

Художественное образование в развитии личности: история и современность

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития современной личности средствами художественного образования. Путем ретроспективного и сравнительного анализа развития художественного образования в коллегиях Левобережной Украины XVIII – начале XIX века раскрывается влияние художественного образования на уровень культуры и всестороннее развитие школьной и студенческой молодежи прошлого и настоящего, что является ключевой задачей модернизации современного художественного образования.

Ключевые слова: художественное образование, искусство, развитие личности, поэтика, риторика, музыкальное образование, коллегии Левобережной Украины.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

С переходом человечества от индустриального к информационно-технологическому обществу определились значительные изменения в ориентирах сосуществования людей в целом. Современная личность должна быть не стереотипного, ассоциативно-образного мышления, способная успешно функционировать в условиях постоянных изменений. Поэтому главная цель реформирования всех структур образования и воспитания – усовершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование гармонично-развитой, творческой, социально-активной личности. Это значит, что современный человек должен быть с инновационным типом мышления, культуры и поведения. Ведь новейшие информационные технологии и компьютерная грамотность неспособны заменить чувственное, эстетическое, патристическое, этнокультурное воспитание, без которого развитие личности неполноценно. С точки зрения педагогов, развитие личности происходит на протяжении всех возрастных периодов жизни и происходит как процесс социализации, сущностью которого является овладение общечеловеческой культурой и присвоение ее осуществляемой путем индивидуальной интерпретации и оценки [1].

В настоящее время научно доказано, что самым естественным средством самовыражения человека есть искусство. Сегодня, «В период смены образовательной парадигмы существенно возрастает роль искусства как уникального явления человеческого бытия, которое проявляется в художественном творчестве и формирует культуру восприятия человеком окружающего мира» [2]. Даже выдающийся психолог Л. Выготский подчеркивал, что искусство является организацией нашего поведения, установкой наперед, требованием, которое может, никогда и не осуществиться, но которое заставляет нас стремиться к вершинам нашей жизни, к тому, что лежит за ней [3]. К сожалению, многие учителя общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений недооценивают эмоционального воздействия произведений искусства на людей. Это приводит к упрощенно-практическому изучению художественных дисциплин, что ограничивает широкий спектр педагогических задач технологическим анализом средств выразительности, приобретением специальных знаний и умений или

тривиальными разговорами «вокруг искусства», за которыми порой теряется сущность его действия на внутренний мир личности. Соответственно, развитие современной личности средствами художественного образования есть актуальной проблемой.

В последнее время заметно возрос интерес к возможностям влияния художественного образования на формирование и развитие личности в области образования, его роли в становлении культуры школьной и студенческой молодежи, оживилась научная и методическая работа. Особое значение данной проблеме придают ученые в области художественного образования. Художественное образование является составной частью всех сфер культуры: материальной, духовной, художественной [4] и, соответственно, составляющей искусства и образования. Личность не может быть всесторонне развитой без понимания искусства и творческой деятельности. Ее гармонизирующее и воспитательное воздействие на личность доведено еще философами античной эпохи. Так, еще в период XVIII–XIX веков существующее на то время православное искусство акцентировало на значимости гармонично упорядоченного внутреннего мира личности. Интересно, что новый курс на реформирование художественного образования, в определенной степени, переплетается с основными направлениями ее развития в XVIII – начале XIX века:

- овладение культурой как совокупность воспитательных знаний и представлений;
- привлечение к творческому мышлению в контексте художественной деятельности (умение видеть красоту и самому творить ее);
- создание поля высокой духовности, в пределах которого человек самостоятельно возвышается к вершинам совершенства.

Также в конце XVIII – начале XIX века система методов преподавания художественных дисциплин строилась на четких дидактических принципах, таких как: научности, системности, последовательности. Они же лежат и в основе современных программ и методик. Отсюда возникает необходимость научного обобщения исторического опыта становления художественного образования и его влияния на развитие личности в средних учебных заведениях Левобережной Украины XVIII – начале XIX века, которые назывались коллегиумами. Ведь обращение к историческим источникам исследуемого периода существенно расширяет представление об эволюции образовательно-воспитательных программ учебных заведений разных типов; влияние художественного образования на культурно-образовательный уровень населения, становление национальной элиты и формирование творческой интеллигенции, способной сохранить и приумножить культурное достояние государства. Важным фактором в становлении художественного образования стали традиции, которые закладывались и развивались в региональных учебных заведениях той эпохи: церковно-монастырских и братских школах, духовных училищах и семинариях, и т. д. Соответственно, строительство новой как средней, так и высшей школы невозможно без учета ее национальных традиций и исторического наследия.

