

УДК 373.5.016:73/76:37.033

Эстетическое освоение природы в художественно-творческой деятельности школьников

Федьков Г. С.

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

В статье, на основании изучения философской, психолого-педагогической литературы и практического педагогического опыта, эстетическое освоение природы школьниками рассматривается неразрывно от развития их художественно-творческих способностей. Ведущим методом эстетического освоения природы является метод наблюдения. Организация уроков восприятия эстетического в действительности, в том числе и природы, предполагает освоение учащимися разнообразной эстетической ценности природы.

Педагогический процесс развития у школьников умения наблюдать за природой включает: четкое и полное представление учителем как учебно-воспитательных задач, так и педагогических этапов, направленных на развитие у учащихся способности переживать, элементарно эстетически познавать природно-прекрасное, активно применять накопленный эстетический опыт в изобразительной и повседневной деятельности. Показано, что эстетическое освоение природы школьниками в процессе ее восприятия и изображения: а) развивает у них анализаторы, воспринимающие природно-прекрасное; б) обеспечивает в учебно-воспитательном процессе организацию эмоционально-чувственного контакта детей с природой; в) содействует развитию творческих способностей школьников.

Ключевые слова: учитель, педагогический процесс, наблюдение, эстетическая выразительность природы, красота природы, эстетическое освоение природы, творческие способности школьников.

(Искусство и культура. — 2016. — № 2(22). — С. 109-115)

Aesthetic Understanding of Nature in Art and Creative Activity of Schoolchildren

Fedkov G. S.

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

On the basis of studying philosophic, psychological and pedagogical literature as well as practical pedagogical experience the aesthetic understanding of nature by schoolchildren is considered in the article inseparably from the development of their art and creative abilities. The leading method of aesthetic understanding of nature is the method of observation. Setting up lessons of perception of the aesthetic in reality, nature including, presupposes understanding by schoolchildren of various aesthetic value of nature.

Educational process of the development of schoolchildren's ability to observe nature includes: clear and complete teacher's picture of both academic tasks and educational stages which are aimed at the development of schoolchildren's ability to sympathize, elementary aesthetically understand the nature beautiful, apply the accumulated aesthetic experience in painting and everyday activities. It is shown that aesthetic understanding of nature by schoolchildren in the process of its perception and depiction develops their: a) analyzers which perceive the nature beautiful; b) provides setting up emotional contact of children with nature in the academic process; c) promotes development of schoolchildren's creative abilities.

Key words: teacher, pedagogical process, observation, aesthetic expressiveness of nature, beauty of nature, aesthetic understanding of nature, schoolchildren's creative abilities.

(Art and Culture. — 2016. — № 2(22). — P. 109-115)

Когда мы говорим о развитии у школьников творческих способностей на уроках изобразительного искусства, то предполагаем не только умение ими создавать оригинальные рисунки. Развитие творческих способностей связано с умением неор-

Адрес для корреспонденции: 210041, Беларусь, г. Витебск, пр-т Победы, 37-122. – Г. С. Федьков

динарно мыслить в той или иной жизненной ситуации, принимать адекватные решения, руководствуясь положительными духовными ценностями и, конечно, воплощать свои художественные замыслы оригинально теми или иными художественными материалами.

Возникает вопрос, как достигается такая взаимосвязь: мыслить – действовать – создавать? Отвечая на него, заметим что, необходимо в первую очередь развивать у школьников наблюдательность.

Созданию художником картины предшествует этап сбора необходимого натурного материала (наброски, зарисовки, эскизы, этюды). Ученик на уроке лишен такой возможности. Он полагается, прежде всего, на свои наблюдения и, в лучшем случае, представления, сформированные об объекте изображения в процессе объяснения учителем нового материала.

Хорошим подспорьем для создания творческих работ является рисование учащихся на пленэре. Однако опыт показывает, мало кто из учителей изобразительного искусства практикует выполнение школьниками рисунков на природе. Не потому ли зачастую и в пятом классе они рисуют предметы (явления) природы так, как их учили рисовать в детских садиках? Домик на таких рисунках детей представляет собой изображение кубика и треугольника; елочка – нагромождение друг на друга несколько треугольников; небо – голубое; вода – синяя; трава – зеленая. Заметим, такие навыки рисования у учащихся характерны для тех школ, в которых изобразительное искусство преподают учителя начальных классов.

