

УДК 316.723

Шилина Наталья Анатольевна

кандидат социологических наук, доцент кафедры рисунка,
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета
rnd.natalia@mail.ru

Самыгина Людмила Владимировна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков с курсом латинского языка,
Ростовский государственный медицинский университет
samygina.rostov@yandex.ru

Самыгин Сергей Иванович

доктор социологических наук, профессор кафедры управления персоналом,
Ростовский государственный экономический университет
darya.maksimovich@gmail.com

Natalya A. Shilina

Candidate of sociological sciences, associate professor of the drawing
of Academy of architecture and arts of SFU
rnd.natalia@mail.ru

Lyudmila V. Samygina

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of
Foreign Languages with a Latin course at the Rostov State Medical University
samygina.rostov@yandex.ru

Sergey I. Samygin

Doctor of Sociology, Professor of department of judicial examination and
criminalistics of the Rostov state economic university
darya.maksimovich@gmail.com

**Художественное образование как фактор формирования
культуры и развития творческих возможностей молодежи**

**Art education as a factor in the formation of culture
and the development of creative opportunities of youth**

Аннотация. В данной статье художественное образование рассматривается как фактор формирования культуры и развития творческих возможностей молодежи. Авторами показана полифункциональность художественного образования и в качестве функций приведены: культурно-гуманистическая, познавательно-нравственная, коммуникативно-трансляционная, социально-преобразовательная, культурно-инновационная, аккумулирующая, социально-прогностическая, креативно-развивающая.

Ключевые слова: молодежь, художественное образование, культура, искусство, творческие возможности личности, творчество, функции художественного образования.

***Abstract.** In this article, art education is considered as a factor in the formation of culture and the development of the creative possibilities of youth; polyfunctionality of art education is shown and the following are given as functions: cultural-humanistic, cognitive-moral, communicative-translational, social-transformative, cultural-innovative, accumulating, social-prognostic, creative-developing are given as functions.*

***Key words:** youth, art education, culture, art, creative possibilities of a person, creation, art education functions.*

Процесс развития российского общества неразрывно связан с поиском оптимальных механизмов совершенствования образования как важнейшего социального института, поскольку именно с эволюцией, качеством и доступностью образования связываются стабилизация и устойчивое развитие общества [1].

Сегодня Российской Федерацией проводится целенаправленная государственная политика, ориентированная на системную поддержку и развитие института художественного образования. Об этом свидетельствуют проводимые на государственном уровне межведомственные мероприятия, на которых обсуждаются разнообразные вопросы, касающиеся роли культуры и искусства в развитии творческих способностей и возможностей молодежи [2]. Законодательство в данной сфере постоянно совершенствуется с учетом вызовов и угроз, стоящих перед современным российским социокультурным пространством, а также происходящих скачкообразных изменений в понимании социокультурной роли художественного образования, его значимости для формирования культуры и развития творческого потенциала личности молодых людей.

В сложившейся системе художественного образования молодежь выступает не в качестве простого потребителя культуры и искусства, а в качестве творца, активно развивающего и формирующего сложившиеся культурные традиции и участвующего в создании российской художественной культуры.

Художественное образование в области искусства и культуры, в полном соответствии с идеями и атмосферой программ ЮНЕСКО, рассматривается «в качестве основы для сбалансированного, творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и социального развития детей и молодежи» [3]. Такого рода задачи решает исторически сложившийся и постоянно развивающийся институт высшего художественного образования. Ядром его охватывающей всю образовательную «вертикаль», начиная с дошкольных учреждений и заканчивая системой подготовки кадров высшей квалификации, является трехуровневая система подготовки специалистов для сферы культуры, творчества и искусства. Причем, главной целью художественного образования является формирование целостной, гармонически развитой и

творческой личности в процессе овладения и освоения художественной культуры.

В этой связи одним из приоритетных направлений современного образования в целом, и художественного, в частности, является развитие интеллектуально-творческой личности (вне зависимости от сферы потенциальной профессиональной деятельности молодежи), что, так или иначе, объективно предполагает усиление гуманитарной и культурной составляющих профессионального образования на всех его ступенях, в том числе, актуализацию образовательного потенциала творчества и искусства [4].

Художественное образование, будучи фундаментом российской культуры, в целом, транслирует свойственные ей социальные и культурные нормы, ценности, этические и эстетические идеалы, образцы поведения, содействует развитию творческих возможностей и творческому освоению молодыми людьми окружающего динамичного, поликультурного мира и достижению культурного и социального благополучия [5].

Для понимания специфики художественного образования важно осознание того, что оно является наглядным примером органичного синтеза образования, культуры и творчества. Основными задачами художественного образования, безусловно, являются развитие способностей и реализация творческих возможностей личности молодых людей, получение ими профессиональных теоретических и практических знаний, умений и навыков, творческого отношения к данной сфере деятельности.

Образование в сфере культуры и искусства, то есть, процесс овладения молодым человеком ценностями художественной культуры общества, их присвоения и интериоризации, является одним из важнейших способов формирования целостной личности, развития ее творческой индивидуальности, приращения ее интеллектуального, эмоционального и духовного богатства.