Левобережная Украина – историко-географическое название части украинских земель. Они, по Андрусовскому перемирию 1667 года между Россией и Польшей о прекращении войны, находились на автономном положении в составе Русского государства во второй половине XVII – XVIII веках как своеобразное самостоятельное государство. Левобережной она называлась потому, что была расположена по левую сторону Днепра, главной водной артерии Украины. Эта территория имела еще и полуофициальное название Гетьманщина, а в официальных документах царской России – Малая Россия, Малороссия (после Переяславской рады 1654 года). К Левобережной Украине относилась территория современных Черниговской, Полтавской и Сумской, Киевской и Черкасской областей [5].

На Левобережной Украине XVIII – начала XIX веков художественное образование интенсивно развивалось в таких учебных заведениях, как коллегиумы. Они предоставляли духовное образование, но также имели общеобразовательный характер и были доступны всем слоям населения. Коллегиумы Левобережной Украины XVIII – начале XIX века существовали в Чернигове (1700), Харькове (1721), Переяславе (1738). Они составляли первую на Левобережье систему средних учебных заведений повышенного типа. Учебно-воспитательная деятельность в этих учебных заведениях была та же, что и в Киево-Могилянской академии. Киево-Могилянская академия воспитала и подняла на новый уровень лучшие достижения и достояния как отечественных, так и западноевропейских образовательных учреждений по использованию различных видов искусства в учебно-воспитательном процессе, где они получили свое дальнейшее совершенствование и обогащение. Это послужило основным образцом для развития художественного образования в коллегиумах Левобережной Украины с целью формирования всесторонне развитой и духовно богатой личности.

Кроме обязательных учебных дисциплин, к содержанию обучения коллегиумов входили такие художественные дисциплины: поэтика, риторика, музыка, рисование. Самой главной была поэтика, которая рассматривалась как искусство (талант) изложения стихами человеческих действий, чувств и одновременно как наука о законах и правилах поэтики. Их практическое литературное направление было тесно связано с поэзией и драмой XVI–XVII веков, что выделяло украинскую литературу в общеевропейском культурном контексте. Риторику рассматривали как универсальную науку о слове и одновременно как царицу искусств, которая учила хорошо говорить, владеть искусством слова и языка, уметь дать ответ на вопросы и убеждать. То есть, риторика была, своего рода, нормативной словесно-педагогической дисциплиной коллегиумов, через преподавание которой, как отмечает Г. Переухенко, «в сознание учеников вводилось представление о том, как надо говорить, как надо действовать в различных жизненных обстоятельствах» [6]. Формируя речевую культуру, риторика создавала не только образ речи, но и образ самого человека, стиль его жизни и поведения. Как риторика так и поэтика должны были поучать, развлекать, а главное, возбуждать лучшие чувства человека [7].

Поэтика и риторика вызывали большой интерес и восхищение у бурсаков. Ни один праздник, ни одно знаменательное событие в коллегиумах не проходило без орации и декламации. Например, получив глубокие знания в классе поэтики и риторики, выпускники Черниговского коллегиума, как отмечает О. Травкина, «...занимали должности писарей, канцеляристов Генеральной военной канцелярии, полковых, сотенных канцелярий, последовали правительства своих родителей, составляя прослойка украинской административной элиты» [8]. Много выпускников коллегиумов, после окончания обучения, стали известными литераторами, поэтами. Кроме знаний, которые предоставляли эти художественные дисциплины, на этих занятиях у студентов формировались общественно-политические, патриотические взгляды, определялось их мировоззрение, воспитывалась любовь к образованию, науке и искусству, этим самым, влияя на всестороннее развитие личности.

Поэтика и риторика раскрывали возможности для развития театрального образования, становление которого происходило в школьном театре коллегиумов. Театр – один из видов искусства, который свидетельствует о появлении на Левобережной Украине в XVII–XVIII веке культурных форм, ранее не свойственных православно-византийскому славянству. Школьные спектакли были обязательными практическими упражнениями, которые входили в курсы обучения поэтики и риторики. Их исполнение

было настоящим торжеством в коллегиях. Также студенты выступали со спектаклями (драмы-мистерии) во время общественных и религиозных праздников, прежде всего – рождественских и пасхальных. Наиболее употребляемым школьный театр был во время «эпетиций» и «рекреаций». Особой популярностью среди бурсаков и всего населения пользовались вертепы (вертепная драма). Потому что в вертепных драмах ученики коллегиям больше всего имели возможность самовыразиться и проявить свое творчество. В этих маленьких спектаклях раскрывалась многогранность культуры XVI–XVIII веков, характерной особенностью которой является синтез различных видов искусств: поэзии, музыки, живописи. В вертепной драме студенты сами выступали в роли авторов, актеров, режиссеров, музыкантов, разучивали канты и песни, изготавливали все необходимое для вертепа [9].

