

© 2011 г. *З.А. Аксютина, С.А. Маврин*

**ФУНКЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ**

В конструировании социального мира не последнюю роль играет искусство. Общество с помощью самых разнообразных средств пытается воспитывать своих членов, формирует из них людей, приспособленных к жизни в определенной социальной среде. И в этом процессе важную роль играет изобразительное искусство. В процессе социализации индивида, включения его в систему социальных связей и отношений центральную роль играют ценности, в том числе ценности, вырабатываемые и отстаиваемые искусством. Процесс социализации представляет собой процесс усвоения человеком ценностей, признанных его средой и тем обществом, к которому он принадлежит, и неотступное его следование этим ценностям в своей практической деятельности, и прежде всего во взаимосвязях с другими людьми. Социализация индивидов, составляющих общество, – необходимая предпосылка его устойчивости, поскольку социализация всегда протекает под знаком основных идеалов конкретного общества, его традиций, предрассудков, стиля мышления, мировосприятия и т.д. Социализация индивида не является каким-то кратким процессом обучения его основам социального поведения. Она начинается с момента рождения человека и продолжается до самой его смерти. Самым общим образом искусство можно охарактеризовать как концентрированное, допускающее передачу другим выражение эстетического видения мира человеком. Эстетическое видение – это видение мира в ракурсе прекрасного и безобразного, эпатазирующего, шокирующего и заурядного, возвышенного и низменного, трагического и комического, низменного и обыденного и т. д.

Искусство – это и совокупность произведений искусства, т. е. принятых зрителем результатов деятельности сообщества художников. Характерная

особенность этих творений ума и рук человека в том, что они обращены в первую очередь не к разуму, а к чувству, не к знаку или понятию, а к образу. Огюст Ренуар как-то заметил, что настоящее искусство должно быть необъяснимым и неповторимым. В этом искусство подобно таким, внешне простым человеческим чувствам, как любовь, симпатия, дружба и т. д. Искусство является одним из средств коммуникации людей, их общения друг с другом. Как всякое подобное средство, искусство предполагает специальный язык. Часто его называют «языком образов», чтобы отличить от языка, имеющего дело со значениями и знаками. Нередко искусство определяется как мышление с помощью художественных образов. «Искусство начинается тогда, – писал Л.Н. Толстой, – когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его» [1]. Своеобразие языка образов состоит в том, что в нем описание, выражение чувств, оценка и внушение чувств настолько слиты, что зачастую их вообще нельзя отделить друг от друга.

Черты искусства – это лишь то, что как бы лежит перед глазами. Но в искусстве, несомненно, присутствует и нечто непонятное, таинственное, невыразимое и даже мистическое. И, возможно, как раз эти, ускользающие от вербальных объяснений стороны искусства, и являются главными в нем. Мировоззрение систематизирует представления о мире и человеке, вырабатываемые искусством, и устремляется, как и оно, к универсальному, последнему, конечному. Важную роль в формировании мировоззрения играет искусство. В первую очередь, искусство дает самые распространенные и самые действенные оценки, иерархии ценностей, снабжает нас пониманием основных форм жизни. Искусство дает проникающие в самую душу образцы любви, дружбы, симпатии и антипатии, раздора и войны, трагического и повседневного, клятв и обещаний и т.д. до бесконечности. Это во многом объясняет то, что оно оказывается эффективным средством понимания индивидом самого себя и общества, а обществом – индивида и самого себя. Произведения искусства представляют собой важное средство совершенствования здравого смысла – того общего, присущего каждому человеку чувства истины и справедливости, которое он приобретает с жизненным опытом. Жизнь не строится, исходя из теоретических начал и общих принципов, науки или философии, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оценивае-

мым с точки зрения здравого смысла. Проявляющийся в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом, здравый смысл представляет собой одно из ведущих начал человеческой жизни. Он всегда присутствует в произведениях искусства, отображающих историческое существование человека.

