

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

© 2015 В.А.Николин, Е.С.Сачкова

Самарский государственный институт культуры

Статья поступила в редакцию 21.03.2015

Кризис мировой экономики является лишь следствием кризиса культуры и нравственности, достигшего своей критической точки. Современный персонал фирм и компаний в творческом плане чрезвычайно беден, превратившись, зачастую, в придаток компьютеров, станков и всевозможных механизмов. Образование, в котором доминирует только технический уклон, не может подготовить современных инженеров, способных генерировать прорывные инновационные идеи, изобретения, технологии, которые обеспечат скачкообразный экономический рост и прекратят постоянную чехарду мировых экономических кризисов. В статье показан один из путей возвращения творческого потенциала будущих технических работников. Доказывается, что повышение социально-культурного уровня детей и подростков, в частности, посредством приобщения их к декоративно-прикладному творчеству способствует росту интеллекта и формированию всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: цивилизация, кризис, экономический рост, гуманизм, личность, культура, творчество, научно-техническая революция, декоративно-прикладное творчество.

Многие идеи писателей-фантастов конца 19 и середины 20 веков (Жюль Верн, Герберт Уэллс, Карел Чапек, Артур Кларк, Александр Беляев, братья Стругацкие и др.) уже через полвека были воплощены в действительность. Наконец, часы пробили ровно двенадцать, наступило долгожданное «future tense», однако того, что нам обещал С.Спилберг в своем культовом фильме «Назад в будущее» к 2015 году, не произошло. Нет супердвигателя, работающего на бытовых отходах, нет антигравитационного двигателя, поднимающего машины и скейтборды, нет технологий, предсказывающих изменения погоды вплоть до минуты, наконец, нет самой «time machine». Вместо этого есть стремление современной цивилизации бесконечно потреблять все больше и больше, порождая постоянную чехарду экономических крахов со всеми вытекающими последствиями. Может быть, в последние десятилетия человечество не туда свернуло со столбовой дороги цивилизационного развития, основой которого являются прорывные идеи и новые технологии.

Основной причиной кризисов мировой экономики, безусловно, является глобальный кредитный бум и его последующий крах, однако некоторые экономисты утверждают, что усилия по

борьбе с рецессией лечат не то заболевание. Сходство текущих проблем с последствиями предыдущих глубоких системных финансовых кризисов во всем мире является не только количественным. Объяснение нынешнего спада экономики финансовым кризисом не означает отсутствия других долгосрочных проблем, которые своими корнями уходят гораздо глубже. Ряд западных мыслителей утверждают, что провал ее роста в передовых странах вызван не столько кризисом перепроизводства, сколько вековой стагнацией в области глобальных идей и технологий – ключевой причиной слабости нашей эпохи. Нынешние инновации в плане своей значимости являются лишь бледной тенью предыдущих достижений в науке и технике, таких как электричество, двигатель внутреннего сгорания, достижение в авиации и космонавтике, компьютерной технике, а также других прорывных изобретений, чей возраст достигает или уже превысил сотню лет. Поэтому, бесплодны ожидания какого-либо долгосрочного роста без радикальных изменений в отношении к науке. Последние ультрасовременные гаджеты и идеи, приводящие в действие современную мировую торговлю, по сути дела, являются производными и мало что привнесли в рост научных и технологических возможностей¹.

^o Николин Владислав Аликович, доктор технических наук, профессор кафедры декоративно-прикладного творчества. E-mail: nico63v@mail.ru
Сачкова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры педагогики и психологии. E-mail: white.k@mail.ru

¹ Депрессия глобальной экономики и способы ее преодоления [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.1prime.ru/analysis/newsitem>

Итак, что же является причиной замедления экономического роста в передовых странах: финансовый или инновационный кризис? Каждый по-своему ответит на этот вопрос, однако, без решения таких задач, как дешевая и доступная энергетика, достаточность сырьевых ресурсов, экология и т.д., человечеству не обойтись. Решение этих проблем можно просто пассивно ждать, надеясь на представителей других стран, можно переложить на плечи сверхмощных компьютеров, наконец, можно уповать на представителей внеземных цивилизаций, которые, как в глубокой древности, прилетят и всему научат, но, вероятнее всего, человечеству эти проблемы придется решать самому. Основная трудность этой проблемы видится в недопонимании природы и анализа мышления человека при решении им глобальных многофакторных задач разного типа.