Дидактические задачи школьного театра в коллегиях сочетались с общими задачами морального, идейного и эстетического воспитания, которые ставила перед собой школа в целом. Его спектакли были в свою очередь «примерами» (exempla), которые помогали усвоить религиозные догматы и принципы гражданского поведения, и служили благочестию в школе, примером служения Родине. Главная заслуга школьного театра заключалась в повышении общекультурного и морального уровня студентов.

В последние годы педагогическая наука пытается использовать театральную педагогику как средство совершенствования мастерства педагога, а внедрение методов театральной педагогики в учебный процесс, обеспечивает ускорение развития общечеловеческих ценностей, потребностей, идеалов – духовности воспитанников. Синтетическая природа театрального искусства создает уникальные возможности для развития речи, выразительности интонации, внимания, наблюдательности, памяти, фантазии, интуиции, а также способствует улучшению психологической атмосферы межличностного общения, формированию культуры поведения.

Большое место в развитии личности учащихся коллегиям занимала художественное и музыкальное образование, которое привлекало их к мировым культурным ценностям. Особенность художественного образования в развитии личности заключается в том, что она «благодаря своей универсальности развивает визуальный и сенсорный опыт, углубляет знания, интенсифицирует эмоционально-чувственную сферу, оперируя при этом основными художественными средствами, связанными со зрительным восприятием (цветом, формой, пространством и т. д.)» [10].

В художественном образовании Черниговского и Переяславского коллегиям был более развит иконопись, иконографические росписи. В становлении и развитии рисования в коллегиях определенное место занимала поэтика. Потому что в курсе поэтики изучали теорию символов, эмблем и иероглифов. С их помощью преподаватели и студенты коллегиям делали оформление тезисов и писем-панегириков, которые представляли собой большие многофигурные композиции. Эти композиции, в свою очередь, имели портретные изображения, отдельные предметы, элементы архитектуры и текстовую часть с программой диспутов.

Художественные знания и умения учащихся коллегиям проявлялись также на конспектах лекций, которые мастерски и причудливо украшены художественными изображениями. В частности, В. Дроздов отмечает: «Гусиным пером на шероховатой бумаге каллиграфически тщательно написаны студентами коллегиям целые трактаты по богословию, философии и другим предметам на сотнях страниц. Виньетки и разбивки заглавий, начальных букв, сделанных от руки тем же гусиным пером показывают, что переписчик исполнял не казенную тяготу, обязанность, а работал от души, не торопясь, на досуге» [11].

Также украшен росписями интерьер дома Переяславской семинарии (1753–1756 годы). Инициативу по оформлению проявил епископ переяславский Иоанн Козлов, бывший ректор Московской славяно-греко-латинской академии. В частности, два портала здания семинарии украшены барельефной акантовой орнаментикой, среди которой над одной дверью расположена монограмма Иоанна Козлова, над второй – эмблема схоластического богословия – птица с веточкой в клюве над горой [12]. Отметим, что эти росписи сохранились до настоящего времени.

На признание рисования в Переяславском коллегиуме повлияло распоряжение епископа Гervasия Линцевского, которое он издал в 1764 году: «неспособных к схоластическому латинскому обучению семинаристов учить честного и политического ремесла живописства, аптекарства, столярства и других подобных» [13]. Учитывая этот документ, хотелось бы обратить внимание на такое направление художественного образования, как столярное. Изготовление фигур Христа, Богородицы и различных святых требовало определенного художественного образования. Поэтому в семинарии преподавали геометрию, особенно уделяли внимание законам симметрии и перспективы. Практиковалось искусство объемной и прорезной резьбы. Все эти знания были необходимы для умения изготовления иконостасов, киотов, крестов, окладов икон. Эти предметы относятся к искусству декоративной рельефной пластики. Ею прекрасно владел известный мастер скульптуры Василий Рескевич, что работал на Переяславщине в конце XVIII – начале XIX веков [14].

В Харькове 1768 года Харьковским губернатором С. Щербининым были открыты «Прибавочные классы» («дополнительные классы») или их еще называли «казенное училище», при которых появилась первая школа рисования, живописи и архитектуры [15]. Это была своеобразная школа, так называемого академического искусства. В этих классах существовала система выбора предметов самими учениками, то есть система, что теперь называется «элективная» и находит применение в некоторых средних школах с недавнего времени. Соответственно, ученики «Прибавочных классов» учили некоторые предметы обязательно, а некоторые выбирали по желанию, специализируясь на рисовании, или на архитектуре, на военных науках [16]. Обучение учащихся коллегиума в «дополнительных классах» давало им возможность получить художественное образование, развивать творческие способности, а также способные ученики выбирали себе данный вид искусства за основную специальность продолжая обучение в высших учебных заведениях как России так и за рубежом. В частности, лучшие ученики рисовального класса продолжали обучение в Петербургской Академии живописи и становились профессиональными художниками.

