

Концепт и концепция эстетического воспитания

Н. И. Киященко

Работа выполнена по гранту РГНФ № 09–03–00724

Эстетическое воспитание является важным предметом научного изучения и непосредственной эмпирической деятельности начиная с античности. В современной России эстетической теории и практике уделяется недостаточное внимание.

Ключевые слова: эстетика, концепт, эстетическое воспитание, гармония, красота, творческая деятельность, культурное и духовное развитие человечества, образование, обучение.

Concept and Conception of Aesthetic Education

N. I. Kiyashchenko

Aesthetic education was an important item of the scientific study and direct empiric activity since antiquity. Too little attention is given to aesthetic theory and practice in modern Russia.

Key words: aesthetics, concept, aesthetic education, harmony, beauty, creative activity, cultural and spiritual development of humanity, education, teaching.

I

Если исходить из понятия концепта, введенного в философский оборот Абельяром, как самого общего представления о каком-либо предмете или явлении, совокупности явлений, например, разных искусств, составивших сферу внимания ученого-исследователя или философа, то можно заключить, что без концепта вообще не может возникнуть никакая теория и никакое представление об изучаемом и исследуемом явлении, невозможно никакое обобщение о взаимодействии и взаимосвязи различных явлений и процессов, ставших объектом внимания того или иного исследователя.

Например, еще в VI веке до н. э. пифагорейцы начали разрабатывать теорию различных видов искусств, уже существовавших в их время. Пифагор, например, большое внимание уделял музыке как средству врачевания человеческих нравов и страстей, нравственному воспитанию людей, а затем древнегреческий мыслитель Платон много исследовательских сил потратил на разностороннее обоснование эстетики как совокупных представлений о совершенном, гармоничном и действенном для человеческой чувственности и сознания процессе становления разных видов искусств, в дальнейшей истории человечества составивших главный объект внимания мировой эстетической мысли. Он же одним из первых в истории мировой культуры выдвинул и обосновал теорию художественного воспитания уже после разработки им теории различных видов искусств его времени. Но он почему-то обошел вниманием проблему эстетического воспитания,

уже разрабатывавшуюся Демокритом, для которого не существовало разрыва между красотой и пользой вплоть до эстетики политических отношений человека с миром людей.

Платон, как известно после блестящих работ А. Ф. Лосева по «Истории античной эстетики», сначала имел самые общие представления об эстетической организации мира и об искусстве как неповторимом явлении осмысления и принципов организации мира как совершенного творения Бога, и искусства во всем многообразии его видов как совершенного творения человека, постигающего совершенство божественного творения и вдохновляющего человека на творческое дерзание сотворения столь же совершенного и гармоничного человеческого мира, описываемого им в самых разных видах искусства: словесного, музыкального, пластического, танцевального, вокального и изобразительного творчества человека.

Сопоставление космических и человеческих творений, взаимопереплетение космических и человеком постигнутых звуковых и цветовых, пластических и объемных гармоний, ритмических и архитектурных, обонятельных и артистических как драматических и трагедийных, ораторских и дифирамбических и прочих взаимодействий и проявлений человека дает Платону возможность теоретически обосновать систему искусств и выдвинуть в центр внимания проблему художественного воспитания, гораздо, гораздо позже приведшую к выделению уже ко временам Аристотеля и даже позже проблемы эстетического воспитания как результата теоретиче-

ского и философского обоснования эстетики и определения ее места в творческой жизни человечества.

Хотя эстетическое воспитание уже было выделено, но концептуально не было обосновано Демокритом. Хотя художественное воспитание разрабатывалось Платоном, но он так и не выделил как особое явление проблему эстетического воспитания. Позже в его же творчестве уже начинают «работать» вместе космическая, природная и собственно человеческая трудовая и повседневная жизненная эстетика. Так рождается у Платона проблема калокагатии как единства в человеке прекрасных и добрых начал, нацеленная в будущем на возникновение и выделение как самостоятельной проблемы эстетического воспитания, воплощавшего результаты философского обоснования эстетики. По Платону, калокагатия представляет собой «гармонию души и тела» [1]. Гораздо, гораздо позже эта гармония души и тела будет обозначена термином «прекрасно-доброе». Вот и названное Платоном воспитание искусствами художественным воспитанием в результате дальнейшей разработки эстетики как самостоятельной философской отрасли знания и ее практического использования в процессах формирования подрастающих поколений приведет к обоснованию и формированию теории эстетического воспитания, средствами которого станут не только все уже создаваемые человеком виды искусства и уже осознанные им в калокагатии как единстве явлений прекрасного и доброго, но и явления природы и многие результаты человеческого труда, да и все добродетельные явления человеческой жизни станут эстетически действенными процессами и результатами добродетельного человеческого творчества. Ведь «чистая красота, по Платону, выше даже знания и истины, намного превосходя в этом удовольствие и будучи сродни самому благу» [2].

