

С.Ю. ГРОМОВА
(Волгоград)

О СРЕДСТВАХ ИСКУССТВА В ЛИЧНОСТНОМ САМОРАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Рассматриваются основные функции и виды искусства, а также средства искусства, которые возможно и должно применять педагогам в работе со студентами высших и средних учебных заведений для личностного развития студентов, а также роль искусства в личностном саморазвитии.

Ключевые слова: искусство, музыка, личностное саморазвитие, студенты.

*Какой обширный, богатый мир-искусство,
если целью взят человек.*

М.П. Мусоргский

*Музыка часто внушает мне глубокие мысли.
Слушая ее, я испытываю огромное желание творить.*

Э. Делакруа

Одной из сфер человеческой жизни, эффективно влияющей на творческое саморазвитие личности, является искусство. В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть общемировой культуры. Оно выступает как составной элемент общего процесса познания мира, обобщенно выражающее в звуковых образах существенные процессы жизни.

К искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности – живопись, музыка, театр, художественная литература. Искусство как специфическое общественное явление представляет собой сложную систему качеств, структура которой характеризуется сопряжением познавательной, оценочной, созидательной и знаково-коммуникативной сторон или подсистем. Благодаря этому оно выступает и как средство общения людей, и как орудие их просвещения, обогащения их знаний о мире и о самих себе, и как способ развития человека на основе той или иной системы ценностей, и как источник высоких эстетических радостей [5, с. 67].

Приоритет творчества, культуры и личностного саморазвития вносит новый смысл в подготовку будущего специалиста. Проблема личностного саморазвития имеет особую значимость в ситуации реформирования системы высшего профессионального образования.

Каждый человек – отдельная, самобытная личность. В психологической интерпретации, под личностью понимают человека взятого в системе таких его характеристик, которые проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют поступки, имеющие существенное значение для него и для окружающих. Стимулирование самопознания и саморазвития личности всегда являлось значимой педагогической проблемой [10, с. 14].

В настоящее время в обществе нарастает интерес к духовно-нравственной, творческой, профессиональной личности. Одной из основных задач нашего общества, встающей перед системой современного вуза является творческое саморазвитие личности. В трудах педагогов-исследователей достаточно полно раскрывается ценность различных видов творческой активности. (Ю.К. Васильев, Б.И. Додонов, Г.Л. Ермаш, В.Г. Злотников, Б.М. Неменский, М.П. Пальянов, В.Г. Разумовский и др.). Формирование культуры студентов невозможно без обращения к художественным ценностям накопленным обществом в процессе своего существования. Одним из средств становления гармонично развитой личности является искусство.

Определим для себя понятие искусство. Культуролог Т.Г. Дорофеева пишет: «Искусство существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества. Виды искусства – это исторически сложившиеся, формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве)» [5, с. 68].

В искусствоведческой литературе наиболее распространенной схемой является деление искусства на три группы. «В первую входят пространственные или пластические виды искусств» [Там же, с. 69]. Для этой группы искусств существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа. К ним относятся изобразительное, декоративно-прикладное, архитектура, фотография.

Ко второй группе искусств относятся временные или динамические виды искусств. Ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция – музыка, литература. К третьей группе относятся пространственно – временные виды, которые называются синтетическими искусствами – хореография, театральное искусство, киноискусство [Там же].

Из выведенной систематики видим, что цель искусства – сохранить для времени, воплотить мгновение. Сфера искусства связана с поисками человеком разных форм и способов самовыражения, воплощения себя; она предоставляет человеку возможности и средства самореализации, способы нахождения собственной индивидуальности.

