

По законам Истины, Добра и Красоты

Федьков Г. С.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», Витебск

Эстетическое и художественное воспитание в общеобразовательной школе представляет собой процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, ценить прекрасное в действительности, в том числе и природе, искусстве, наслаждаться им. Однако эффективность воспитательного воздействия прекрасного во многом зависит от культуры эстетического и художественного восприятия. Одна из задач методической подготовки будущих учителей изобразительного искусства направлена на подготовку студентов художественно-педагогических специальностей к обучению школьников искусству видеть и понимать прекрасное, применять полученные знания, умения и навыки в повседневной деятельности. В данной статье методическая подготовка будущих учителей изобразительного искусства к организации эстетического восприятия действительности школьниками, восприятия искусства рассматриваются в направлении формирования духовной культуры молодых поколений.

Ключевые слова: эстетика природы, художественное восприятие искусство, учитель, методическая подготовка, духовная культура.

(Искусство и культура. — 2014. — № 3(15). — С. 124-130)

According to Laws of Truth, Good and Beauty

Fedkov G. S.

Educational establishment «Vitebsk State P. M. Masherov University», Vitebsk

Aesthetic and art education at secondary school is a process of developing pupils' abilities to feel, understand, value the beautiful in reality, including nature, art and enjoy it. However, efficiency of the educational impact of the beautiful depends greatly on the culture of aesthetic and art perception. One of the tasks of the methodological training of would-be Fine Art teachers is aimed at training students, majoring in Teaching Art, to teach schoolchildren the art of seeing and understanding the beautiful, applying knowledge and skills in everyday life. Methodological training of would-be Fine Art teachers in developing pupils' aesthetic perception of the reality and art is considered in the article within the development of spiritual culture of younger generations.

Key words: aesthetics of nature, art perception, art teacher, methodological training, spiritual culture.

(Art and Culture. — 2014. — № 3(15). — P. 124-130)

В научной литературе к духовной культуре относят «...сферу производства, распространения и потребления результатов духовной деятельности; различные виды духовного творчества, образование, просвещение, воспитание, деятельность средств массовой коммуникации – печати, радио, кино, телевидения и культурно-просветительских учреждений... Духовная культура подразделяется на политическую, эстетическую и художественную, нравственную, научную и т. д.» [1]. Исходя из вышесказанного формирование духовной культуры школьников на уроках изобрази-

тельного искусства мы рассматриваем как процесс эстетического, художественного, нравственного, экологического, патриотического, идеологического воспитания.

Духовное богатство человека проявляется в межличностных отношениях, в отношениях к культуре, искусству, природе, Отечеству, государству, к его символам, внутренней и внешней политике и т. д. В этой связи подготовку будущих учителей изобразительного искусства к формированию духовной культуры школьников будем рассматривать в направлении развития умений организовывать процесс восприятия

Адрес для корреспонденции: e-mail: kizo@vsu.by – Г. С. Федьков

учащимися эстетического в действительности и искусстве, с целью приобщения к прекрасному и применению полученных знаний не только в практической художественной деятельности на уроках изобразительного искусства, но и в других видах деятельности: учебной, трудовой, во время отдыха на природе и т. п.

Цель статьи – исследование вопросов методической подготовки будущих учителей изобразительного искусства к формированию духовной культуры школьников.

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы методической подготовки будущих учителей изобразительного искусства к формированию духовной культуры школьников обусловлена рядом причин, которые носят как общий, так и частный (узкопрофессиональный) характер. К ним мы относим: 1) *изменение политической ситуации в стране* и приобретение Республикой Беларусь независимости. Это влечет за собой пересмотр идеологических подходов в воспитании молодых поколений, реконструкцию учебно-методического комплекса и т. п.; 2) *социально-экономические причины* – изменения в формах собственности (разгосударствление собственности, приватизация и т. п.), усиление деления общества по материальному достатку, способствующее преобладанию личных и групповых интересов над государственными; 3) *духовно-личностные причины* – активизация деятельности различных религиозных и социальных групп имеющих нередко экстремистский, антисоциальный характер, появление в сознании молодежи равнодушного отношения к социально-значимым и историческим событиям в Отечестве, усиливающиеся проявления в молодежной среде аморальности, грубости, вредных привычек; 4) *информационный прессинг* на сознание молодых поколений различных зарубежных телевизионных и радиовещательных каналов, других средств массовой информации,

искажающие порой исторические факты, культивирующие среди молодежи идеи насилия, грубости, чуждые нашему обществу ценности и идеалы. В этой связи возрастает роль и ответственность школы и учителя, от работы которых зависит, каким вырастит молодое поколение.

