

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
EDUCATIONAL POTENTIAL OF ARTISTIC CULTURE**

ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ¹
ZUKOVSKY VLADIMIR IL'ICH
ТАРАСОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА²
TARASOVA MARIYA VLADIMIROVNA

¹*доктор философских наук, профессор
Сибирского Федерального университета, Красноярск
Doctor of Philosophy, professor Siberian Federal University, Krasnoyarsk
e-mail: jln@kraslib.ru*

²*кандидат философских наук, доцент
Сибирского Федерального университета
Candidate of Philosophy, Associate Professor
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
e-mail: jln@kraslib.ru*

Ключевые слова: идеал, художественная культура, произведение изобразительного искусства, художественный образ, образование, диалог.

Key words: ideal, artistic culture, work of art, art, education, dialogue.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия художественной культуры и образования. Утверждается, что в современной образовательной практике присутствует идеал - образец, на который ориентирован весь образовательный процесс. Культура определяется как идеалообразующая сторона жизнедеятельности человека. Раскрывается сущностный характер произведения изобразительного искусства в процессе диалога-отношения со зрителем. Указаны возможности построения образовательной модели через становление художественного образа, который позволяет человеку обрести ориентиры в моделировании своей индивидуальной картины мира.

Авторы делают вывод, что образовательная система высшей школы, ставя перед собой цель созидания образованного человека, должна актуализировать образовательный потенциал изобразительного искусства.

Abstract: The article examines the interaction of artistic culture and education.

It states that there is an ideal pattern which the entire educational process is focused upon in the modern educational practice. Culture is defined as ideal-forming aspect of human life. The article reveals the essential character of a work of art in the process of dialogue and relationship with the audience. The possibility of building an educational model by creating an artistic image that enables a person to find guidance in modeling your personal view of the world. The authors conclude that the educational system of the higher school should bring the educational potential of art into focus to make a well-educated person.

В условиях реформирования системы образования РФ особенно актуальным являются исследования возможностей взаимодействия художественной культуры и образования. Сегодня высшее образование строит человека образованного вне рамок профессионализации. Ценность обретает овладение всеобщими схемами действия по самообразованию, самомоделированию, позволяющими индивиду свободно ориентироваться в пространстве множественных возможностей профессиональной реализации.

Для того, чтобы модель человека свободного в своем образовательном ориентировании оказалась рабочей и эффективной, необходимо дать определение базовых ценностей, слагающих фундамент образовательной системы в целом. Образование - творческий процесс. Но творчество в данном случае корректно определить не как

«создание», а как «воссоздание», поскольку во всех приведенных поясняющих конструкциях зримо или незримо присутствует представление о некоей эталонной мере, образце, на который ориентирован процесс созидания. Образ - это инструмент образования, своего рода «обрез», «резец». Образование - созидание образом, который есть прообраз образовательного результата и эталонный образец для организации процесса образования. Один из главнейших тезисов, рождающихся из анализа образовательного опыта человечества: образование — это идеалообразование. В современной образовательной практике идеал не только присутствует, выступая манящей целью, путеводной звездой, но и содержит в себе схему действия по преобразению - приближению к идеалу. В контексте освобождения высшего образования от плена профессии, идеалом становится Человек Образованный. Идеал, образец, на который ориентирован весь образовательный процесс, всегда шире человеческого воплощения. Идеал - это, прежде всего, схема действия. Человек может в большей или в меньшей степени приближаться к эталону в своей жизненной активности, но познание эталонных операций является одной из главных целей и ценностей образования [8].

Образование - это мировой культурный феномен, который вызван к жизни потребностью человека в возрождении, в раскрытии глубинных смыслов своего бытия. Именно эта внутренняя потребность составляет движущую силу и суть образования, предпосылку его возникновения и истинную цель. Глобальность образовательной цели и неудовлетворенность человека достигнутыми результатами заставляют человечество продолжать совершенствовать образовательные технологии, осуществлять поиск новых ходов по решению проблем образования. Таким новым ходом является актуализация представления об образовании как механизме культуры.

«Культура» выступает как проясняющий синоним образования во многих языках. Очищение светом - таков основной вывод слияния значений понятий «образование» и «культура». Культура - идеалообразующая сторона жизнедеятельности человека [5].

Стержневым компонентом культуры является *художественная культура*. Определение идеала как чувственно явленной сущности сближает данное понятие с понятием «произведение искусства» [4]. Идеал в культуре обладает различной мерой свечения истины, явления сущности; в художественной культуре это проявляется в различной мере идеального содержания произведений искусства. Каждое произведение искусства - идеал той или иной степени чистоты, в большей или меньшей степени приближающийся к эталону. Те произведения, которые способны организовывать отношение человека с сущностью наивысшего, абсолютного порядка, близки эталонному

идеалу. Качеством эталонного идеала обладают лишь шедевры. Общение человека с шедевром художественной культуры приближает его к включению в диалог с миром в максимальной полноте.

В сфере художественной культуры идеалообразование осуществляется в ходе коммуникации человека-зрителя с идеальной вещью-произведением. В процессе диалога с произведением-идеалом экстраполяция происходит в двух направлениях: зритель постигает мир, сущность которого объективно не явлена до возникновения эталона и коммуникации с ним, и одновременно экстраполирует познанное на собственную жизнедеятельность. Данный процесс реализует ведущую функцию культуры - образование целостности человека и мира.

