

Умеркаева София Шавкатовна

канд. пед. наук, доцент

Институт культуры и искусств

ГАОУ ВО «Московский городской

педагогический университет»

г. Москва

Фомкин Дмитрий Александрович

магистрант

Институт культуры и искусств

ГАОУ ВО «Московский городской

педагогический университет»

г. Москва

директор

ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский»

г. Москва

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Аннотация: статья посвящена проблеме художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения в условиях деятельности современных учреждений культурно-досугового типа. Авторы рассматривают содержание и формы художественно-эстетического воспитания детей и юношества в ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский».

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, дети, юношество, учреждения культурно-досугового типа, ДК «Онежский», клубное формирование.

Современный этап развития российского общества свидетельствует об осознании важности проблемы эстетического воспитания подрастающего поколе-

ния средствами искусства. Возросла роль культуры в гармонизации общественных отношений, формировании высоконравственной, всесторонне развитой личности, умеющей правильно оценивать происходящее и верно ориентироваться в любых жизненных ситуациях.

Всеобщность эстетического воспитания и художественного образования обусловлена тем, что взрослые и дети постоянно взаимодействуют с эстетическими явлениями в духовной жизни, повседневном труде, общении с искусством и природой, в быту и межличностном общении. Везде и всегда сопровождает их красота и безобразное, трагическое и комическое. Из этого следует, что не может быть всесторонне, гармонично развитого человека без эстетической грамоты, идеалов, эстетического развития и художественной образованности, без умения в работе доводить качество продукции до эстетического совершенства. Поэтому всеобщность и обязательность эстетического воспитания и развития буквально всех детей являются важнейшим условием формирования социально активной личности в детском возрасте, ее подготовки к духовной жизни и труду (Б.Т. Лихачев).

Пренебрежение целенаправленным эстетическим развитием детей и юношества оставляет их «глухими» к подлинным духовным художественно-эстетическим ценностям [3]. Юному поколению, чья жизнь сегодня протекает в условиях засилья продукции массовой культуры, буквально навязывается огромное количество антихудожественной информации. В силу этого детско-юношеская аудитория оказывается неспособной разобраться в качестве этой информации, дать ей объективную оценку.

Выдающийся отечественный педагог XX века, автор концепции эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы Б.Т. Лихачев рассматривал эстетическое воспитание как «целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [3, с. 21]. По мнению ученого, эстетическое воспитание и развитие детей осуществляются с помощью системы эстетического

воспитания. Ее сердцевиной является воздействие средствами искусства и на его основе осуществляется художественное воспитание, образование и развитие личности [3].

Современные исследователи проблем эстетического воспитания подрастающего поколения отмечают, что «система эстетического воспитания нацелена на общее развитие личности, как в эстетическом плане, так и в плане духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения знаниями художественно-эстетической культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими категориями эстетического воспитания» [5, с. 212].

Огромным социальным, педагогическим, воспитательным, культурным потенциалом в формировании художественно-эстетической культуры детей и юношества обладает художественно-творческая деятельность, способствующая активному включению личности в разные пласти культуры, созданию благоприятных условий для приобщения к искусству.

«В детском и подростковом возрасте, когда особенно велик риск смещения ценностных ориентиров в сторону асоциальной направленности, необходимо создавать условия для организации активной познавательной деятельности, окрашенной яркими положительными эмоциями. Художественная деятельность, наполненная сильными и глубокими эстетическими переживаниями, творческой инициативой и самостоятельностью, стимулирует формирование у детской аудитории интереса к искусству.

Искусство является мощным инструментом воздействия на индивидуальное и общественное сознание. Оно концентрирует в себе духовную энергию различных культур, создает прочные временные и пространственные связи, вовлекает личность в активный диалог, обогащая ее внутренний мир, формируя эмоциональную, интеллектуальную сферу и мировоззрение» [8, с. 46].

Искусство служит богатейшим и действенным средством развития художественно-образного творческого мышления, эстетических чувств и идеалов ребенка, т.к. способно ненавязчиво вводить его в мир природы, в мир характеров окружающих его людей, в историю, в мир красоты и нравственности, в мир ощущений людей разных эпох и народов (Б.М. Неменский).

В процессе общения с искусством у человека формируется художественный вкус, являющийся модификацией эстетического вкуса в сфере искусства. Как оценочное отношение, проявляющееся в способности адекватно воспринимать, различать и понимать произведения искусства с позиций художественно-эстетического идеала, вкус представляет собой сложное, многокомпонентное и относительно самостоятельное образование в целостной структуре сознания личности, следовательно, не может рассматриваться в отрыве от задач художественно-эстетического воспитания. Именно поэтому вкус служит мерилом художественной культуры человека, так как отражает уровень развития ее индивидуальности. В художественном вкусе раскрываются не только эстетические начала, но и идейные, духовно-нравственные стороны личности, которые проявляются в подходах к различению, пониманию и оценке произведений искусства и способах их художественного осмыслиения в соответствии с идеалом [6; 7].