Как отмечено в «Дорожной карте художественного образования», практически все молодые люди имеют творческий потенциал. Искусство и творчество создают особую социокультурную среду и подлинные молодежные практики, благодаря которым молодежь в той или иной мере включается в творческую деятельность, тем самым способствуя развитию и реализации своих творческих возможностей. Художественное образование в области творчества и искусства, и образование посредством творчества и искусства содействуют также формированию профессиональной культуры, развитию познавательных и творческих способностей молодежи, способствуют достижению большего соответствия между потребностями современного социума, с одной стороны, и содержанием и методиками художественного образования, с другой [6].

Художественное образование, будучи важнейшим фактором формирования молодежной культуры и развития творческих возможностей учащейся и студенческой молодежи, обладает рядом функций, причем, заметим, в научной среде пока не сложился единообразный теоретико-методологический подход к содержанию и функциям инновационного художественного образования. Вероятно, это связано с тем, что его специфика полифункциональна.

Проанализировав и обобщив различные типы функциональных классификаций художественного образования, культуры и искусства, мы, в соответствии с ракурсом данной статьи и рассмотрением художественного образования как фактора формирования молодежной культуры и развития творческих возможностей молодежи, хотим обозначить целый ряд функций: культурно-гуманистическую, познавательно-нравственную, коммуникативно-трансляционную, социально-преобразовательную, культурно-инновационную, аккумулирующую, социально-прогностическую, креативно-развивающую.

Благодаря культурно-гуманистической функции у молодежи развивается образное мышление, активизируется развитие творческого воображения, что позволяет познавать окружающую действительность и анализировать ее посредством художественных образов. Кроме того, культурно-гуманистическая функция позволяет устанавливать причинно-следственные связи, что расширяет у молодежи представления о мире.

Познавательно-нравственная функция художественного образования заключается в том, что молодежь обучается знаниям, традициям, умениям и навыкам, а также тому социокультурному опыту, который так необходим ей для дальнейшей жизнедеятельности.

Коммуникативно-трансляционная функция является средством художественного общения, коммуникации молодежи с социумом, что позволяет молодым людям обмениваться творческими образами и идеями, приобщает к культурно-историческому, социальному и национальному опыту, наконец, позволяет передавать, транслировать этот опыт (т.е. знания, умения, ценностные ориентации, нормы и пр.) [7].

Социально-преобразовательная функция проявляется в том, что образование в сфере культуры и искусства оказывает креативно-идейное влияние на общество, тем самым способствует преобразованию социальной реальности.

Культурно-инновационная функция способствует введению социокультурных инноваций и развивает творческие возможности и способности личности молодого человека.

Аккумуляционная (или аккумулирующая) функция художественного образования заключается в том, что в образовательном процессе постижения художественной культуры молодежь наделяется способностью аккумулировать социально-культурный опыт предыдущих поколений и переводить его в личный опыт, развивая собственную

духовность и творчество. Знакомство учащейся и студенческой молодежи с социально-культурными ценностями позволяет ей, по мнению, В.Ф. Зива, совершенствовать свои творческие способности и возможности, аккумулировать, «культивировать в себе нравственные и эстетические идеалы, понимать единство и многообразие культур, направлять свои усилия на создание произведений искусства, т.е. «творить культуру» [8, с. 41].

Социально-прогностическая функция художественного образования отражает способность художественной культуры и искусства строить социальные прогнозы и предвосхищать вероятный вектор развития культуры и творческих возможностей молодежи в будущем.

Креативно-развивающая функция художественного образования заключена в том, что, поскольку важнейшей целью современного художественного образования является развитие и воспитание человека творящего (Ното креанс), т.е. развитие у молодежи умений и навыков самостоятельного креативного мышления и творческого подхода к деятельности, опирающихся на совокупность полученных знаний и опыта в процессе получения художественного образования.

Здесь, на наш взгляд, стоит уточнить, что в рамках российского художественного образования «творчество» тесно переплетается с понятием «креативность», однако не является тождественным ему. Так, если под творчеством принято понимать процесс, имеющий определенную специфику и приводящий к созданию уникального, нового, неповторимого, то креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека, его способность и возможность отказаться от стереотипных способов мышления или способность обнаруживать новые варианты решения проблем. При этом, важно подчеркнуть, что креативность также вполне можно определить как определенную способность личности молодого человека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта.

Все функции художественного образования как фактора формирования культуры и развития творческих возможностей молодежи обеспечиваются институтом художественного образования в производстве новых знаний, умений и навыков, материальных и духовных ценностей, в использовании молодыми людьми достижений культуры для формирования и развития своей творческой деятельности.

Таким образом, художественное образование представляет собой сложносоставной и полифункциональный социокультурный феномен, включающий в себя образование и культуру. А образование (и художественное образование в том числе) и культура, находясь в тесной взаимосвязи, приобщают молодежь к социокультурному опыту конкретного общества, в котором живет и социализируется молодежь и способствуют развитию творческого потенциала молодежи [9].