Важнейшей из всех задач искусства является задача социального воспитания подрастающего поколения. В данной работе осуществляется поиск функций характерных для изобразительного искусства как средства социального воспитания детей подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей. Для детей подросткового возраста наиболее распространенными являются проблемы связанные с эмоциональной неустойчивостью, несформированностью волевой сферы, слабой нравственной воспитанностью и эмоциональной дезадаптацией. Особенно ярко данные трудности проявляются у воспитанников детских домов, оставшихся без попечения родителей. Исходя из тезиса о том, что искусство представляет собой высшую форму творческой деятельности и сохраняет наследие человечества накопленное на протяжении достаточно длительного периода своего развития было выдвинуто предположение о том, что изобразительное искусство может выполнять ряд функций, которые реализуются в социальном воспитании. Функции искусства связаны с целями, которые в эксплицитной или в имплицитной форме искусство ставит перед собой, ценностями, которыми руководствуется художник при создании произведения и которые принимает во внимание зритель, воспринимающий это произведение.

Искусство столь же богато и изменчиво, как и сама жизнь, ткань которой оно пропитывает и делает эластичной. Его функции многообразны, но несомненно, что оно является важным средством социализации человека. Разнородность функций искусства, а иногда и прямая их несовместимость – причина того, что далеко не каждое произведение искусства реализует их с одинаковым успехом. Но как раз широта задач искусства и его способность изменяться с изменением жизни, постоянно оставаясь столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама, не дают ему закоснеть в жестких разграничениях и абстрактных противопоставлениях прекрасного – безобразному, отображаемого – воображаемому и т.д. Если говорить о задачах искусства предельно общо, можно сказать, что искусство призвано, в конечном

счете, способствовать совершенствованию как человека, так и социальной жизни и человеческой практики. Условно все функции искусства можно разделить на личностные, или персональные, и социальные. Первые касаются воздействия искусства на индивида, вторые – влияния искусства на систему социальных отношений и социальных институтов. Удовольствие и развлечение можно отнести к личностным функциям искусства, хотя у них есть и определенный социальный аспект. Не случайно на заключительной стадии истории Древнего Рима народ требовал не только хлеба, но и зрелищ, т.е. удовольствия и развлечений. Император Нерон выступал с пением перед большими аудиториями не столько из-за своего непомерного тщеславия, сколько с намерением завоевать популярность у широких масс и тем самым укрепить авторитет своей власти.

Воспитательная, познавательная и многие другие функции искусства соединяют индивидуальное с социальным. В частности, воспитание посредством искусства необходимо не только индивиду, но и обществу, поскольку такое воспитание способствует формированию полноценного гражданина. Требование Платона изгнать поэтов из образцового государства проистекало как раз из его убеждения в действенности воспитательной силы искусства.

Нами была реализована программа социального воспитания подростков, оставшихся без попечения родителей, средствами изобразительного искусства. Несмотря на то что в педагогической науке накоплен достаточный арсенал исследований детей, оставшихся без попечения родителей, социальное воспитание средствами изобразительного искусства остается вне поля зрения исследователей. Исследование проводилось на базе детского дома № 10 г. Омска. В ходе исследования в период преддипломной практики студенты организовали работу кружка изобразительного искусства. В работе кружка принимало участие 10 ребят подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей. Кружковая работа проводилась три раза в неделю в течение одного месяца. Всего было проведено 12 занятий. В ходе педагогического эксперимента в свободное от учебных занятий время проводилась кружковая работа, которая была разнообразной по своему содержанию. Данная работа включала в себя просмотр произведений искусства с последующим обсуждением, создание собственных произведений с применением разнообразных материалов (уголь, карандаш, акварель, сангина, тушь, гуашь и др.), обсуждение про-

грамм канала «Культура» из серии «Музеи мира», создание коллективных работ, проведение выставок работ. Основным методом исследования было наблюдение. Анализ проведенной работы показал, что работа в кружке изобразительного искусства выполняет достаточно разнообразные функции. Было выявлено, что общение с произведениями искусства позволяет формировать эстетический вкус подростков. В их суждениях появляются характерные высказывания, отражающие их отношение к прекрасному и безобразному. Искусство формирует эстетические потребности человека, стремление к красоте и к творчеству, развивают эстетическое отношение к действительности. Таким образом, реализуется *эстетическая функция*.