Это позволяет сделать вывод о том, что детей необходимо с раннего детства вводить в мир подлинного, большого искусства, развивать и образовывать их эстетическое сознание на выдающихся образцах художественного творчества. Так, по мнению современного специалиста в области эстетики и культурологии Н.И. Киященко, «в эстетическом, то есть творческом развитии новых поколений россиян должны использоваться все лучшие достижения российской культуры. Тем более что российская культура в плане информационной доступности сегодня перед каждым человеком открывает возможность включиться в эстетический творческий процесс» [1, с. 8].

Получая от художественных произведений огромное количество впечатлений, ребенок перерабатывает их и реализует в своей творческой деятельности. Искусство и любительское творчество являются средствами их самовыражения

и самоутверждения. Искусство выполняет важную функцию развития способности детей и юношества к художественному творчеству, которое широко используется ими в учебной, трудовой, игровой деятельности.

Все сказанное ранее с успехом реализуется в социально-культурных институтах, когда в ненавязчивой, естественно созданной культуротворческой среде раскрываются «дремлющие», глубоко скрытые творческие силы личности, удовлетворяются индивидуальные потребности и пристрастия, побуждая ребенка к постоянному поиску форм самовыражения, самоопределения, самореализации, самопознания и т. д.

Задачи художественно-эстетического воспитания, ориентированного на общечеловеческие ценности, могут решить современные учреждения культурно-досугового типа, в которых создаются условия для развития творческого потенциала детей, подростков и взрослых, удовлетворения их культурных запросов и духовных потребностей.

В «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 «Об утверждении основ государственной культурной политики», актуализируется задача создания условий для развития разнообразных форм занятий всеми видами художественного и технического творчества [4]. Так, в последние годы обозначилась тенденция увеличения количества клубных формирований, что свидетельствует о наращивании творческого и инновационного потенциала учреждений культурно-досугового типа, укреплении в Российской Федерации благоприятных условий для занятий любительским художественным творчеством.

Учреждениями, осуществляющими художественно-эстетическое воспитание детей и юношества, являются дома и дворцы культуры, центры культуры, досуга и искусств; социально-культурные, культурно-досуговые комплексы. Многие из них совмещают функции учреждения культуры (проведение выставок, спектаклей, кинопоказов), образовательного центра (создание и организация медиатеки, научных лабораторий, мастерских, студий) и общественного про-

странства (организация досуга, дискуссионных клубов, коворкинг). Художественное воспитание средствами искусства занимает в них одно из ведущих мест. Здесь широко представлены культурно-досуговые формирования, представляющие собой многообразные добровольные любительские объединения и клубные формирования, дифференцируемые по интересам, возрасту и организационным формам.

Примером современного учреждения культурно-досугового типа, в котором серьезное внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию детей и юношества является Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом культуры «Онежский» (ДК «Онежский») [2].

Художественно-эстетическая направленность является одной из основных в ДК «Онежский». Так, из 38 клубных формирований, функционирующих в ДК, 23 из них ориентированы на становление общей и эстетической культуры обучающихся, развитие творческих способностей в выбранных видах деятельности, нравственное и художественное воспитание. Программы, по которым осуществляется обучение детско-юношеской аудитории, носят ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Большой популярностью среди детей и подростков пользуется театр-студия «ОкнО», в которой занятия проводятся по следующим основным направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, посещение мастер-классов (художественный грим, сценарное искусство, фехтование, цирковая акробатика, мастерство киноактера и т. д.). Студийцы занимаются по вузовской театральной программе, адаптированной под детскую аудиторию. В процессе занятий по данной программе у обучающихся развиваются навыки эстетической оценки произведений искусства, формируется культура речи и движений, развивается художественный вкус.

Традиционно одним из наиболее востребованных среди молодого поколения является хореографическое направление. Так, в ДК «Онежский» работают:

детская студия танца «Умнички», хореографический коллектив «Ассамбле», студия спортивно-балльных танцев «Silver dance club», театрально-хореографический коллектив «Relever» и другие клубные формирования. В процессе групповых и индивидуальных занятий обучающиеся осваивают следующие танцевальные дисциплины: основы классической хореографии; народно-сценический танец; эстрадный и современный танец; джаз-модерн; детские, сюжетно-игровые танцы; стретчинг (растяжка), акробатика и мн. др. Обучение по программам хореографического творчества способствует развитию у студийцев пластической, сценической и музыкальной выразительности, чувства ритма и творческой фантазии.

Серьезное внимание воспитанию художественного вкуса, формированию навыков музыкального исполнительства у детей и юношества уделяется в процессе освоения программ музыкального творчества. В частности, визитной карточкой ДК «Онежский» является студия раннего музыкального развития «Профитрольки» – младшая группа Школы вокала Дины Мигдал. На интегрированных занятиях студийцы овладевают элементами музыкального творчества, сольного и концертного исполнения, осваивают нотную грамоту и сольфеджио, учатся работать с микрофоном и без него.