Человек, в силу своих энергии и разума, заложенных природой, преобразовывает окружающий мир, используя его в своих целях. Философско-методологической основой гуманистического подхода в современной отечественной педагогике является мировоззренческая система, основанная на установке социокультурной традиции признания человека высшей ценностью. Гуманизм превозносит человеческий разум в качестве главного орудия познания, что фактически означает признание его господства над окружающим миром, предопределяя бесконечный прогресс, дающий сильнейший импульс развитию культуры, философии, искусства и науки. Гуманистическая психология понимает человека как личность и высшую ценность, обладающего сложной неповторимой индивидуальностью со стремлением к любви, уважению и признанию. Высшей потребностью личности является самореализация своих интеллектуальных возможностей и умение решать возникающие проблемы без посторонней помощи².

Если психофизиологические возможности человека соответствуют требованиям, которые предъявляются ему социальным окружением, то ему легче вписаться в социум. В процессе общения с искусством происходит углубление духовной общности и взаимопонимания людей, художественное восприятие носит диалогический характер, представляя собой процесс соучастия, сопереживания и сотворчества автора со зрителем. Современные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о способности личности понимать художественные произведе-

ния, выделять их эстетическую и нравственную ценность, вырабатывать свою собственную позицию в отношении произведений искусства, что помогает формировать личностное мнение и о многих других вещах. Это подтверждается современными исследованиями, представляющими мышление как систему интеллектуальных операций, генетически связанных с практической деятельностью и зависящих от глубины интеллекта. Процесс мышления связан с врожденной функциональной специализацией полушарий головного мозга человека, происходящие в них сложные многофакторные анализы формируют специфические ответы на внешние воздействия, что обуславливает формирование адекватных образов. За последние десятилетия накоплен значительный теоретический и практический материал, объясняющий развитие и работу механизмов межполушарной асимметрии головного мозга человека в процессе его обучения. С правым полушарием связаны непосредственно-чувственное восприятие, ориентация в пространстве, художественные способности, человек с доминирующим левым полушарием легче воспринимает технические науки, оно определяет в каждой задаче конкретику важнейших моментов. Правое полушарие мозга – это сфера бессознательного для творческого осмысления проблемы, где интуиция – важнейшая его функция, которая легко преобразует различные ассоциации, способствуя формулировке гипотезы или идеи. Чтобы сформировать целостное восприятие мира у учащегося, требуется высокая активность обеих долевых систем, однако большая часть современной системы образования нацелена на развитие формально-логического мышления и тем больше усилий требуется в дальнейшем для раскрытия образного мышления у такого человека. При формировании целостной личности необходимо разумное сочетание технического и гуманитарного видов обучения, что и является основой современного гуманистического подхода в образовании. В дальнейшем у такого человека элементы творчества могут проявляться не только в искусстве, но и в науке, и при решении производственных задач, и в сфере человеческих отношений³.

Стремление к новому в искусстве и науке – одно из самых важных влечений человека во все времена его существования и не зря многие великие люди преуспели и в том, и в другом. Осно-

² Лихачёв, Д.С. Культура как целостная среда / Д.С.Лихачёв // Новый Мир. – 1994. – № 8. – С.67.

³ Полуянов, Ю.А. Воображение и способности / Ю.А.Полуянов. – М.: Знание, 1982. – 96с.; Эстетическое воспитание в школе: Вопросы системного подхода / под ред. Б.Т.Лихачева. – М.: Педагогика, 1980. – 136с.

воположник советской теоретической физики Л.Д.Ландау как-то заметил, что физик, не воспринимающий поэзию и искусство – плохой физик. Выдающийся художник эпохи Возрождения Леонардо ди сер Пьеро да Винчи увлекался не только естествознанием, живописью, архитектурой и скульптурой, его заслуги в области точных наук просто огромны. Сэр Исаак Ньютон, культовый ученый и просто великий человек, занимался не только физикой и математикой, но и экспериментами в области алхимии. Великий русский ученый М.В.Ломоносов так же не ограничивался интересами науки, а жил полной жизнью, сочиняя оды и создавая целые панорамные картины из мозаики. Изучая наследие выдающихся физиков-теоретиков XX столетия, осталась в тени важная часть их жизни, посвященная искусству и являющаяся катализатором их основной деятельности. Так Альберт Эйнштейн играл на скрипке, они вместе с М.Планком и М.Борном давали публичные благотворительные концерты, исполняя произведения Ф.Шумана, Л.-В.Бетховена, Р.Вагнера. И этот перечень можно продолжать бесконечно. Талантливый человек талантлив во всем. Повышая культурный, творческий, художественный уровень подрастающего поколения, мы развиваем их интеллект и закладываем будущий потенциал роста и в технической сфере.