Идея музыкально воспитанной и гармонически развитой личности рассматривалась еще со времен Платона и Аристотеля. Остановимся подробнее на одном из видов. Музыкальное искусство как явление общественной жизни можно рассматривать как самостоятельную эстетическую ценность. В этом случае целью музыкального саморазвития становится воспитание личности, человека. О позитивном воздействии искусства и образования говорили А.А. Мелик-Пашаев, Д.Б. Кабалевский, О.А. Апраксина, М.С. Коган. Важное значение в духовном становлении личности принадлежит одному из видов искусств – музыке. Под ее воздействием развивается эмоциональная и чувственная сфера человека, что активизирует интеллектуальную деятельность индивида, формирует нравственное начало [7;6].

Музыка – вид искусства, в котором средством воплощения служат определенно организованные музыкальные звуки. Основные выразительные средства музыки – мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр. Музыка обобщенно выражает в звуковых образах существенные процессы жизни. Музыкальное искусство способствует духовному и эстетическому саморазвитию личности. «Музыкальной культурой должен владеть каждый человек, – говорил Д.Б. Кабалевский, – потому что это умение отличить хорошее от плохого, прекрасное от уродливого, благородное от пошлого не только в искусстве, не только в природе, но и в любом явлении жизни, в труде, в поведении человека, в его отношении к окружающему миру, в отношении людей между собой» [6, с. 28]. Музыкальная культура как часть духовной культуры способствует музыкально-художественному саморазвитию личности. Многообразие музыкальных видов и жанров дают возможность глубже проникнуть в широкие пласты мировой музыкальной культуры.

Огромное воздействие на личность имеет русская музыка. В русской музыке перед нами раскрывается совсем иной мир. Этот мир удивительной красоты и поэтичности. Мир русской природы издавна вдохновлял композиторов на создание великих музыкальных произведений. Никому из русских композиторов не удавалось так чутко найти мелодию русского пейзажа, как это удалось П.И. Чайковскому. Сперва в Первой симфонии «Зимние грезы», после – в фортепианном цикле «Времена года», двенадцать пьес которого, посвященные двенадцати месяцам года, поражают своей невероятной простотой и столь же невероятной внутренней живописностью.

Октябрь «Осенняя песнь» – пьеса лирико-психологического характера, в ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. Мелодия пьесы прихотливая и проникновенная. Это исповедь души вдохнов-

ленной увядающей красотой русской природы. Печальная, полная нежной меланхолии мелодия. Если прислушаться, можно увидеть, как сквозь серые минорные осенние тучи все время пытается проникнуть мажорный солнечный луч. Это неосуществимое стремление к солнцу, к светлой мажорной звучности придает особую живописную прелесть и особую человечность этой с виду скромной, но подлинной жемчужине русского искусства.

Другая пьеса из этого цикла «На тройке». Эпиграфом послужили слова Н. Некрасова: Не гляди же с тоской на дорогу, // И за тройкой во след не спеши, // И тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда затуши [8, с. 104]. Стержень пьесы – светлая, упругая песенная мелодия русского народного склада. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных, элегических раздумий. И вот, наконец, рванулась тройка понеслась. Беззаботно весело зазвенели бубенцы, полетел с морозным звоном снег из-под копыт, звонко заскрипели полозья, и всю эту звенящую, искрящуюся, сверкающую на морозном солнце веселую кутерьму перекрывает чудесная, полная силы и раздолья русская песня. Музыка передает нам чувства, которые вызывает у путника песня ямщика, его думы, его настроение. Какой прекрасный музыкальный пейзаж. Каждой пьесе цикла можно подобрать картину русского художника. Слушая музыку, надо непременно думать над тем, что услышал [6, с. 24].

Огромное влияние на развитие личности имеет музыка Г.В. Свиридова. Она напоена подлинным ощущением природы. Такие произведения как «Отчалившая Русь», «Поэма памяти Сергея Есенина» – эпическая мощь, сила, эмоциональная открытость, даже порывистость душевного движения в сочетании с удивительной тонкостью и хрупкостью. Сплав самых разных интонаций жизни. Его музыка – это энциклопедия духа, вобравшая красоту и апокалиптические катаклизмы русской жизни, пережитой, осмысленной и пропущенной сквозь собственное сердце. Композитор продолжает традицию русского искусства – стремление к идеальному с цельностью и частотой стиля. Его сочинения – грандиозные мифы берущие начало в крестьянской цивилизации, знавшей высоту воспарения и ужасающую глубину падения. Его искусство из недр русской культуры и проникшееся всемирной отзывчивостью, несет всем людям высокую радость, добро и возвращает силу «свету, который в нас» [2, с. 47].