Как определено в аналитическом докладе «Художественное образование в странах СНГ: развитие творческих возможностей в XXI веке», художественное образование представляет собой «процесс формирования навыков освоения и воспроизведения мира в образах, способствующий развитию творческого потенциала личности, формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства» [10, с. 6]. Центральным компонентом художественного образования как фактора развития творческих возможностей молодежи является процесс создания образа как концептуальное, психологическое и социокультурное основание искусства, в котором образ (в единстве фактора и условия, общего и индивидуального, содержания и формы, процесса и результата) выступает формообразующим фактором культуры, ее всеобщим мировым языком [10, с.24].

Таким образом, в образовательной парадигме все более утверждается точка зрения о роли художественного образования как факторе формирования молодежной культуры и развития творческих возможностей молодежи.

Образование в области культуры и искусства в образовательных учреждениях творческой направленности является условием построения образованного и творчески ориентированного молодежного сообщества и общества в целом. В этой связи необходимы согласованные, партнерские усилия всех заинтересованных сторон с целью решения ключевых социальных и культурных задач и, в конечном счете, с целью удовлетворения потребностей молодежи и развития ее творческого потенциала.

Литература:

1. *Maksim Vaskov, Alexander Rezvanov, Valery Kasyanov, Sergey Samygin, Natalya Gafiatulina, Dmitriy Zagutin, Lidiya Scherbakova* VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIAN YOUTH IN THE SYSTEM OF MANAGING THE MORAL SECURITY OF SOCIETY (2018) // *Herald National Academy of Managerial staff of culture and arts. №2. 2018. P. 134-140.* <http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/309>.

2. *Стенографический отчет о заседании президиумов Государственного совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и образованию, 22 апреля 2010 года, Московская область, г. Истра* (<http://www.kremlin.ru/transcripts/7530>).

3. *Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.*

4. *Шилина Н.А. Художественная культура: от досуговых практик до культурных индустрий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. №12.*

5. *Гафиатулина Н.Х., Иванова Е.В. Субкультурные особенности тату-практик как способ диагностики социального здоровья молодежи // Инженерный вестник Дона. № 4. 2015. URL:*

<http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3396>.

6. Дорожная карта художественного образования: создание творческого потенциала для XXI века / ЮНЕСКО. Всемирная конференция по образованию в области искусств. Лиссабон, 6–9 марта 2006 года.

7. Гафиатулина Н.Х., Самыгин С.И. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов: учебно-методическое пособие. М.: РУСАЙНС, 2016. 164 с.

8. Зива В.Ф. Культуроохранная миссия художественного образования // Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. №11. С. 38-41.

9. Taranov P.V., Basenko A.M., Roshchina L.N., Kulikova I.V., Israilova E.A., Samygin S.I. CRISIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA UNDER THE WORLD ECONOMIC CRISIS // *Modern Journal of Language Teaching Methods*. 2018. Т. 8. № 7. С. 349-358.

10. Аналитический доклад «Художественное образование в странах СНГ: развитие творческих возможностей в XXI веке» / Ответственный редактор К.Э. Разлогов. М., 2011. 80 с.

Literature:

1. Maksim Vaskov, Alexander Rezvanov, Valery Kasyanov, Sergey Samygin, Natalya Gafiatulina, Dmitriy Zagutin, Lidiya Scherbakova VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIAN YOUTH IN THE SYSTEM OF MANAGING THE MORAL SECURITY OF SOCIETY (2018) // *Herald National Academy of Managerial staff of culture and arts*. №2. 2018. P. 134-140. <http://heraldnamsca.in.ua/index.php/hnamsca/article/view/309>.

2. Stenographic report on the meeting of the Presidium of the State Council, the Council for Culture and Art and the Council for Science, Technology and Education, April 22, 2010, Moscow Region, Istra (<http://www.kremlin.ru/transcripts/7530>).

3. Seoul Agenda “Goals for the Development of Arts Education” / UNESCO. Second World Conference on Arts Education. Seoul, 2010.

4. Shilina N.A. Artistic Culture: From Leisure Practices to Cultural Industries // *Humanitarian, Socio-Economic and Social Sciences*. 2016. №12.

5. Gafiatulina N.Kh., Ivanova E.V. Subcultural features of the tattoo practitioner as a way of diagnosing the social health of young people // *The Engineering Bulletin of the Don*. № 4. 2015. URL: <http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3396>.

6. The Roadmap for Art Education: Creating Creativity for the 21st Century / UNESCO. World Conference on Arts Education. Lisbon, 6–9 March 2006.

7. Gafiatulina N. Kh., Samygin S.I. Social communication in conflict prevention: a teaching tool. Moscow: Rusayns, 2016. 164 p.

8. Ziva V.F. Kulturnoohrannaya mission of art education // *Bulletin of the Orenburg State University*. 2008. №11. Pp. 38-41.

9. Taranov P.V., Basenko A.M., Roshchina L.N., Kulikova I.V., Israilova E.A., Samygin S.I. CRISIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA UNDER

THE WORLD ECONOMIC CRISIS // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018. T. 8. № 7. C. 349-358.

10. *Analytical report “Art education in the CIS countries: development of creative opportunities in the 21st century” / Editor-in-chief K.E. Razlogov. M., 2011. 80 p.*