С целью изучения понимания будущими учителями актуальности формирования духовной культуры школьников на уроках изобразительного искусства мы провели опрос студентов пятых курсов Витебского и Смоленского художественно-графических факультетов (ВГУ имени П. М. Машерова и Смоленского государственного университета). В опросе участвовало 13 витебских и 15 смоленских студентов. Им предстояло ответить на вопрос: «Как Вы считаете, является ли актуальным для современного развития общества эстетическое, художественное, нравственное, экологическое, патриотическое и идеологическое воспитание школьников на занятиях по изобразительному искусству?»

Результаты опроса показали 80–100% респондентов (за исключением идеологического воспитания 76,9% – витебские и 53,3% смоленские студенты) осознают актуальность эстетического, художественного, нравственного, экологического, патриотического, идеологического воспитания школьников.

Оценка будущими учителями содержания обучения, направленного на подготовку их к: а) восприятию эстетического в природе; б) восприятию искусства; к эстетическому, экологическому, нравственному, патриотическому, идеологическому воспитанию учащихся, показала следующие результаты (табл. 1–2). Оценку содержания обучения студентам предстояло дать по пятибалльной системе, начиная с единицы. В опросе участвовало восемнадцать московских и девятнадцать витебских студентов четвертых курсов художественно-графических факультетов – МПГУ и ВГУ имени П. М. Машерова. Ответы московских студентов, для удобства

Таблица 1

Оценка содержания учебных предметов по восприятию эстетического в природе; восприятию искусства

Ответы в %	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
эстетического в природе	14,3	14,3	28,6(50)	14,3(25)	28,6(25)
восприятия искусства			28,6	35,7(25)	37,7(75)

**Оценка содержания учебных предметов направленного
на подготовку будущих учителей к:**

Ответы в %	1	2	3	4	5
эстетического восприятию школьников		7,2	21,4	71,4(50)	(50)
экологическому воспитанию	14,3(12,5)	28,6(25)	42,9(37,5)	7,2(25)	
нравственному воспитанию		21,4	7,2(37,5)	71,4(37,5)	(25)
патриотическому воспитанию	7,2	42,8(12,5)	35,6(25)	21,4(37,5)	(25)
идеологическому воспитанию	7,2	14,3(50)	21,4(25)	57,1(12,5)	(12,5)

восприятия цифровых показателей, представлены в скобках.

Как видно из результатов опроса, студенты весьма критично подошли к оценке содержания обучения направленного на их подготовку к воспитательной работе в школе. Настораживает тот факт, что подготовку к нравственному, экологическому, патриотическому, идеологическому воспитанию студенты художественно-педагогических специальностей связывают в основном не с изучением спецпредметов и методики преподавания изобразительного искусства. Источниками знаний по обозначенным проблемам они называли такие предметы, как история искусства, культурология (эстетические знания); живопись, рисунок, композиция (художественные знания); педагогика, социология, философия (знания о морали); идеология (политология – московские студенты, основы идеологии белорусского государства – витебские студенты); экологические знания (основы экологии и энергосбережения – витебские студенты). Никто из опрошенных российских и белорусских студентов не указал на возможности спецпредметов и методики преподавания изобразительного искусства в экологическом, нравственном, патриотическом и идеологическом воспитании.

Эстетика природы в воспитании школьников. Непосредственное восприятие природы и опосредованное эстетическое отношение к ней в процессе восприятия искусства формирует у человека понимание красоты, способность наслаждаться ею, прививает потребность в таком наслаждении и стремлении творить красоту. «Природа, – утверждал известный

русский философ И. Ф. Смольянинов, – давала формы не только для собственного воспроизведения, но и для художественного воссоздания социального бытия людей. Она тысячами нитей вплеталась в творческую деятельность, становясь существенным звеном в духовной жизни всех без исключения народов, населяющих землю» [2]. Таким образом, эстетическое освоение природы представляет собой целенаправленный процесс формирования творчески активной, эстетически культурной личности, способной воспринимать и оценивать эстетически выразительные и прекрасные явления в окружающей действительности, в том числе и в природе. В нашем опыте в эстетическое освоение природы входит: 1) эстетический анализ ее красоты и выразительности; 2) беседы о природно-прекрасном; 3) обогащение понятийного аппарата детей; 4) организация восприятия школьников; 5) применение речевой установки; 6) создание воспитывающих ситуаций; 7) игры; 8) высказывание педагогом своего отношения к природе; 9) применение различных средств наглядности; 10) практическая художественная деятельность на темы природы.