В ходе работы подростки говорили о том, что им нравится рисовать, отображать какие-то объекты действительности. Многие из ребят дарили свои рисунки друзьям, вывешивали их у своих постелей. Ребята ценили созданные образы за то, что они доставляли им наслаждение, но самое главное – радовали душу, возвышали ее. Особенно ярко это прослеживалось в ходе наблюдения за процессом выполнения творческих работ. В этом проявилась *гедонистическая функция*. Очень интересными были работы, выполненные с помощью смешивания акварельных красок в технике «по мокрому». Ребята с неподдельным интересом обсуждали между собой разговор какие предметы напоминают полученные сочетания красок, пытались напеть музыку которая отражает настроение работ. Эта работа позволяла выявить глубину духовного мира ребят, обсудить их переживания и мысли связанные с их обыденной жизнью. В данной работе была выявлена *функция духовного общения людей*. В нашей работе были использованы в основном живописные работы. По этим работам были проведены беседы об истории создания этих произведений и об их судьбе. Это помогло наполнить сознание подростков новыми знаниями. Очевидно, что изобразительное искусство выполняет *познавательную функцию*. Это знание о социальном и о духовном мире подчас глубже научного. По крайней мере, литература знает о душе человека не меньше, а то и больше, чем специальная наука психология. Но дело не только в том, что искусство дает то же знание, что и наука, оно дает ценностно окрашенное знание, сразу выделяет в нем важное и значимое для людей. Так, искусство не раз выполняло *функцию предвосхищения*, предупреждая об общественном

неблагополучии, прогнозируя последствия научных открытий или социальных преобразований.

Произведения искусства оказывают сильнейшее воздействие на ум и чувства людей, воспитывая у нас представления о должном положении вещей. Эстетически приятное становится для нас символом нравственно-положительного, художественное произведение исподволь внушает определенную ценностную ориентацию. Потому трудно переоценить *воспитательную функцию искусства*. *Автаркическая функция* искусства – это изоляция индивида от внешнего мира, от общения с другими людьми, перемещение его в новый, вымышленный искусством мир, в котором он зависит прежде всего от самого себя. С учетом того, что многие ребята очень трагично переживают расставание с близкими им людьми эта функция позволяет им ощутить близость родных, например, когда рисуют портрет. Благодаря этому подросток обретает возможность жить «другой жизнью»: жизнью героев прочитанных им романов, просмотренных фильмов и т.п. Он получает своего рода автономию – свободу, заключающуюся в самодетерминации и независимости от любых внешних воздействий.

Еще одна функция искусства, отчетливо проявлялась при выполнении плакатов. «*Функция отказа*» проявилась при выполнении работ на тему «Зло в современном мире». Суть этой работы заключалась в формировании у подростков критического восприятия ценностей существующего общества. Примером могут служить плакаты «Нет курению», «Земля мой дом родной» и др. *Функция свободы* интенсивно проявилась в работах на свободную тему. Среди работ были сюрреалистические работы с высокой степенью абстрагирования. Поразило то, что ребята не боялись быть непонятыми другими. Художественное творчество, помогло найти наиболее яркое выражение в искусстве, помогло прорасти в человеческой душе росткам свободы. Искусство призвано служить людям. Основой этого служения выступает социальное воспитание, в ходе которого изобразительное искусство выполняет достаточно широкий спектр функций:

- эстетическая функция;
- гедонистическая функция;
- функция духовного общения людей;
- познавательная функция;

- функция предвосхищения;
- воспитательная функция;
- автаркическая функция;
- «функция отказа»;
- функция свободы.

Кроме того, нами было установлено, что реализации функции находится в прямой зависимости от установок, которые дает руководитель кружка. Роль педагогического руководства прослеживалась на протяжении всего эксперимента. Искусство, будучи по самой своей природе социальным явлением, представляет собой одно из необходимых средств превращения человека в полноценного члена исторически конкретного общества. Искусство является одним из наиболее действенных средств процесса социализации человека, приобщения его к культуре своего народа, к своеобразному видению им окружающего мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 15.

*Омский государственный
педагогический университет*

10 марта 2011 г.