Усиление гуманистических тенденций является своеобразной реакцией личности на отсутствие либерализма и возможности свободного творчества в любой области человеческой деятельности. Понимание природы человека как многогранной личности дало сильнейший импульс для развития гуманистических идей эпохи Возрождения в различных областях европейской культуры – философии, литературе, искусстве, что спровоцировало череду буржуазных революций в ряде европейских стран, предопределивших их скачкообразное развитие. Всплеск новых течений в искусстве на стыке XIX и XX веков был предтечей колоссального рывка в науке и технике. Научно-техническая революция потребовала повысить уровень академических знаний, интеллектуальное и нравственное развитие современного человека. Основной задачей гуманистического подхода в образовании XXI века является воспитание и создание условий для развития у формирующейся личности тяготения к культуре и искусству во всех ее проявлениях⁴.

⁴ Ильина, Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство / Т.В.Ильина.– М.: Высшая школа, 2000. – 368 с.; Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А.Дмитриева.– М.: Искусство, 1990. – 318с.

Одним из способов эстетического воспитания является знакомство подростков с декоративно-прикладным искусством, развивающим художественный вкус, расширяющим кругозор и фантазию. Известно, что важным фактором в формировании правильного развития речи как средства коммуникабельности ребенка является уровень развития мелкой моторики. Родители должны выполнять массаж пальчиков ребенка уже с раннего детства, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга, что должно стать важной частью подготовки к школе. Игры, связанные с развитием мелкой моторики и координации движения рук, в частности, лепка из пластилина и глины, развивают интеллект ребенка и позволят в будущем избежать многих проблем в процессе обучения. Декоративно-прикладное ваение способствует развитию логики и учит работать творчески, т.е. предварительно обдумывать тему, затем создавать эскиз, а в процессе работы следовать ему. Овладение техникой лепки составляет для учащегося некоторую трудность, что заставляет преподавателя с особой ответственностью подходить к подбору материала, содержанию занятий, лекций и учить навыкам работы со специальными инструментами. Особое место на занятиях скульптурой занимает глина как уникальный материал, позволяющий воплощать, как утилитарные, так и художественные произведения, которые в дальнейшем можно обжигать и декорировать. Преподаватель должен научить учащихся обобщенному обследованию создаваемых объемных произведений, приемам ваения отдельных элементов лица, головы людей, животных, посуды и т.д. Ваение, как и другие виды изобразительной деятельности, в первую очередь, выполняет познавательные задачи и помогает развитию творческих потребностей у учащихся к культуре и искусству⁵.

Современный мир очень быстро меняется, создание новых направлений в искусстве, науке и технике изменяет само понимание сути человека, его природы, окружающего мира, мировоззрения и самосознания. Немаловажной проблемой, с которой приходится сталкиваться преподавателям творческих профессий – это создание мотивации, заинтересованности и нахождение особых путей приобщения учащихся к культуре

⁵ Полунина, В.Н. Искусство и дети / В.Н.Полунина.– М.: Просвещение, 1982.– 191с.; Шумилин, А.Т. Проблемы теории творчества / А.Т.Шумилин. – М.: Высшая школа, 1989.– 141с.; Хворостов, А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе / А.С.Хворостов.– М.: Просвещение, 1988. – 176с.

и искусству в век бума современных коммуникационных технологий. Неукоснительное следование традиции в искусстве и науке это тупиковый вариант, творческий человек, хотя бы частично, но отступает от формальных признаков того или иного стиля. Прошлый век богат новыми направлениями в живописи, скульптуре, архитектуре, где художники-новаторы пытались воссоздать свои чувственные впечатления, стремились передать солнечный свет максимально правдиво, экспериментировали с воспроизведением различных цветов и оттенков. В этом ключе можно рассмотреть творческие изыскания современных художников, связанные с экспериментами в области светотени, которые наиболее близки к новым идеям адаптации декоративных работ в современность. Shadow art или рисунок тенью – это одно из новейших направлений в современном искусстве, где художники используют не краски и кисти, а несколько предметов и правильно выбранное освещение. Родоначальниками этого направления являются: Куми Ямашита, Тим Нобель, Майкл Нефф, которые показали, что красивы не только реальные предметы, но и тени, отбрасываемые ими⁶.