В процессе эстетического анализа объектов природы мы стремимся развивать у школьников наблюдательность, умения видеть разнообразные эстетические качества природно-прекрасного. Обратимся к примеру. Исходя из того, что школьники пишут, например, воду преимущественно одной синей краской, эстетический анализ воды начнем с уточнения ее цветовой гаммы. При этом желательно, дать возможность ученикам понаблюдать воду в озере, реке, болоте

и т. п. Важно, чтобы они поняли: вода в различных водоемах разного цвета, а небо, прибрежные деревья, кустарники, травянистые растения отражаются в ней, как в зеркале. На цвет воды влияют также погодные условия и время суток. Эстетический анализ объекта природы начинаем с постановки вопросов: какого цвета вода? Где вода темнее, на переднем или дальнем плане? Что темнее, предметы природы или их отражение в воде? Что светлее, небо или вода? Какие краски нужно смешать, чтобы получить нужный оттенок для написания воды? Чем красива водная гладь озера, реки и т. п.?

На зеркале воды часто можно увидеть ряску, кувшинки, камыши и другие растения. Необходимо обращать внимание детей на красоту формы растений, их окраску, на эстетическую выразительность обитателей водоема: лягушек, рыб, жуков, без которых он был бы безжизненным и менее привлекательным. При анализе водной глади зарастающих озер, обмелевших рек необходимо донести до школьников мысль об экологических проблемах. Дети должны усвоить, что от каждого человека зависит состояние той природной красоты, которую очень часто многие просто не замечают.

Полезно для развития у учащихся умения видеть, понимать, ценить и соответственно относиться к природе, включение в учебную деятельность игр-предположений, игр-перевоплощений и т. п. Например, «Что было бы...?» – учитель начинает игру и предлагает учащимся продолжить. «Что было бы, если бы вдруг исчезли цветы, деревья, животные и другое». Дети высказывают свои предположения. Их обобщает, уточняет и дополняет учитель, вводя новые для школьников слова, объясняет их значение. Таким образом, школьники учатся осознавать уникальность каждого представителя животного мира, понимать беззащитность природы. «Если бы вдруг я стал волшебником...» – учитель дает установку учащимся мысленно перевоплотиться в волшебников и украсить природу по своему усмотрению. В этой игре мы направляем воображение школьников на придумывание действий и мероприятий, приумножающих красоту природы, воспитание у детей бережного отношения к ней. Характерно, что многие школьники в воображаемых ситуа-

циях, помимо посадки зеленых насаждений, обязательно планируют «подмести дворы», «убрать мусор с газонов». Можно предложить учащимся ситуацию, связанную с отношением поведения человека в природе, например, оценить действия детей, ломающих деревья, обижающих птиц и т. п.

Известный российский ученый Б. П. Юсов в качестве ведущего метода развития духовности и активизации творческого начала у учащихся отмечал метод развития эмоционально-чувственного переживания. Согласно его подходу наиболее конструктивным средством для развития духовного мира человека является искусство, поскольку эмоционально-чувственная форма является господствующей для искусства. Оно представляет собой источник подлинной духовности, аккумулирует в себе высшие духовные ценности [3].

Развитие художественного восприятия школьников. Развитие художественного восприятия осуществляется с помощью основных учебных задач: 1) развитие отзывчивости; 2) развитие способности выразить свое отношение к произведению; 3) расширение объема знаний и представлений об искусстве [4].

Развитие художественного восприятия предполагает воспитание у детей представлений об искусстве как способе познания реальной действительности. Школьники узнают о работе художника, который не просто рассказывает интересные сюжеты, а выражает свое отношение к изображаемому, передавая его теми или иными изобразительными средствами.

Развитие отзывчивости. Опыт показывает, что в первом классе школьники способны различать выразительные средства, с помощью которых художник передает настроение в картине – (радостное, веселое, грустное, спокойное; ласковый, добрый – в отношении к животным) в живописи, графике, скульптуре.

Во втором классе можно предложить школьникам более сложные оттенки «отзывчивости» – тревожное, задумчивое, мечтательное; добрый, злой – в процессе восприятия иллюстраций к сказкам).

В третьем классе дети осваивают более широкий и тонкий диапазон оттенков отзывчивости (торжественное, бодрое; хи-

трый, боязливый – отношение к героям литературных произведений).

В четвертом классе школьники успешно осваивают такие оттенки «отзывчивости», как героическое; заботливый, внимательный – в отношении иллюстрированных героев сказок.