Знания и умения по рисованию использовались при оформлении декораций школьного театра. Соответственно, сегодня очень важно научить, как учащихся общеобразовательных школ, так и будущих учителей художественных дисциплин, композиции, пропорциям, использованию различных шрифтов, цветовым и тональным соотношениям. Вопрос качественной подготовки студентов далеко не последний, и он зависит не только от уровня преподаваемых дисциплин, но и от уровня подготовленности абитуриентов. Поэтому концепция художественного образования подразумевает под собой и более качественную систему художественного образования в школе. От объема и качества художественного материала, выданного на всех этапах обучения, зависит, с каким уровнем знаний абитуриента столкнется высшее учебное заведение. И очень хотелось бы, чтобы этот уровень был как можно выше. Тогда, соответственно, выпускники будут выходить из институтов и университетов специалистами более высокого уровня.

Относительно музыкального образования в коллегиумах, то программа общемузыкального обучения была серьезно поставлена в Черниговском и Харьковском коллегиумах, которые унаследовали традиции методики обучения музыкальной грамоты и хорового пения из братских школ. В Переяславском коллегиуме музыка относилась к необязательным предметам. Студенты овладевали музыкой и пением практическим путем, участвуя в церковных хорах и в пении на клиросе в Вознесенском монастыре. Ведь каждый день, как указывает П. Левицкий, студенты назначались для чтения и пения при богослужении [17]. Так, в 16 пункте приказа св. Синода от 31 октября 1798 года отмечается: «сверх обучения въ школах, учить учениковъ исправно читать по церковнымъ книгам и петь при службъ Божьей» [18].

Через знакомство с народными песнями и музыкой творческие преподаватели коллегиумов прививали ученикам любовь к музыкальному фольклору. В частности, во время преподавания в Переяславском коллегиуме, Г. Сковорода изучал со своими воспитанниками народные песни, проводил занятия хора на лоне природы, учил игре на музыкальных инструментах [19]. Отсутствие учебных программ некоторых художественных дисциплин давало широкий простор для творчества прогрессивных педагогов и художников того времени: Ф. Прокоповича, Г. Сковороды, И. Максимовича, Н. Дилецкого, Г. Березовского и др. Они своими знаниями и опытом влияли на воспитание и духовное обогащение учащихся коллегиумов, которые в дальнейшем становились настоящими специалистами своего дела. Это были: И. Бодянский, П. Житецкий, П. Раевский и др.

Полуголодное существование в коллегиумах заставляло студентов прибегать к различным средствам улучшения материального положения. Одним из таких средств, как в Черниговском и Харьковском коллегиумах, так и в Переяславском, было выпрашивание милостыни. Оно сопровождалось пением кантов и чтением стихов, которые часто складывались самими студентами к праздникам, в частности, зимой, во время рождественских праздников. По оценке П. Козицкого, прибегая к такому средству заработка, певцы «были создателями музыкально-певческой культуры Юго-западного края», которые, в свою очередь «... разносили и популяризировали плоды своего музыкального творчества...» [20]. Таким образом и во внеурочное время тоже происходило развитие творческой личности.

Комплексный анализ становления и развития отдельных видов художественного образования в коллегиумах Левобережной Украины (XVIII – начало XIX века) указывает на то, что музыкальное, театральное и художественное образование рассматривались в аспекте развития общей культуры и образования личности, формирования ее гуманного мировоззрения, интонационно-образного мышления, культуры чувств, умения ориентироваться в общественных явлениях. К различным видам художественной деятельности и в различных формах бурсаки особенно привлекались во внеурочное время, где на практике применяли свои знания и навыки, развивая свои творческие способности.