Использование в современном керамическом декоративном творчестве родственных этим приемам элементов искусства несет не только функциональность и эстетику, но и будит разнообразные эмоции и фантазии. Такие декоративные произведения, которые при специальном освещении отбрасывают художественные тени, гармонично вписывающиеся в общую композицию, создают прекрасную загадочность и незабываемое впечатление. Одной из первых попыток воспроизвести изменчивость природной красоты в художественных произведениях была предпринята импрессионистами, где мастера передавали свое непосредственное видение, воссоздавая зрительное впечатление яркого солнечного света и игры теней. Посредством искусственного наложения световых мерцаний от разнообразной подсветки на поверхность декоративных работ из фарфора, фаянса и грубой керамики, можно добиться существенного усиления их художественной выразительности. Мерцающие блики размывают силуэты фигур, происходит рождение принципиально новой формы художественной материи, возникает, как бы, собственная жизнь керамических декоративных статуэток посредством иллюзии их движения. Такая игра света на эмоциональном уровне вполне может конкурировать с компью-

терными играми. Возникающие при этом впечатления, которые в тот или иной момент могут оспариваться каждым на том основании, что они не согласуются с его собственными впечатлениями, стимулируют воображение, развивают познавательную деятельность мозга и абстрактное мышление⁷.

Частота современных экономических кризисов доказывает, что дисбаланс технического и гуманитарного образований весьма чреват как для отдельных личностей, так и для общества в целом, которое не может оставаться стабильным и процветающим, если материальная сфера намного превалирует над духовной. Скудность академических часов, затрачиваемых школой и техническими ВУЗами на повышение культурного уровня будущих инженеров, не может обеспечить их гармоничного развития, что в конечном итоге отрицательно сказывается на их профессиональной деятельности. Следствием такого технического прагматизма в образовании является быстрое устаревание узких специализаций современных людей и трудности с их перекалификацией, что увеличивает безработицу и социальную напряженность. Выходом из этого тупика может стать формирование духовного роста и, как следствие, интеллекта человека посредством приобщения его к комплексному художественному образованию еще с детского возраста. В этом смысле трудно переоценить глубокое воспитательное значения преподавания в гуманитарных ВУЗах предметов декоративно-прикладного творчества «Скульптура», «Художественная керамика», «Арт-техники и технологии ДПИ» и многих других, позволяющих как бы «одушевить силой искусства предметы материального назначения, дать им смысл и привлекательность». Выпуская все большее количество специалистов, способных приобщить детей к декоративно-прикладному творчеству и искусству в художественных школах, гимназиях или просто кружках, мы увеличиваем возможность подростка сформироваться не только как гармоничной личности, но и творцом, способным решать сложнейшие инновационные задачи глобального уровня.

⁶ Куми Ямашита – мастер света и тени [Электронный ресурс]– Режим доступа: <http://lifeglobe.ru>

⁷ Николин, В.А. Технологии обучающего типа в вузах культуры и искусства / В.А.Николин // Известия Самарского научного центра РАН. – 2012. – Том 14. – № 2(2). – С.527 – 531.

THE IMPORTANCE OF CULTURE IN THE FORMATION OF A COMPLEXLY DEVELOPED PERSONALITY

© 2015 V.A.Nikolin, Y.S.Sachkova^o

Samara State Institute of Culture

Global economic downturn is only a consequence of the crisis of culture and morality that has reached its critical point. The personnel of contemporary companies and firms lack creativity, having frequently become an appendage for computers, machinery and all sorts of mechanisms. Education has been dominated by technical direction only; it cannot prepare modern engineers who would be able to generate innovative breakthrough ideas, inventions and technologies which would provide abrupt economic expansion and would interrupt the sequence of global economic crises. One of the ways to increase future technicians' creative potential is shown in this article. The idea proved in this article is that the increasing of children's and adolescents' social-and cultural level (in particular, by introducing them into decorative and applied arts) promotes intelligence growth and formation of a complexly developed personality.

Key words: civilization, downturn, economic expansion, humanism, individuality, culture, creativity, technological revolution, decorative and applied arts.

^o *Vladislav Alikovich Nikolin, Doctor of engineering, Professor of Department of decorative and applied arts.*

E-mail: nico63v@mail.ru;

Yekaterina Sergeevna Sachkova, Postgraduate of Department of pedagogy and psychology.

E-mail: white.k@mail.ru