Кроме этого, в ДК «Онежский» работает студия эстрадного вокала «Орфей». Программа данного клубного формирования включает: обучение основам вокального искусства; уроки сольфеджио и теории музыки; занятия по актерскому мастерству и сценодвижению. На занятиях у обучающихся развивается звуковысотный слух, чувство ритма, музыкальная память, формируются навыки певческого дыхания и дикции.

С 2008 г. в ДК «Онежский» функционирует студия гитары. Обучение игре на гитаре построено на классической основе. Занятия в студии обеспечивают разностороннее музыкальное развитие учащихся, их готовность использовать полученный опыт в индивидуальном и коллективном музыкальном исполнительстве.

Расширение уровня грамотности в области художественного, декоративно-прикладного творчества у детей и юношества, а также формирование их эстетического вкуса осуществляется в студиях изобразительного искусства, творческих мастерских, студиях графики и скульптуры. Так, в ДК «Онежский» работает творческая мастерская «Чудо-дерево», в которой обучающиеся вместе с родителями осваивают визуальное творчество и учатся самовыражению. Используя разнообразные художественные материалы (бумагу, картон, акварель, мелки, акрил, гуашь, карандаши, фломастеры, тушь, кисти, мастихины, палитры, пятно, линию), студийцы создают оригинальные произведения, отражающие их творческую индивидуальность и духовный мир [2].

Освоение программы художественно-изобразительной направленности осуществляется в изостудии «Творчество». За годы существования данного клубного формирования определились приоритетные направления работы (живопись, графика и декоративно-прикладное творчество), а также основные формы занятий с обучающимися (студийные и пленэр).

Изостудия «Вдохновение» работает по авторской программе художественно-экологического содержания «Природа и художник». Программа нацелена на формирование художественной культуры у детей дошкольного возраста, на приобщение их к миру искусства, развитие творческих способностей. Программа соответствует возрастным группам: младшая (3–4 года), средняя (4–5 лет) и старшая (5–7 лет). На занятиях дети знакомятся с разнообразием изобразительного материала (гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель, фломастеры, тушь) и техникой работы с ним; учатся работать с ножницами, овладевают простейшими способами лепки из пластилина, бумаги, теста, глины [2].

Таким образом, современная организация досугового времени в ДК «Онежский» строится в сочетании с основными задачами художественно-эстетического воспитания детей и юношества. Кроме работы клубных формирований в ДК «Онежский» ежегодно проводятся фестивали, конкурсы, культурные акции, презентации, выставки, праздничные концерты, литературно-музыкальные, эстрадные программы и театрализованные представления.

В заключение отметим, что реалии российской социокультурной ситуации, характеризующейся трансформацией культурных ценностей, подвели современное общество к осознанию необходимости всеобщего художественно-эстетического воспитания детей и юношества как гаранта духовно-нравственного становления подрастающей личности. В свете сказанного особенно актуальной становится точка зрения Н.И. Киященко, согласно которой «в ближайшем будущем все существующие на Земле системы образования и общественного воспитания новых поколений землян будут пронизаны эстетико-художественным образованием и воспитанием. Этого уже сегодня требуют процессы становления на Земле информационной цивилизации, обязывающей каждого из нас художественно осмыслять потоки информации из самых разных сфер человеческого бытия» [1, с. 9].

Список литературы

1. Киященко Н.И. Концепт эстетика и концепция эстетического воспитания / Н.И. Киященко // Сборник материалов городской научно-практической конференции «Личностное развитие учащихся в системе дополнительного художественно-эстетического образования детей». – М.: Радость, 2011. – С. 5–9.
2. Культурный центр «Онежский» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://onezhskiy.com/o-tsentre/>
3. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985.
4. Основы государственной культурной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70828330/>
5. Уколова Л.И. Основные теоретические подходы отечественных и зарубежных педагогов к проблеме эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.И. Уколова, И.В. Сокерина, Ш. Цзян // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – №1 (56). – С. 211–213.
6. Умеркаева С.Ш. Воспитание художественного вкуса будущего учителя начальных классов (на материале вокально-хоровой работы): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.Ш. Умеркаева. – М., 2008. – 25 с.

7. Умеркаева С.Ш. Воспитание художественного вкуса как музыкально-педагогическая проблема / С.Ш. Умеркаева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – №6. – С. 106–110.
8. Филатова Л.Н. Формирование интереса к эстрадному искусству у детей и подростков в условиях детской музыкальной школы / Л.Н. Филатова, С.Ш. Умеркаева // Наука и общество в условиях глобализации: Материалы II Международной научно-практической конференции (Уфа, 15–16 апреля 2015 г.). – Уфа: НИЦ «НИКА», 2015. – С. 44–49.