения педагогического успеха важно добиваться не послушания детей, в

ходе которого, якобы будет протекать обогащение культурой, а создавать близкие к оптимальным условия для развития заинтересованности и активности воспитанников в овладении национальными и общечеловеческими культурными богатствами и духовно-нравственными ценностями.

Согласитесь, что без искусства трудно смотреть на мир с разных ракурсов и точек зрения, выходить за рамки обыденного и привычного, остро чувствовать происходящее и видеть удивительное рядом. Мир искусства можно образно сравнить с одной большой паутиной, когда невозможно прикоснуться к одной нити, не потревожив остальные. Многие люди не видят, что живут в паутине волшебства и чудес, соединенных почти невидимыми нитями случайностей и обстоятельств. Ярким примером может стать жизнь и творчество известного каждому человеку на нашей огромной планете короля сказок – великого Ханса Кристиана Андерсена, который всю жизнь был неугомонным и непрактичным мечтателем, страстным любителем неожиданностей и перемен, великодушным и откровенным другом. Кстати, он умел увидеть жемчужину даже в сточной канаве.

Путь Андерсена к славе и успеху не был усыпан розами. Вспомните: в Копенгаген он приехал, чтобы прославиться в балетном искусстве, но танцором оказался неспособным, да и его внешние данные были далеки от тех, которые требовала балетная сцена. Он начал писать стихи, но они не пользовались успехом. Он взялся за написание пьес, но все их отвергали. Но, несмотря на все страдания, Андерсен не перестал любить жизнь, и чудо произошло: он выполнил свое обещание, став самым знаменитым датчанином в мире. Его знают, помнят и любят; он стал бессмертен и навсегда поселился в сердцах своих читателей [1]. «Все к лучшему в этом наилучшем из миров!» – любил повторять он, считая себя необыкновенно счастливым человеком...

Список литературы

1. Ханс Кристиан Андерсен. Жизнь как сказка. И сказка как жизнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.c-cafe.ru/days/bio/27/andersen.php> (дата обращения: 02.04.2021).