Механизм художественной культуры по сути своей представляет процесс непрерывного образования — становления идеала в его живом, актуализированном качестве. Иными словами, миссия культуры — это образование человека.

Перед образованием в культуре стоят две задачи. Во-первых, открыть человеку пути проникновения в идеалообразующее пространство, оснастить его всеми необходимыми инструментами и схемами действия. Во-вторых, дать возможность диалога-отношения с эталонами культуры для полноценного конструирования индивидуальной картины мира.

Образовательный потенциал эталонов художественной культуры - шедевров искусства - следует использовать на всех ступенях учения. Поскольку произведение искусства раскрывает весь свой идеалообразующий потенциал лишь при соучастии и сотворчестве со зрителем, то можно утверждать, что произведение в своем истинном качестве существует только как художественный образ [7, с.72-78].

Художественный образ - новое качество, рождающееся и становящееся в процессе диалога-отношения зрителя и произведения изобразительного искусства; художественный образ - образовательная сила, возвращающая человеку его истинное предназначение. Художественный образ - это также инструмент образования. Построение образовательной модели в ходе диалога произведений искусства со зрителем связано с необходимостью соблюдения несколько базовых условий.

Во-первых, произведениями, организующими полноценный образовательный процесс, рекомендуется избирать шедевры, в силу свойственной им предельной широты образующих возможностей. Во-вторых, образовательный процесс должен строиться на освоении идеальных операций, которые способны реализовать образующий потенциал художественного образа. В-третьих, становление художественного образа — процесс, востребующий субъектное качество в каждом из своих участников - и в произведении

изобразительного искусства, и в зрителе.

Одна из основных образовательных проблем, возникающих на пути адаптации механизмов художественной коммуникации к системе образования - это формирование зрителя. Зритель - это человек, готовый к сотворчеству, включающему самосозидание, собственное творческое изменение. Зритель встречает выходящее на него визуальное сообщение и входит в заманивающее пространство, в котором зрителю отведена главная роль [3, с. 149-157].

В процессе диалога-отношения с произведением изобразительного искусства зритель проходит долгий путь собственного преображения. От выделения себя в одинокой самооценности зритель переходит к признанию возможности самоопределения только через иное, а затем - к раскрытию непрременной включенности себя в космос мира. Мировоззренческий рост, который претерпел зритель за время художественного диалога-отношения, позволяют ему постигнуть конечность представления мировоззренческих идей, закрепленных за конкретными персонажами. Назревающий выход за пределы сюжетной и тематической ограниченности осуществляется посредством метода экстраполяции и позволяет соотнести выстроенную картину мира с ее единственным истинным участником - Человеком, в качество которого Зритель возвращается, но уже преображенным. Построение картины мира через становление художественного образа позволяет человеку обрести ориентиры в моделировании своей индивидуальной картины мира.

Человек, выступая адресатом, речевым партнером и соавтором произведения искусства в операциях порождения художественного образа, тем самым вступает в диалогические отношения с самим собой и с миром и выступает творцом самого себя и мира за счет идеального моделирования личного мироотношения. Мироотношение, образованное в пространстве и способом художественной коммуникации, моделирует человека и мир как находящихся в состоянии безусловной рефлексии, постоянной погруженности друг в друга. В свою очередь, модели мира нужен зритель для ее актуализации. Язык мира зритель проговаривает своими речевыми высказываниями, и тем самым бытие обретает свой отклик, картина мира оживает, и становится одушевляющим образовательным органом.

Подводя итоги, можно заключить, что одной из ключевых проблем российского высшего образования сегодня является недостаточная реализованность концептуальной близости образования и культуры и отсутствие технологий систематизированного привлечения механизмов художественной культуры в сферу высшего образования. В то же время, современные исследования позволяют установить основные направления

решения выявленных проблем через привлечение механизмов освоения идеалов художественной культуры в сферу высшего образования.

Фундаментальная программа введения студентов в пространство художественной коммуникации может стать основой всего образовательного процесса в высшей школе. Образовательная система вуза, ставя перед собой цель созидания Образованного человека, обладающего стратегиями само моделирования в мире, должна актуализировать образовательный потенциал изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - СПб.: МИФ-РИЛ, 1994. - 427 с.
2. Зинченко В. П., Моргунев Е. Б. Человек развивающийся: очерки российской психологии. - М.: Тривола, 1994. - 333 с.
3. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства: [монография] СПб: Алетейя, 2011. - 496 с.: ил.
4. Жуковский В. И. Производство искусства в эпицентре художественной культуры // Философия и культура. — 2013. - № 11. - С. 1613-1620.
5. Жуковский В. И. Культура как идеолофундированная система / В. И. Жуковский, М. В. Тарасова // Вопросы культурологии. - 2013. - № 1. - С. 20-24.
6. Культура и культурология: словарь / Сост. и ред. А. И. Кравченко. - М., 2003. - 928 с.
7. Образовательная функция художественной культуры: монография / В. И. Жуковский [и др.]. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т., 2013. - 222 с.
8. Пивоваров Д. В. Проблема синтеза основных дефиниций культуры // Вестник Российского философского общества. - 2009. - № 1. С. - 157-161.