Целью данной статьи является изучение роли природы в развитии у школьников умения наблюдать, осваивать ее эстетическое многообразие, соответственно относиться к природе в повседневной деятельности, использовать накопленные зрительные представления в творческих работах.

Опыт показывает, что умение наблюдать природу, чувствовать ее красоту формируется в деятельности, которая направлена прежде на развитие анализаторов, воспринимающих прекрасно. Эстетическое освоение природы оказывает активное влияние на развитие эмоций, чувств, ассоциаций ребенка. В ре-

зультате у школьников развивается способность видеть, понимать и ценить природно-прекрасное. Развитые эстетические чувства, как и нравственные, организуют и направляют поведение и поступки людей, формируют духовные качества личности. Эстетическое освоение природы в процессе ее восприятия и изображения, развивая эмоциональную сферу ребенка, создает условия для понимания им духовных ценностей в контексте «прекрасного и безобразного», «доброты и жестокости», «отзывчивости и черствости», «равнодушия и отзывчивости» и т. д.

Причиной многих человеческих пороков, как известно, является незнание, духовная черствость и невежество. Таким образом, умение правильно, с позиций общепринятой морали, поступать зависит от знания. Связующим звеном между знанием и поведением является воспитание, в том числе и эстетическое.

Роль компетентности учителя в эстетическом освоении школьниками природы.

Практика показывает, что для современного учителя недостаточно обладать только хорошими графическими умениями и навыками в области изобразительного искусства, недостаточно методически правильно провести урок. Для него актуальным является то, какие ценности в учебно-воспитательном процессе он культивирует в молодежной среде, в какой взаимосвязи находятся эти ценности с государством, обществом, природой, отдельными человеком. Иными словами, современный учитель обучая, развивая и воспитывая школьников должен, прежде всего, отчетливо понимать, во имя чего он обучает, развивает и воспитывает.

На уроках изобразительного искусства в области восприятия эстетического в действительности ставится задача развивать у школьников умение видеть и отзываться на красоту предметно-пространственного мира, в том числе и природы.

Надо сказать, природа сама по себе не может быть средством воспитания. Таковой она становится только при условии педагогически организованного процесса освоения ее эстетических качеств и свойств, при достаточном развитии в ходе художественной деятельности органов

внешних чувств ребенка как проводников эстетических впечатлений, благодаря которым он воспринимает все ее эстетическое многообразие.

Предмет, который необходимо изобразить школьнику на бумаге, представляет собой совокупность пластических и живописных качеств. Он особым образом освещен, имеет объем, конструкцию, положение в пространстве, цвет, определенную фактуру, обладает формой, наделенной индивидуальными, неповторимыми особенностями. Находясь на свету, предмет реагирует на все состояния свето-воздушной среды, приобретает ее оттенки. Задача учителя заключается в том, чтобы в процессе эстетического анализа объекта помочь ребенку установить эстетическую ценность предмета природы. Только таким образом можно воспитать у школьников активность восприятия, наблюдательность, что, безусловно, положительно сказывается и на результатах художественно-творческой деятельности детей.

Глубина анализа объекта действительности, уголка природы, природного комплекса зависит от возрастных особенностей учащихся. Процесс эстетического освоения природно-прекрасного должен быть построен в форме живой, непринужденной, доброжелательной беседы. Нельзя прерывать неправильный ответ школьника. Важно выслушать его, по возможности усилиями класса установить, в чем была допущена ошибка, поправить ответ, сделать обобщения. Чтобы правильная информация закрепилась в сознании ребенка, ее необходимо, по мере необходимости, повторить во время занятий несколько раз.