Эти исторические данные свидетельствуют о том, что педагогическое образование не должно игнорировать унаследованный опыт по организации художественного образования в коллегиумах Левобережной Украины (XVIII – начало XIX века). Разнообразие методов, форм и средств эстетико-художественного воздействия современного художественного образования даст возможность учителю быстрее достичь учебно-воспитательной цели, формируя у детей познавательный интерес, эмоционально-ценностное отношение к явлениям культуры, интегрированные знания по искусству. Только через осмысление и использование историко-педагогических традиций, наполнение содержания учебно-воспитательного процесса достижениями художественного образования предыдущих поколений будет происходить формирование профессиональных качеств будущих учителей

художественных дисциплин общеобразовательных школ. В процессе усвоения знаний по истории художественного образования развивается эрудиция субъекта, формируются его эстетические оценки, представления, вырабатывается способность к полноценному эстетическому восприятию, что предопределяет социально-эстетическую активность личности. Поэтому в ходе общих преобразований, связанных с присоединением к Болонскому процессу и в условиях гуманистической парадигмы художественного образования речь идет о реализации целостного подхода к изучению искусства в учебных заведениях, который предусматривает дополнение традиционного монопредметного преподавания художественных дисциплин интегративным подходом к их изучению, прогнозирования межпредметных и междисциплинарных связей в рамках среднего и высшего образования, использование возможностей полихудожественного воспитания школьников. А также художественное образование должно планомерно и поэтапно выполнять в процессе обучения и развивать личность, независимо от дальнейшего выбора профессии.

Следовательно, именно художественное образование, формируя духовную элиту нации, которая играет важную роль в решении проблем государства, является основой духовного развития национальной культуры и выступает гарантом всестороннего развития личности. Она является наиболее адаптированной к решению проблемы подготовки и воспитания социума новой генерации учитывая новые образовательные цели, стоящие перед человечеством и наукой.

Ссылки на источники

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 289 с.
2. Томчук С. Проблемы модернизации музыкального образования на современном этапе. Образовательная область «Искусство»: Методические рекомендации по эксперименту по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 2002.
3. Выготский А. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987. – 300 с.
4. Каган М. Системный подход и гуманитарное знание. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та. – 1981. – 384 с.
5. Потапенко О., Кузьменко В. Шкільний словник з українознавства. – К.: Укр. письменник, 1995. – 291 с.
6. Переухенко Г. Традиції і практика впливу театральної педагогіки на підготовку майбутніх вчителів: дис. ...канд. пед. наук. – К., 1998. – С. 15–36.
7. Мащенко С. Українські мислителі XVII–XVIII ст. на Чернігово-Сіверщині. Науково-популярні нариси. – Чернівці: Чернігівські обереги, 2003. – 155 с.
8. Травкіна О. Чернігівський колегіум: дис. ...канд. істор. наук. – Л., 2003. – С. 170.
9. Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 184 с.
10. Дмитрієва І. Сприйняття та розуміння творів образотворчого мистецтва учнями допоміжної школи // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2001. – Вип. 32. – С. II. – 106 с.
11. Дроздов В. Іоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии Святитель Божий Іоанн Максимович – митрополит Тобольский и всея Сибири // Сборник Черниговского епархиального древнехранилища. – Чернигов: Епархиальная типография, 1916. – С. 95–103.
12. Жолтовський П. Визвольна боротьба українського народу в пам'ятках мистецтва XVI–XVIII ст. – К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. – 147 с.
13. Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–1785 гг.). – Полтава, 1908. – 130 с.
14. Янко Д., Кравич Д. Скульптура. Історія українського мистецтва. Т. 4. Кн. 1. – К., 1969. – С. 54–74.
15. Сірополько С. Історія освіти на Україні. – Львів, 1937. – С. 54.
16. Багалеї Д., Миллер Д. Опыт истории г. Харькова за 250 летъ его существованія. – Харьковъ, 1905. – Т. 1. – 568 с.
17. Левицький П. Прошлое Переяславского духовного училища // Речь, читанная на акте в Переяславском духовном училище 13 октября 1888 г. По случаю исполнившегося 150-летия. – К., 1889. – 21 с.
18. Сведения о Переяславско-Полтавской семинарии за время от 1798 по 1818 года, извлеченные из дел архива Полтавской духовной консистории // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1887. – № 21. – С. 770.
19. Шреер-Ткаченко О. Григорій Сковорода – музикант. – К.: Музична Україна, 1972. – 76 с.
20. Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К.: Муз. Україна, 1971. – 148 с.

Abstract. The article considers problem of the development of modern means of artistic personality formation. By retrospective and comparative analysis of the development of art education in the Left-Bank Ukraine Collegium XVIII – beg. The nineteenth century. reveals the impact of arts education on the level of culture and comprehensive development of the school and students past and present, that is the key objective of modernization of contemporary art education.

Key words: art education, art, personality development, poetics, rhetoric, musical education, colleges Left-Bank Ukraine.

References: 1, 5–12, 14–16, 19, 20 – Ukrainian Sources; 2–4, 13, 17, 18 – Russian Sources.

Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»;

Утёмовым В. В., кандидатом педагогических наук