В пятом классе на уроках восприятия искусства можно предложить школьникам следующие оттенки «отзывчивости» – трагическое, комическое, прекрасное, безобразное.

Развитие школьников носит неравномерный процесс. В этой связи учитель при определении учебных задач уроков должен ориентироваться на реальную подготовку учащихся в области изобразительного искусства, наряду с фронтальными методами широко применять индивидуальные методы работы, использовать личностно ориентированный подход.

Развитие способности выразить свое отношение к произведению. Умение не только эмоционально отзываться, но и выразить свое отношение к произведению представляет одну из сложных проблем восприятия искусства школьниками. Методика развития способности школьниками выразить свое отношение к произведению искусства включает: 1) умение рассказать о произведении, отзываясь на его выразительные средства (цвет – в живописи; линия, штрих, пятно, точка – в графике; силуэт, объем, движение – в скульптуре; узор, орнамент, цвет, ритм – в декоративно-прикладном искусстве); 2) умение общаться по поводу искусства, используя его термины: виды искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство); жанры искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой, исторический, религиозно-мифологический, батальный жанр и т. д.); композиция, композиционный центр картины, контраст, нюанс, форма, пропорции, конструкция, объем, пространство, насыщенность цвета, тепло-холодность и т. п. Упущения в этом вопросе в детском возрасте отчетливо проявляются во взрослой жизни, в неумении различать виды, жанры изобразительного искусства, их выразительные средства и т. п. Развивая у детей способность рассказывать о произведении, необходимо использовать имеющийся у них опыт общения не только с искусством, но и с природой.

На уроках по восприятию искусства школьники учатся анализировать произведения, поэтому следует развивать умения сравнивать произведения различных искусств (музыка, поэзия), учить видеть общие связи художественного обобщения реальности.

Известно, что эффективно в художественном воспитании развивать «изобразительную» речь учащихся. Важно учить школьников рассказывать о произведении при помощи изобразительных материалов (краски, карандаши, цветные мелки, пластилин и т. п.). Развитие «изобразительной речи» полезно связывать с учебными и воспитательными задачами урока. Работе предшествует: 1) отбор произведений в соответствии с учебно-воспитательными целями урока (это могут быть как дидактические цели, например, формирование у школьников понимания изменение цвета в пространстве по мере удаления от зрителя, либо воспитательные, скажем, мужество воинов Красной Армии, защищающих нашу страну; 2) анализ произведений с акцентом на поставленные учебно-воспитательные цели; 3) выполнение поставленных целей в том или ином художественном материале.

Расширение объема знаний и представлений об искусстве. Отбор произведений искусства. Расширение знаний и представлений школьников об искусстве школьная программа по предмету традиционно рекомендует на достаточно широком материале произведений искусства: живописи, графики, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. В процессе восприятия данного материала школьниками важно способствовать не только накоплению представлений об отечественном и зарубежном искусстве, труде художников, но и о жизни страны, ее истории, красоте природы, о быте народа, его ценностях, традициях.

Произведения искусства для восприятия следует отбирать с учетом художественной ценности, доступности для школьников и воспитательной значимости. В процессе восприятия произведений декоративно-прикладного, народного искусства необходимо обращать внимание учащихся на практическое предназначение произведений, знакомить школьников, в первую очередь, с изделиями местных народных мастеров. Характер художественных произведений

определяется уровнем художественной подготовки школьников, уровнем знаний, полученных не только на уроках изобразительного искусства, но и других школьных предметах. В тоже время уроки восприятия искусства должны быть самостоятельными и в определенной мере являться связующим звеном в обучении, развитии и воспитании школьников.

Методы работы с произведениями искусства. В младших классах (особенно в первом и втором) наиболее эффективными методами восприятия произведений искусства являются рассказ и беседа. Это связано в первую очередь с отсутствием у них опыта общения с искусством. По мере накопления подобного опыта, эффективным методом, активизирующим внимание и мыслительную деятельность обучающихся, является постановка учителем школьникам вопросов, которую надо так осуществлять, чтобы конечная цель восприятия произведения, его результат казался достигнутым учащимися самостоятельно.