В школьной практике учителя нередко только констатируют красоту природы: «Это дерево красивое», «Прекрасные цветы», «Нужно бережно относиться к природе» и т. п., тем самым развивают у детей «фальшивые» эстетические чувства. Проводя данное исследование, мы обратили внимание на тот факт, что школьники, как правило, «знают», что природу надо беречь (опрос проводил в пятых классах одной из школ города Витебска в 2014 году учитель А. Санько). В то же время практика показывает, что оставаясь наедине с ней, нередко дети ломают деревья, разоряют птичьи гнезда, обижают животных и т. п. Заученные знания о красоте природы

не могут автоматически преобразоваться в эстетические чувства. Эмоциональное отношение, считает П. М. Якобсон, переживаемое человеком, приобретает качества эстетического чувства тогда «...когда человек подходит к окружающим явлениям, предметам с особой оценкой – исходя из категории прекрасного» [1, с. 219]. Другими словами, очевидно, мы вправе утверждать, что возникновение у ребенка эстетических чувств, переживаний, восприятий природно-прекрасного, отношений к природе связано с его духовным развитием, с глубокими представлениями о ее красоте, с умением ценить и ориентироваться в многообразных ее эстетических проявлениях.

Художественная деятельность школьников на уроках изобразительного искусства и эстетический анализ объектов и явлений природы. В методической литературе подчеркивается, что алгоритм работы над рисунком включает три стадии: 1) создание у учащихся представлений о предмете изображения; 2) создание представлений об изображении; 3) материальное воплощение изобразительных задач. Руководствуясь данным подходом, который сориентирован на изучение школьниками характера формы предмета, пропорций, объема, положения в пространстве, цветовой окраске и т. п., учителя нередко забывают об эстетическом анализе предмета природы. В то же время надо заметить, не установив со школьниками, в чем эстетическая ценность объекта изображения, вряд ли целесообразно приступать к его изображению. Отсутствие этапа эстетического освоения природы ведет к сухому «документальному» изображению. В таком случае, вместо того, чтобы высказать свои эмоции и чувства от встречи с прекрасным, ученик стремится нарисовать точно как в натуре. Отсутствие четких задач на уроке, направленных не только на изучение строения формы, но и на ее эстетический анализ мало способствует созданию оригинального, эстетически выразительного рисунка.

В то же время, организуя восприятие школьников, необходимо помнить о их возрастных особенностях: что могут они эстетически освоить на том или ином уроке. И, конечно же, решая дидактические задачи, не следует забывать о воспитательной стороне урока.

Вариативность содержания восприятия эстетического в природе на занятиях по изобразительному искусству. В школьной программе по изобразительному искусству говорится, что эстетическое восприятие действительности как составная часть художественной деятельности имеет в относительно самостоятельную систему учебных задач. «Содержание данного раздела в структуре программы от класса к классу постепенно расширятся. ...Основная задача данного вида деятельности – освоение предмета на эстетическом уровне, что ведет к формированию эстетического сознания и эстетических чувств учащихся» [2, с. 4–5].

Уроки восприятия эстетического в действительности в первом–третьем классах, в соответствии с программой, ориентирует работу учителя преимущественно на приобщение школьников к красоте природы. С четвертого класса – больше учебного времени предлагается уделять знакомству школьников с архитектурой, формированию бережного отношения к природе, памятникам. В пятом классе рекомендуется раскрывать роль природы в формировании эстетического вкуса человека, знакомству с народными праздниками и обрядами.

В процессе изучения тематики содержания раздела «Эстетическое восприятие действительности» обращает внимание тот факт, что учебная работа с первого по пятый класс представлена преимущественно в виде перечисления тематики заданий, отсутствуют конкретные учебные задачи. Например, разнообразие форм цветов в природе (цветы, листья, деревья). Прогулка по городскому (сельскому) парку – 1-й класс. Особенности цвета и формы объектов природы (красота узоров ветвей, изгибы стволов и др.) – 2-й класс. Эстетическое восприятие объектов и явлений природы «Родные просторы» (мультимедийная презентация, экскурсия) – 3-й класс. Художественные особенности городского и сельского пейзажа, их своеобразие, облик современных городов, сел (мультимедийная презентация) – 4-й класс. Духовно-эстетическое единство человека и природы. Роль природы в формировании эстетического вкуса человека. Народные праздники, обряды, их связь с природой и сельскохозяйственными рабо-

тами – 5-й класс [2].