При познании традиции и культурно-исторические ценности своего народа начинается осмысление и постижение его лучших образцов. В связи с этим музыкальные средства обладают наибольшими возможностями. Они обогащают внутренний мир ценностями и идеями непрерывного осмысления, порождают стремление личности к нравственному совершенствованию и творческому саморазвитию. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при знакомстве к лучшим образцам искусства происходит эстетическое, нравственное и духовное саморазвитие личности. Понимая искусство, личность постигает его смысл и ценность. Формирование интереса к восприятию искусства способствует эстетическому и духовному саморазвитию студентов.

Опыт использования средств искусства в истории педагогики достаточно обширный. Важную роль в развитии личности при формировании истинно человеческих качеств К.Д. Ушинский придавал музыке. Целостную личность студента можно охарактеризовать такими интегративными качествами, как музыкальная культура, духовная культура, творчество креативность, музыкальность, эстетическое сознание. Исследованиями посвященными проблемам воспитательной и образовательной работы в современной России занимались О. Рыднова, О. Щепкова, Т. Мариупольская, Б. Критский, Е. Николаева, В. Горлинский, И. Немыкина, Б. Целковников, А. Якупов и другие. В них обосновывается ряд интересных идей, дается свод ценных методических рекомендаций. Современное усиление информации влияет на динамику культурного развития.

Российскими специалистами в области музыкального развития Б. Асафьевым, С. Шацким, Д. Кабалевским, О. Апраксиной выдвигались художественно-образовательные принципы, в которых методологической основой становилось эстетическое развитие. Это реализуется через идею соприкосновения с музыкой и опорой на природу искусства, его способность создавать переживания, эмоции, направленность на развитие эстетических способностей, элементов музыкально-эстетического сознания. Развитие эстетического восприятия и нравственно-эстетического отношения к культуре, как к пути развития человеческого в личности.

Педагоги-музыканты подчеркивают, что развитие осознанного восприятия музыкального искусства представляет собой организованный целенаправленный процесс, ведущий к активизации внимания и музыкального восприятия, что позволяет не только слушать, но и услышать музыку. На основе выше изложенного мы считаем, что эстетический аспект неразрывно связан с развивающим.

Литература

1. Алексеев Э.Е., Андрукович П.Ф., Головинский Г.Л. Молодежь и музыка сегодня. Социальные функции искусства и его видов. М. 1980.
2. Гаврилин В.А. Диалог о Свиридове // Музыкальная жизнь. 1990. № 23.
3. Данилова О.Н. Музыкальный мир личности. М.: Наука.
4. Доля Я. О Свиридове загодя. Честное слово. №9 (787). 2012.
5. Дорофеева Т.Г., Мавлюдов И.Н. Культурология : учеб. пособие для бакалавров. Пенза : РИО ПГСХА.
6. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? 3-е изд., испр. М.: Просвещение, 1989.
7. Каган М.С. Музыка в мире искусств. Спб., 1996.
8. Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. : Стихотворения : 1838-1855 гг. Т. 1. Л.: Наука, 1981.
9. Непомнящий В. Свиридов // Наш современник №1. 2005.
10. Шелестова Л.В. Самопознание и профессиональное саморазвитие личности. Волгоград, 2004.

About means of art in personal self-development of students in university socio-cultural environment

The article deals with the basic functions and types of art and the means of art, which may and should be applied by teachers in working with students in higher and secondary educational institutions for personal development of students, as well as the role of art in personal self-development.

Key words: *art, music, personal self-development, students.*