И еще подступы к теории и практике эстетического воспитания: «Эстетический субъект, по Платону, неотделим от эстетического объекта: то, что есть в объекте в смысле творческого созидания, то есть и в субъекте в смысле творческого порождения, или, как говорит сам Платон, если есть прекрасное и доброе само по себе, то есть и душа, почему мудрость и относится к прекраснейшим вещам» [3]. Благодаря этим началам и воспитание может стать и становится прекрасным. Это и есть уже самый подступ к эстетическому воспитанию как становящемуся

новому концепту, который возникает уже во времена сначала Демокрита, а потом и Аристотеля.

Тут дело в том, как говорил Гораций, что «Демокрит полагает, что гениальность счастливее презренного искусства (т. е. техники) и исключает из Геликона здравомыслящих поэтов» [4], а для Платона важнее разработать эстетику всех существовавших в его время видов искусств. Поэтому понятно, в конце концов, что из «философов не Платон, а Демокрит учит впервые о поэтической “мании”» [5]. Иначе говоря, Демокрита интересует в первую очередь жизненно практическое применение эстетических знаний, а Платона – философско-теоретическое их обоснование и последующее применение в повседневной жизни. Не случайно он обратился к проблеме художественного воспитания только после того, как разработал и эстетико-философски обосновал все виды искусства Древней Греции. Он же, в сущности, разработал эстетическую и во многом искусствоведческую терминологию, что с достаточной убедительностью и полнотой исследовано А. Ф. Лосевым в шести различных книгах по истории античной эстетики.

II

Что касается концепции эстетического воспитания, то можно с уверенностью утверждать, что она обосновывалась и разрабатывалась всеми выдающимися философами и эстетиками разных стран, начиная с древности, особенно Аристотелем в «Политике», и до наших дней. Когда речь заходила о процессах формирования, образования и воспитания новых поколений людей, проблему невозможно было решать только средствами искусства, но потребовалась вся совокупность достижений культурного и духовного развития человечества. В этот процесс включились не только все существовавшие в том или ином социуме виды искусства, опиравшиеся на всю систему знаний и представлений о человеке, его духовном существовании и его творческих держаниях. В процессы эстетического воспитания включились все существовавшие в мире религиозные конфессии и религиозные учения, ибо сами храмы и мечети представляли собой подлинно эстетические сооружения, к возведению, строительству которых привлекались лучшие и наиболее талантливые архитекторы, скульпторы и художники – творцы великолепных скульптур и икон и различных религиозных знаков и символов. Да и сами религиозные службы, обряды и действия все более и более эстетизировались,

превращаясь в массовые эстетические явления. Однако в античности особое внимание уделялось музыке как важнейшему средству эстетического воспитания. Именно музыка в «Политике» Аристотеля представлена главнейшим средством воспитания прекрасной души человека.

Буквально по всему миру стали разрабатываться философами и наиболее талантливыми и мыслящими художниками концепции эстетического воспитания, которые вовлекали в процессы формирования новых поколений людей весь творимый человеком материальный и духовный мир, всю систему общественных отношений, которые в общем виде выглядели так: современный мир и эстетическое развитие личности – это неразрывные начала жизни, потому что человек во всех видах человеческой деятельности и в способах его жизнедеятельности все более руководствовался проблемами прекрасного, совершенного и гармоничного действия во всех без исключения профессиях и специальностях. Именно с этого времени во всех государствах стали разрабатываться стандарты, как правило, эстетических требований ко всем творимым человеком видам продукции, созданной мастерами всех профессий и специальностей.

В этих условиях уже необходимо было формировать не только профессионалов всех видов человеческого творчества, но профессионалов, добивающихся во всех видах творчества эстетически совершенных и гармонически организованных продуктов. Таким образом, эстетическое развитие абсолютно каждого человека стало насущным требованием жизни. И эра всеобщей эстетизации всех видов человеческой созидательной активности опять-таки началась в Древней Греции, в Италии и других странах этого региона. Так, гуманист Леон Батиста Альберти писал: «Природа, – то есть бог – вложила в человека элемент божественный и небесный, несравненно более прекрасный, чем что-либо смертное. Она придала ему форму и члены, весьма приспособленные к движению. Она дала ему талант, способность к обучению, разум, свойства божественные, благодаря которым он может исследовать, различать и познавать, чего должно избегать и чему следовать для того, чтобы сохранить себя... Поэтому будь убежден, что человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование и бездействие, но чтобы работать над великим и грандиозным делом» [6].