Внимательное изучение текстового материала программы вызывает вопросы. Так, например, что означает дважды повторяющееся в разделе «Эстетическое восприятие действительности» выражение «Эстетическое восприятие объектов природы», или «Эстетическое восприятие архитектуры Беларуси». «Красота современных архитектурных сооружений Беларуси» (мультимедийная презентация)? Эстетическое восприятие предметного мира. «Эстетика и польза мира вещей» (мультимедийная презентация) [2, с. 15].

Содержание материала, предлагаемое школьной программой по изобразительному искусству, представляет собой калейдоскоп заданий мало связанных друг с другом по смыслу и с размытыми учебно-воспитательными задачами, сориентировано преимущественно на накопление учащимися зрительных представлений об окружающей действительности, в том числе и природе, необходимых, прежде всего, для выполнения практических заданий. Не используются, на наш взгляд, в должной мере воспитательные возможности раздела «Восприятие эстетического в действительности».

Безусловно, эстетический анализ природных объектов неотделим от решения практических задач урока. Однако, как упоминалось выше, нередко учителя забывают об эстетическом освоении природных объектов, нацеливая школьников на решение только практических задач.

Разрабатывая авторскую программу восприятия эстетического в действительности, в основу которой положен региональный подход, мы учитывали стоящие перед педагогикой и школой задачи воспитания молодых поколений как субъектов собственной деятельности. Ориентирами, определяющими поведение и поступки учащихся в повседневной деятельности, во взаимоотношениях с природой, людьми должны стать эстетические, художественные, нравственные, экологические, этнические, патриотические, идеологические ценности.

1-й класс. Задачи: *накопление разнообразных эстетических представлений о природе; развитие чувственной сферы ребенка: эмоциональной отзывчивости на красоту природы, умения «отождествлять»*

себя с другими субъектами природы (способность к перевоплощению – войти в положение, в роль другого).

Примерная тематика бесед и практических заданий. Накоплению разнообразных представлений о природе способствует выполнение следующих заданий: «Красота природы ближайшего окружения», «Что красивого, необычного, интересного можно увидеть в небе утром, днем, вечером, ночью?», «Каким становится небо во время ненастья (гроза, метель и т. п.)?», «Что отражается в воде?», «Всегда ли небо – голубое, вода – синяя, трава – зеленая?», «Назови картину художника о природе. Чем она тебе запомнилась?»; развитию чувственной сферы, эмоциональной отзывчивости – «Если бы я вдруг стал волшебником...», «Что было бы, если бы вдруг исчезли цветы, деревья, животные?..»

2-й класс. Задачи: активизация восприятия, формирование способности всматриваться, вслушиваться в природу, видеть необычное, эстетически привлекательное в обычном, в хорошо знакомом; накопление представлений об эстетической выразительности растительного и животного мира природы (дерево осенью, зимой, весной, летом; красота цветов и трав; разнообразие окраски, форм, движений птиц, зверей, рыб, насекомых); развитие ассоциаций и эмоциональной отзывчивости на состояние природы (радостное, грустное) в разное время года.

Примерная тематика бесед и практических заданий. «Любимое время года», «Характерные цвета и звуки осени, зимы, весны и лета», «Кого и что напоминает завывание ветра в ненастную погоду, шорох под ногами опавших листьев, заснеженные деревья, причудливые формы облаков?..»

Понаблюдай, как изменяется форма животных в движении. Выполни рисунок на тему: «Птица летит», «Животное бежит» и т. д.

Обрати внимание на эстетическую выразительность формы птиц и других животных в хорошую погоду и в ненастье. Выполни рисунки по памяти: «Поющий петух», «Намокшее под дождем животное», «Птицы зимой у пустой кормушки», «Бездомный котенок» и т. п.

3-й класс. Задачи (опираясь на знания, полученные школьниками на уроках чтения, природоведения, изобразительного искусства): воспитание у школьников понимания природы как источника эстетически ценных, жизненно необходимых объектов и явлений, которые нуждаются в защите, охране и сбережении; накопление представлений об архитектуре городов, сел, связи архитектуры с природой; развитие у детей воображения, фантазии, способности посылно эстетически организовывать окружающую среду (лепка со снега скульптурных групп, выполнение ковров из опавших осенних листьев, композиций из камней, песка и т. п.).

