

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ИСКУССТВА

Наурызбаева Р.Н. (Кызылординский гуманитарный университет)

Как эпитафия хотелось бы процитировать одного из основателей гуманистической психологии К. Роджерса (1994). К.Роджерс утверждал, что: «Не только плохое качество жизни, но и взаимная вражда, и недоверие, и полное уничтожение жизни на Земле могут стать той ценой, которую человечество заплатит за недооценку творчества» [1, с.4].

Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, потому, что творчество – это норма детского развития. Однако склонность к творчеству нередко с годами исчезает, что, бесспорно, является потерей и для развивающейся личности, и для общества. Наличие художественно-творческой направленности в структуре личности является важным условием ее полноценного развития. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям труда и требованиям жизни, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию.

К искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности - живопись, музыку, театр, художественную литературу (которую иногда выделяют особо – можно сравнить выражение «литература и искусство»), объединяемых потому, что они являются специфическими художественно-образными формами воспроизведения действительности. В более широком значении слово «Народное искусство» относят к любой форме практической деятельности, когда она умело, мастерски, искусно совершается не только в технологическом, но и в эстетическом смысле.

В искусстве выделяют эвристическую, коммуникативную, социально-организаторскую, воспитательную, просветительскую, познавательную, прогностическую, оценочную, катарсическую, гедонистическую, развлекательную и другие функции. Каждый автор выделяет свой набор функций, порой без четкого критерия их определения. Так, Л.Н. Столович (1975) называет 14 функций искусства, Е.В. Назайкинский – 9, выделяя в музыкальном восприятии потребность в познании, творчестве, эстетическом наслаждении, а также функции: самовоспитание, художественное переживание, разрядку, компенсаторную функцию, функцию стимулирования других родов деятельности, формирование определенного тона, состояния, настроения [2, с.100]. С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов видят главную функцию художественной деятельности в познании; А.Н. Леонтьев – в потребности очищения, «катарсисе». В теориях познавательной природы эстетической потребности (Аристотель, Платон, Декарт, Гегель, А. Баумгартен, Г. Мейер) искусство определялось как один из способов познания действительности.

По своей природе «искусство полифункционально, оно позволяет создать многомерный, голографический образ бытия, в котором предстоит жить и действовать формирующейся личности».

Так, эстетическая теория установила, что в зависимости от материальных средств, с помощью которых конструируются художественные произведения, объективно возникают три группы видов искусства: 1) пространственные, или пластические (живопись, скульптура, графика, художественная фотография, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн), т. е. такие, которые развёртывают свои образы в пространстве; 2) временные (словесные и музыкальные), т. е. такие, где образы строятся во времени, а не в реальном пространстве; 3) пространственно-временные (танец; актёрское искусство и все базирующиеся на нём синтетическое искусство - театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое искусство и т. д.).

Знание теории искусства, эрудиция, украшают личность. Но, для того, чтобы сделать человека культурным, одной эрудиции недостаточно. «Искусство обладает более широкими возможностями: оно способно облагородить личность, повысить ее творческий потенциал, но лишь в том случае, если правильно построить процесс обучения» [3, с.7].

Народное искусство рассматривается как проявление «духа», отражение совокупности ценностей и верований в сознании, определяющих природу сакрального для каждого этноса внутреннего культурного стержня, не осознаваемого сторонними наблюдателями. Народное искусство казахского народа как самостоятельного и независимого этноса достигло совершенства в XV-XVII вв. Закрепились основные особенности материальной и духовной культуры казахов – в типах жилья, его убранстве и утвари, в одежде и пище, в традициях, в обрядах и обычаях, в художественных промыслах и устном народном творчестве. В них органически были восприняты культурные ценности предшествующих племен и народностей, обитавших на территории Казахстана.

Во второй половине XIX в. ярким событием отмечена деятельность Ч.Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева. Чокан Валиханов стал первым казахским ученым с демократическими воззрениями на социально-политические и культурные процессы, происходившие в казахском обществе. В наследии Ч.Ч. Валиханова важными являются исследования «Киргизское родословие», «Исторические предания о батырах XVIII века», «Дневник поездки на Иссык-Куль» и другие. Устное

творчество представлено поэтами-импровизаторами – акынами, сказителями – жырау. Известны имена таких жырау, как Коркыт Ата (VIIв.), Шалкииз жырау (XVв.), Доспамбет жырау (XVIв.), Жиембет жырау (XIIIв.).