Именно для творческих дерзаний и следовало готовить человека всеми доступными системам

обучения, особенно образования, средствами. На следовании этим требованиям и всходила Эпоха Возрождения. Здесь уже нельзя было обойтись только искусством, сколь бы грандиозным ни были его достижения. Если, по мнению гуманистов, «человек не нуждается во внешнем ограничении и какой-нибудь узде: он обладает внутренней гармонией и мерой, и мера эта – мера титанов. ... Истинно благородный человек, считал Петрарка, не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великолепными своими делами» [7].

Вот здесь и кроется секрет успехов людей эпохи Возрождения: они создали и систему образования и систему эстетического воспитания, которые, опираясь на все эстетические достижения человечества, эстетически воспитывали новые поколения землян, чему продолжают следовать и сегодня системы образования многих стран, опираясь на достижения собственной сотворенной народами культурой и эстетикой, а не убогой, как у нас, образовательной системой, в которой сами составители вопросов для десятиклассников не всегда могут дать четкие и ясные ответы.

В эстетическом, то есть творческом развитии новых поколений россиян должны использоваться все лучшие достижения российской культуры. Тем более, что ныне российская культура действительно открывает перед каждым человеком возможности включаться в эстетический творческий процесс в любой сфере деятельности и жизнедеятельности. Именно для этого я писал еще в начале 70-х гг. книгу «Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР» (М.: Искусство, 1971), а затем создавал учебники для 9–11 классов под общим названием «Эстетика жизни» (М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2000), а также разрабатывал «Программу по мировой художественной культуре», 40 тысяч экземпляров которой разосланы по школам страны (издание учебника по этой программе Министерство образования финансировать, тем не менее, отказалось, хотя программы в школах работают до сих пор.)

Я и сейчас убежден, что без культурно-эстетического развития всех без исключения школьников трудно рассчитывать на значительные успехи в подготовке новых поколений россиян к творчеству нового гармонизированного и совершенно гуманного мира на всей Руси Великой. Я это проверил на личном опыте, когда в 1991 г. прекратил работу со студентами и аспирантами и пошел работать в обыкновенную школу Соколь-

нического района Москвы, директору которой предложил совершенно новый по тому времени предмет «Эстетика жизни» и начал читать его сначала с 5-го класса, а затем только в 9–11 классах. После 3-х лет изучения этого предмета впервые все выпускники этой школы в 1996 г. поступили в вузы Москвы. Я к этому времени уже написал книжки отдельно для 9, 10 и 11 класса и книгу для учителя, которые в 2000 г. выпустило в свет издательство «ФОРУМ: ИНФРА-М». Знаю, что по этим учебникам учатся в некоторых школах Ярославля, Шадринска, г. Снежный Томской области. Знаю также, что Министерство образования России не рекомендовало этот предмет школам России, потому что не готовило в педагогических университетах педагогов, способных преподавать эстетику как возможный школьный предмет. В 1999 г. было дано указание закрыть все кафедры эстетического профиля в педагогических университетах и уволить бывших сотрудников этих кафедр. Так было покончено с эстетикой во всей педагогической системе России. И новые поколения педагогов и учащихся России с этого времени были исключены из процесса эстетического образования.

В России теория эстетического воспитания разрабатывалась довольно успешно. В то время исследователи таких регионов России, как Ленинград, затем Санкт-Петербург, Томск, Ростов-на-Дону и др. разрабатывали различные проблемы эстетического воспитания, результаты которых внедрялись в практику педагогических университетов и институтов. В последние годы положение с эстетикой в педвузах, а следовательно и в школах, вообще стало катастрофическим.

Однако в исследовательских учреждениях разработка проблем эстетического воспитания продолжается до сих пор, хотя число их постоянно сокращается за счет роста исследований по проблемам культурологии. Культурологию уже в начале третьего тысячелетия начали изучать в школах, забыв про эстетику вообще.

Тем не менее, смею утверждать, что именно в нашей стране концепция эстетического воспитания представлена в современном мире наиболее разработанной в теоретическом отношении, хотя не столь успешно использующейся в педагогической практике.