Примерная тематика бесед и практических заданий. «Где и почему селились наши предки?», «Архитектура и природа», «Что влияет на красоту наших городов и сел». Выполни рисунок на тему: «Мой город (село)», «Малые архитектурные формы города (села)» и т. д. Выполни композицию из опавших листьев, создай скульптурную группу из снега по мотивам сказок.

4-й класс. Задачи: развитие наблюдательности, понимание уникальности природы родного края. На уроках восприятия эстетического в действительности школьники осваивают красоту реальной и рукотворной природы (леса, озера, реки, водохранилища, поля, дороги, парки и т. д.). Уроки-путешествия по Беларуси проходят преимущественно с использованием фотоальбомов и репродукций с картин художников; посещение художественных выставок, музеев, картинных галерей; освоение школьниками эстетической выразительности ее объектов и явлений, понимания красоты природы растительного и животного мира как одного из условий ее существования. Принципиальное значение для эстетического освоения природы детьми имеет понятийный аппарат, используемый учителем при характеристике природно-прекрасного: красота; гармония; эстетика; эстетическая выразительность.

Примерная тематика бесед и практических заданий. «Беларусь – край озер и рек», «Красота родного края», «Моя деревня», «Город, в котором я

живу», «Городской парк», «Натюрморт с рыбой», «Где живет камышовая жаба?» (по страницам Красной книги Республики Беларусь), «Заяц-беляк» (изменение окраса шерсти как признак приспособления к меняющимся природным условиям) и т. п.

Восприятие эстетического в действительности содействует и накоплению знаний, и развитию органов внешних чувств детей как проводников эстетических впечатлений.

Обратимся к опыту. Рядом со школой имеется немало объектов природы, пригодных для рисования. Работа на пленэре полезна не только для выполнения изобразительных задач. Свежий воздух, новые впечатления благоприятно сказываются на результатах урока. Не случайно выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский, восхищаясь красотой природы, считал ее важным средством эстетического воспитания подрастающего поколения. Он подчеркивал большое значение непосредственного общения детей с окружающей природой, которая, по его мнению, «...имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком посреди рощи и полей, ...стоит многих недель, проведенных на учебной скамье» [3, с. 287].

Выше мы говорили, выполнению задач практической художественно-творческой деятельности, должен предшествовать эстетический анализ объектов природы. Обратимся к примеру. Необходимо провести эстетический анализ дерева.

Перед тем как выполнять задание, предлагаем школьникам понаблюдать за природой. Сколько разнообразных предметов и явлений вокруг нас! Одни из них нас впечатляют больше, другие – меньше. Некоторые предметы и явления мы называем удивительными, красивыми. Но ко многим из них эти понятия не подходят, и тогда наши стремления направлены на поиск для них соответствующих определений.

В зависимости от характера формы, положения объекта природы в пространстве и т. д. он может обозначаться нами не только как красивый, чудесный, но и по-другому. Например, поле – красивое, черное, убогое; небо – жаркое, холодное, бесконечное; дуб –

коренастый, приземистый, тенистый и т. д.

Умение реагировать на разнообразную эстетическую ценность природы помогает школьнику создать ее образ в собственных представлениях, что, безусловно, положительно скажется и на результатах практической художественно-творческой деятельности. Иными словами, понятия «прекрасное», «красивое» не могут полностью раскрыть всю разнообразную эстетическую ценность природы. Для этого необходим иной подход, поиск новых словесных обозначений, характеризующих ее многообразную эстетическую выразительность: цветовую окраску предметов, необычную их форму, движения и т. д. Очевидно, можно утверждать, что *выразительность – есть объективное качество природы. По нашему пониманию, она представляет собой совокупность чувственно-воспринимаемых признаков ее предметов и явлений.* По своему содержанию, как мы видим, она значительно шире, чем красота, охватывает разнообразную эстетическую ценность природы. Применение учителями в педагогической деятельности преимущественно таких понятий, как «красивое», «прекрасное» дает школьникам основание думать, что в природе есть и некрасивые, а значит, ненужные предметы, которые следует или переделать, или уничтожить.