И.Алтынсарин является известным ученым и педагогом-новатором. Диапазон его научных интересов и исследований был широким. Он включал работы по педагогике, этнографии, фольклористике. Он стал создателем нового типа начальных и профессиональных учебных заведений. Написал учебные пособия «Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство и обучение киргизов русскому языку».

Золотыми буквами в историю мировой культуры вошло имя Абая Кунанбаева (1845-1904), которого называют «великим поэтом из рода казахов». Он являлся выдающимся мыслителем и композитором. Думая и творя во имя своего народа, они стали носителями и продолжателями лучших традиций казахского народного искусства. Крылатыми стали его изречение: «Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищам. Владующим этим ключом все другое достанется без особых усилий» [4, с.186].

В XX в. достойной вершиной в продолжение традиций и духа Абая стали Мухтар Ауэзов (1897-1961) и Каныш Сатбаев (1899-1964). Творчество и произведения М.О. Ауэзова стали отражением бесценного историко-этнографического, общественного, культурного прошлого казахского народа. К.И. Сатпаев стал реформатором мирового масштаба, он щедро открыл миру сокровища недр казахской земли. Деятельность этих казахских ученых, педагогов, поэтов уникальна, она как бы «душа этноса», которая определяет согласованность действий членов этноса и обнаруживает себя через модификацию культурной традиции и истории этноса на разных этапах и уровнях его развития, являясь выражением общего содержания, потому, что их деятельность глубоко синтетична по своей природе.

Изучению синтеза и взаимовлияния различных видов искусств, видовой специфике искусства были посвящены исследования в культурно-историческом аспекте (Ю.Б.Борева, А.Я.Зись, М.С.Кагана, В.В.Химчак и др.), о способах и характере взаимосвязей отдельных видов искусства (В.В.Ванслова, Г.П.Степанова, Б.П. Юсова).

Б.П.Юсов приходит к выводу о том, что, необходимо объединить виды искусства уточнить их особенности и роль в художественно развитии школьников. Опираясь на положения Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконина ученый показывает, что полноценное развитие ребенка происходит в процессе общения с разными видами искусства.

В зарубежной науке фундаментальным исследованием по данной проблеме явилась концепция Т. Манро «Виды искусств и их взаимоотношения», в отечественной — работа М.С. Кагана «Морфология искусств» (1972). М.С. Каган выделяет три типа синтеза искусств по характеру связей: ансамблевые, органические, конгломеративные. В ансамблевом единении происходит на единой идейно-творческой основе, в органическом — появляются новые специфические структуры, синтетические по своей природе (кино, театр), в конгломеративном — механическое объединение в определенном отрезке времени и пространства на основе одного ведущего вида искусства.

Синтез искусств иногда определяют как полихудожественное воспитание. Определяя основные цели полихудожественного воспитания, Б.П. Юсов пишет: «Вектор будущего - воображение, фантазия, мечта. Мы сегодня даем детям в массе искусство прошлого, немного - современного и совсем не приучаем к размышлению о том, что будет, что нового могут сказать дети... культурное будущее человечества куется учителем школы. Культура создается здесь, в школе». Опираясь на эстетические положения о синтезе искусств, сформулированные М. С. Каганом, отечественное искусствоведение, начиная с 70-х годов, стало разрабатывать методологию изучения синтетических явлений в художественной культуре. Термин «синтез искусств», наряду с понятием «взаимодействие искусств» прочно вошёл в обиход отечественной гуманитарной науки. При этом, проблемы синтеза искусств стали рассматриваться не в аспекте сравнительного литературоведения, а в аспекте системных исследований по истории культуры.

В XX веке в отечественном искусствознании и литературоведении стали активно разрабатываться проблемы комплексного изучения развития искусства. Проблемой взаимодействия искусств занимался М.П. Алексеев. «Задача заключается в том, чтобы ... подтвердить: первое - что взаимодействие литературы с другими видами искусства, с живописью или музыкой, подлежит обязательному научному изучению...» Идеи М. П. Алексеева получили развитие в трудах отечественных ученых и стали неотъемлемой частью общекультурного подхода. Их развили: Н. А. Дмитриева (1962), К. В. Пигарев (1972), А. И. Мазаев (1992), В.Н. Альфонсов (1966) и др. Особое звучание эта проблема обрела в трудах Д.С. Лихачева (1985).