Чем же сегодня отличается концепция эстетического воспитания от эстетических представлений в педагогическом процессе прошлого? Прежде всего, тем, что в теорию и процессы эстетического воспитания, там, где они действительно

реально осуществляются, включена вся проблематика эстетических представлений современных людей, особенно всех профессионалов практической эстетики и педагогических процессов всех уровней. Ныне в круг эстетических явлений включаются философские проблемы всех видов искусств, технической эстетики, дизайна, научно-исследовательской, конструкторской и инженерной и даже всех видов исполнительской и информационной деятельности современных людей. То есть эстетика стала неотъемлемым качеством активной созидательно-творческой деятельности современных людей.

Уже невозможно представить себе человеческую активность без наличия в ней эстетических организующих и совершенствующих ее начал. Конечно, как и во все времена, эстетическая энергия людей сосредоточена во всех видах искусства, то есть в процессах и результатах художественного творчества, сфера которого необычайно расширилась за счет новых разнообразных видов художественной практики, но особенно за счет проникновения эстетических начал во все виды культурно-творческой практики людей и особенно их повседневной жизни. Культура и эстетика повседневности – очень своеобразные сферы художественно-эстетической жизни современного образованного человека. А поскольку в настоящее время во многих странах почти не осталось необразованных людей, можно утверждать, что современная цивилизованная часть человечества есть эстетизированная всеобщекультурная среда. Сегодня все сферы человеческой жизни и человеческих отношений обязательно должны исследоваться и представляться как сферы проявления эстетической культуры каждого субъекта человеческой трудовой деятельности.

Когда человеку его трудовая деятельность доставляет радость, тогда выполняемый труд становится фактором его эстетического развития, поэтому в нынешних системах общего и профессионального образования формирование потребности именно в избранной профессиональной деятельности становится фактором эстетического развития субъекта или средством эстетического воспитания не просто субъекта трудовой деятельности, а личности, для которой избранная сфера и специальность трудовой деятельности – средство формирования эстетических способностей и особенно потребностей в данном виде труда. Оттого и радостное состояние и настроение личности становится неотъем-

лемой чертой ее характера и способа ее взаимодействия с миром природы и миром людей. А радостно отдающийся любимому и потому творческому труду субъект становится эстетически развитым творцом новой для него и для других эстетической реальности. Только и только в этом случае любой труд из необходимой жизненной потребности превращается в счастливую и свободную реальность повседневной жизни.

Таким образом, для современной концепции эстетического воспитания в принципе не должно быть неэстетического аспекта окружающей его реальности современной жизни людей, если в нем сформированы эстетические чувства, эстетический вкус и эстетические потребности. Для него все сферы жизне- и мироотношений не могут не быть эстетически и художественно значимыми, хотя в сфере художественной духовной жизни все люди могут отличаться и действительно отличаются необычайной личностной избирательностью и разнообразием. Сколь бы ни были люди высоко эстетически развитыми, они все равно будут различаться между собой чувственными реакциями и вкусовыми предпочтениями, оттого, естественно, будут отличаться и глубиной переживаний и в эстетических представлениях во всех взаимодействиях и взаимоотношениях с миром природы и миром людей. Естественно, что в силу отличающихся вкусовых представления они испытывают различные эмоциональные реакции от своих самых разнообразных взаимодействий с миром. Здесь играют роль, кроме вкуса, еще и степень чувственной отзывчивости личности на самые разнообразные воздействия мира природы и мира людей, от всего накопленного богатства представлений и знаний о мире.

Современное состояние эстетической науки и уровень развития эстетических исследований в современном социуме дает нам право выдвигать представление о способности современного человечества, хотя пока еще не каждого человека, к разнообразным эстетическим взаимодействиям с миром, то есть о глобальности эстетических взаимодействий современного человечества со всем миром, тем более, что уже и космос стал объектом изучения и практического сотрудничества земного и космического миров. Можно выдвинуть предположение, что уже в недалеком будущем красота космоса станет достоянием всех людей Земли благодаря не только великолепнейшим фантазиям литовского художника Миколаюса Чюрлениса и космонавта Алексея Леонова, но и космическим снимкам будущих космоплателей и космопутешественников: современная съемочная аппаратура уже позволяет сделать всеобщим достоянием космическую красоту Вселенной. Логически уже сегодня можно предсказать на будущее всеобщую космическую *эстетизацию*.

Примечания

1. Лосев А. Ф. История Античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., Искусство, 1969. – С. 291–292.
2. Там же, с. 287
3. Там же, с. 288.
4. Цит. по: Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). – М., 1963. – С. 478.
5. Там же, с. 479.
6. Цит. по кн.: М. С. Корелин. Очерки итальянского Возрождения. – М., 1960. – С. 164–165.
7. Цит. по кн.: Хрестоматия по зарубежной литературе. – Т. 1. – М., 1959. – С. 14.