Эстетический анализ дерева начинаем с вопроса «Как оно называется?» Затем обращаем внимание детей на его крону (характер формы, цветовой окраски, освещение, кого и что она напоминает), ствол, сучья, ветви. Важно обратить внимание детей, что каждое дерево, как и любой предмет природы, имеет свой «характер». Его составляют особенности формы, пропорции, конструкция, цвет, положение в пространстве, фактура коры и т. д.

Когда мы дотронемся к разным деревьям руками, то почувствуем, что одни из них более теплые, а другие – холодные, одни шершавые, другие гладкие. Весной, летом и осенью можно хорошо ощутить запах каждого дерева. В непогоду внимательный наблюдатель природы с интересом прислушивается к шуму ветра в верхушках

деревьев. Ну а кто не любит отведать вкусных яблок, груш, вишень? Иначе говоря, наши представления о деревьях не будут полными, если мы не вспомним, что на многих из них растут не только красивые, но и вкусные плоды. Таким образом, то, что мы видим глазами, слышим ушами, ощущаем обонянием, ладонями и пальцами, а также на вкус, создает в нашем представлении образ того или иного предмета, всей природы в целом.

Не всегда условия позволяют работать на пленэре. В таком случае выполнение учебно-воспитательных задач раздела школьной программы «Восприятие» можно осуществлять, используя качественные фотографии.

Рассматривая фотографию, например, дерева, предлагаем школьникам ответить на вопросы (содержание и количество вопросов учитель определяет исходя из учебно-воспитательных задач урока и возрастных особенностей школьников):

1. Как называется дерево?
2. Определите общий цвет дерева, а потом его ствола.
3. Определите цвет листвы и ствола в тени, а также на освещенных сторонах по отдельности.
4. Проследите, как меняется цвет и тон ствола дерева от корня до верхушки.
5. Какие цвета необходимо смешать, чтоб нарисовать листья и ствол дерева на свету и в тени?
6. Что темнее: ствол или листва?
7. Кого или что напоминает вам форма дерева, его ствол, кора, крона?
8. Чем интересно для вас это дерево?
9. Представьте, теплые или холодные у него листья? Обоснуйте свои предположения.
10. Определите, шершавая или гладкая кора этого дерева?

11. Исходя из своих впечатлений, найдите слова, которые, на ваш взгляд, соответствуют выразительности дерева, помогают создавать его художественный образ (высокое, тонкое, крепкое, коренастое, мощное, приземистое, развислое, раскидистое, ровное, тенистое, белоногое, златоглавое, гибкое, корявое, мохнатое и т. д.).

12. В чем, на ваш взгляд, эстетическая ценность дерева?

Задание можно считать выполненным тогда, если: ответы школьников точно раскрывают эстетическую сущность дерева, они научились видеть разницу цвета на освещенных частях дерева и в тени, изменение цвета ствола от корня до верхушки, умеют создавать в личных представлениях ее художественный образ, осознали в чем его эстетическая ценность.

Заключение. Развивая наблюдательность школьников, мы способствуем накоплению ими багажа зрительных представлений, умению видеть необычное в обычном, в знакомых предметах и явлениях. Тем самым создаем хорошую основу для развития у учащихся художественно-творческих способностей. Важно при этом ставить посильные задачи, успешное выполнение которых доставляет детям радость и активизирует стремление к творчеству.

ЛИТЕРАТУРА

1. Якобсон, П. М. Психология чувств / П. М. Якобсон. – 2-е доп. изд. – М.: АНН РСФСР, 1958. – 384 с.
2. Изобразительное искусство I–V классы. Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск: НИ Образования, 2012. – 38 с.
3. Ушинский, К. Д. Воспоминание об обучении в Новгородсеверской гимназии; избр. пед. соч.: в 2 т. / К. Д. Ушинский; под ред. В. Я. Струминского. – М.: Государственное учеб.-пед. изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1953. – Т. 1: Вопросы воспитания. – С. 281–290.

Поступила в редакцию 02.11.2015 г.