«Литература и все виды других искусств управляются воздействием социальной действительности, находятся в тесной связи между собой и составляют в целом одну из наиболее показательных сторон развития культуры. Именно в силу этого многие явления в развитии искусств

одновременны, однородны, аналогичны и имеют общие корни и общие формальные показатели». <...> «Сближения между искусствами и изучение их расхождений между собой позволяют вскрыть такие закономерности и такие факты, которые оставались бы для нас скрытыми, если бы мы изучали каждое искусство (и в том числе и литературу) изолировано друг от друга». <...> «Поиски аналогий – один из основных приемов историко-литературного и искусствоведческого анализа».

Идеи синтеза (З.С.Смелкова и Б.Л.Яворский) искусств получили отражение в педагогической литературе по эстетике. Где ясно прослеживаются две особенности, это: синтез искусств, в преподавании художественных дисциплин и обращение к детскому творчеству. Ведущее место заняло положение о том, что основа основ - научить ребенка любить искусство, Последнее должно достигаться через воспитание потребности общаться с литературой и музыкой, воспринимать их, воспроизводить и сочинять. Б.Л.Яворский в своей практике исходил из понимания целостности восприятия ребенком окружающих его явлений жизни, искусства. Он начинал работу с юными музыкантами с накопления образно-речевых впечатлений. Музыкальный образ он связывал с литературным, поэтическим, рассказывал ученикам сказки, истории, читал воспоминания, письма, относящиеся к определенной эпохе или обстановке, в которой создавалось произведение. Часто стихи служили толчком для сочинения собственных несложных стихов и мелодий. По мере накопления образно-речевых впечатлений, развития литературного мышления учащиеся должны были сами уметь рассказать о музыкальном произведении, его образной структуре, уметь раскрыть содержание и средства музыкальной выразительности. Использование детского творчества в обучении литературе и искусству освещалось в работах Г.И.Шатковского, С.А. Леонова. Так, П.П.Блонский отмечал, что школа должна воспитывать у учащихся Положительную оценку П.П.Блонский дает синтетической (структурной) системе, по которой творческая деятельность начинается сразу же и предполагает «синтез рисования, живописи, скульптуры, архитектуры, моделирования и т.д.». Педагоги, работающие в данном направлении, обобщив опыт музыкантов и литераторов прошлых лет, обогатили его новыми открытиями, сделанными в ходе педагогических экспериментов. Изучив некоторые методики, программы, учебные пособия, содержащие мною ценного материала для практического использования и указывающие направление для дальнейших творческих поисков, мы решили обратиться к средствам народного искусства. В.Д. Голубков считал, что литература дает учащемуся синтетическое, целостное понимание человека и человеческого общества во всем разнообразии его жизни и в прошлом, и в настоящем. Он предлагает изучение старинных, и современных песен в музыкально-вокальном исполнении. С.А.Леонов среди упражнений для развития письменной речи школьников значительное место отводит сочинениям и изложениям с элементами художественного творчества: рассказ о герое произведения, сочинение сказки, афоризма, загадки, рассказа (по образцу изученных), домысливание неоконченных историй в соответствии с логикой развития сюжета и характеров героев и т.д. Также художественные зарисовки, сценки, написание сценариев для постановки произведений в театре и кино.

В нашем исследовании художественно-творческая деятельность учащихся средствами народного искусства является основой в разработке педагогической системы эвристического обучения. Средства народного искусства всегда существовали «в базисных педагогических традициях великих цивилизаций Запада и Востока»[5, с.10]. Они, на наш взгляд, основаны на реликтовых формах восприятия, находивших свое выражение в складывании первичных протообразов, и возникших на их основе «способов репрезентации информации в виде мифологии, образов-символов, символических и образных средств, представления и оперирования информацией. Художественно-творческая деятельность включает в себя стереотипы, детерминирующие характер педагогического действия. Художественно-творческая деятельность средствами народного искусства обращается к формированию трех сфер личности – интеллектуально-познавательной (рациональной), мотивационно-ценностной (эмоциональной), нравственно-практической (волевой). Это является основой ди образованияля решения педагогических задач приобщения к знаниям, развитию эвристического мышления, формирование эвристических мотивов, переживаний, поведенческих навыков.

Литература:

1. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс: Универс, 1994. – 480 с.
2. Восприятие музыки: сб. ст. /под ред. В.Н. Максимова. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.
3. Анализ и интерпретация произведения искусств: учеб.пособие / под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.: ил.
4. Абай Кунанбаев. Кара сөз =Книга слов: поэмы / Абай Кунанбаев. – Алма-Ата: Ел, 1993. -269 с.
5. Корнетов Г.Б. Историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного подхода. Вестник университета Российской академии образования. – 2002. - №4 (18). – С. 3-56.