Из опыта следует, что традиционными вопросами в общеобразовательной школе являются: «Что изображено в картине?», «Что вам нравится в картине?» и т. п. Ответы учащихся в таком случае носят пассивный характер и служат в большей степени для развития речи. Вместе с тем, восприятие произведений – не самоцель уроков изобразительного искусства. Оно должно служить и средством для осознанного выполнения дидактических задач урока, и – эстетического, художественного, нравственного, экологического, патриотического, идеологического воспитания школьников. Несомненно, логика применения заранее подготовленных учителем вопросов для восприятия произведения не всегда приводит к реализации поставленных целей. Здесь важно учитывать два условия: 1) готовность учащихся воспринимать произведение; 2) реакция школьников на произведение, отражающаяся в их глазах и эмоциях. Только в таком случае можно формировать у учащихся чувства сопереживания, сострадания в связи с увиденным в картине, развивать стремление высказаться по поводу сюжета, композиции, цветового построения произведения.

Более сложным в процессе восприятия представляется метод анализа произведе-

ний, включающий и рассказ, и беседу, и постановку вопросов. В ходе данного метода активизируется зрительное внимание, ассоциации школьников, сознательное отношение к произведению как источнику новых знаний в области изобразительной грамоты (например, изменение цвета в пространстве и т. п.), так и в области истории страны – героического прошлого народа, его быт и т. п.

Эффективным в процессе восприятия произведений искусства является метод сравнения, в процессе которого у школьников вырабатывается понимание разнообразия творческих подходов художников при изображении одного и того же явления. Например, картины В. Бялыницкого-Бирули на тему осени существенно отличаются от картин на подобную тему И. Левитана. Сравнивая цвет стволов берез картины А. Куинджи «Березовая роща» с белой бумагой, школьники учатся понимать, что художник не раскрашивает свои произведения определенными красками, а пишет цветовыми отношениями. В процессе восприятия, скажем, картин М. Савицкого «Поле» (цвет неба темно-коричневый) и П. Масленникова «Земля белорусская» (цвет неба серо-голубой) подчеркиваем, что цвет в произведениях искусства носит образный характер. Посредством цвета художник передает свои мысли, чувства к изображаемому.

Эффективным для развития художественного восприятия школьников является анализ произведений искусства с помощью художественных средств. Подобный метод имеет целью перевести учащихся, особенно младших классов, в ситуацию более свойственную их возрасту: от словесных ответов к практической деятельности, к рисованию. Рисование произведений по памяти не должно преследовать копировальные цели. Подобная работа является импровизацией школьников на тему картины. Она должна иметь творческий характер, направленный на развитие у учащихся умения высказывать свое эмоциональное отношение к изображаемому живописными, графическими или пластическими средствами.

Активизация художественного восприятия. Эмоциональное восприятие произведений искусства повышается, если оно сопровождается соответствующей, умело подобранной музыкой, чтением стихов, рас-

сказов и т. п. Важно, чтобы школьники видели взаимосвязь выразительных средств изображения и способов художественно образного отражения действительности. На наш взгляд, применение музыкальных и литературных произведений может быть использовано как для дидактических, так и для воспитательных целей. Так, активизации зрительной памяти школьников в процессе работы над пейзажем заметно повышается после прослушивания ими музыки П. Чайковского, Вивальди и других композиторов на тему «Времена года», чтения стихов о природе. Художественный анализ, например, картины М. Савицкого «Поле» на фоне песни А. Александрова «Священная война» заметно усиливает эмоциональную сторону восприятия, вызывает патриотическое настроение, чувство гордости за свой народ, за свою армию. Объем литературного и музыкального материала зависит от уровня готовности учащихся воспринять его содержания. Однако не следует забывать, что его применение на уроке связано лишь с повышением уровня активизации художественного восприятия школьников.

Заключение. Таким образом, методическая подготовка будущих учителей изобразительного искусства к формированию духовной культуры школьников направлена, с одной стороны, на развитие у учащихся способностей видеть, понимать, ценить прекрасное в действительности и искусстве; а с другой – на умения применять полученные знания и навыки в практической художественной и повседневной деятельности, налаживать отношения в реальном мире по законам Истины, Добра и Красоты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эстетика: словарь // под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
2. Смольянинов, И. Ф. Природа в системе эстетического воспитания: кн. для учителя / И. Ф. Смольянинов. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с.
3. Семенова, М. Н. Развитие художественного восприятия у младших школьников / М. Н. Семенова // Вопросы художественного развития школьников на занятиях изобразительным искусством: сб. науч. тр. / под ред. Б. П. Юсова. – М.: Изд. АПН СССР, 1981. – С. 29–48.
4. Юсов, Б. П. Проблема художественного воспитания и развития школьников: дис. ... д-ра пед. наук / Б. П. Юсов – М., 1984. – 378 л.

Поступила в редакцию 17.04.2014 г.