

СТАТЬИ

УДК 37.036:7.011

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА**¹Амиржанова А.Ш., ²Скрипникова Е.В.**¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: aina71@bk.ru;²ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: evskripnikova@bk.ru

В представленной статье авторы рассуждают о том, что по сравнению с предреволюционной и советской педагогической системой, содержание современного художественного образования изменилось не в значительной степени. Связано это с тем, что без классической теории искусства постичь искусство невозможно. А как известно, искусство – есть мощный фактор, оказывающий влияние на воспитание и развитие любой личности. Художественное воспитание и развитие личности – это процесс многофункциональный. Авторы полагают, что целенаправленное художественное развитие, начатое как можно раньше и как можно квалифицированнее, является неперенным условием формирования всесторонне развитой личности. Также они отмечают, что, несмотря на указанную ими в статье относительную стабильность художественного образования, все же задача педагога – находить и использовать новые художественные идеи или художественно-педагогические концепции для видоизменения содержания образования. Вместе с тем развивающая функция искусства проявляется в совершенствовании различных способностей личности, связанных в первую очередь с художественным восприятием искусства и с творческой деятельностью. Восприятие искусства и, в дальнейшем, художественно-творческая деятельность переносят человека в мир особых художественных переживаний и эстетических эмоций, которые направляют психическую деятельность человека в новое русло, создающее эмоциональную разрядку. Таким образом, по мнению авторов, художественное воспитание и развитие личности можно рассматривать только в контексте целенаправленного и организованного процесса, протекающего под руководством педагога, ориентирующегося не только в области искусства, но и в области художественной педагогики и психологии.

Ключевые слова: художественное воспитание, творчество, идеал, восприятие, изобразительная деятельность, воображение, образ

SOME ASPECTS OF ARTISTIC EDUCATION OF THE PERSONALITY AND DEVELOPMENT OF ABILITIES BY MEANS OF ART**¹Amirzhanova A.Sh., ²Skripnikova E.V.**¹Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;²Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: evskripnikova@bk.ru

In the present article, the authors argue that, in comparison with the pre-revolutionary and with the Soviet pedagogical system, the content of modern art education has not changed significantly. This is due to the fact that without the classical theory of art, it is impossible to comprehend art. And as you know, art is a powerful factor influencing the upbringing and development of any personality. Art education and personal development is a multifunctional process. The authors believe that purposeful artistic development, begun as early as possible and as qualified as possible, is an indispensable condition for the formation of a comprehensively developed personality. They also note that in spite of the relative stability of art education indicated by them in the article, it's still up to the teacher to find and use new artistic ideas or artistic and pedagogical concepts to modify the content of education. At the same time, the developmental function of art is manifested in the improvement of various personal abilities, associated primarily with the artistic perception of art and with creative activity. The perception of art and, in the future, artistic and creative activity transfer a person to the world of special artistic experiences and aesthetic emotions, which direct human mental activity to a new direction, creating an emotional discharge. Thus, according to the author, artistic education and personal development can be viewed only in the context of a purposeful and organized process under the guidance of a teacher who orients not only in the field of art, but also in the field of artistic pedagogy and psychology.

Keywords: artistic education, creativity, ideal, perception, graphic activity, imagination, image

Как известно, основу художественного образования составляют такие факторы, как художественное воспитание, художественное развитие и художественное обучение. Художественное воспитание в данном случае мы рассматриваем как целенаправленный процесс формирования у личности способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить и оценивать искусство, наслаждаться им и создавать художествен-

ные ценности. В целом художественное обучение – это весьма трудоемкий процесс, предполагающий освоение личностью совокупности знаний по теории, истории искусства, формирование мировоззренческих установок, личностного отношения к искусству и художественному творчеству. Художественно-творческое развитие мы понимаем как форму деятельности, направленную на формирование и развитие

способностей личностей в разных видах искусства. Все же стоит отметить тот факт, что выделение этих компонентов в системе художественного образования имеет весьма условное понимание. В действительности они взаимосвязаны и оказывают огромное влияние на любую творческую деятельность. Определение этих компонентов как единых аспектов, оказывающих влияние на личность, неразрывно связано с организацией учебно-воспитательного процесса и в выборе более оптимальных вариантов в постановке цели и задач.

Цель исследования: проанализировать некоторые особенности художественного воспитания личности и развитие способностей посредством искусства.

Содержание художественного образования на современном этапе изменилось совсем незначительно, по сравнению с педагогикой социалистического периода и, более того, предшествующими ей периодами. И это закономерно: без классической теории искусства искусство не постигнешь. Что же касается мировоззрения личности ребенка вообще, эстетических взглядов, художественного кругозора и положительного идеала в искусстве, то ответственность за них вынужден полностью взять на себя преподаватель, развивающий в личности творчество. Какой гражданин нужен нашему обществу, какие качества необходимо воспитать у подрастающего поколения, какие образцы искусства каждая личность должна усвоить в качестве идеала?

Ответы на эти да и многие другие вопросы сейчас актуальны для каждого педагога, так как прежний социальный заказ, ориентированный на активного строителя социалистического общества, не нашел на современном этапе адекватной замены. Хотя нужда в активных строителях позитивного будущего несколько не стала меньше, проблема положительного идеала, формируемого с помощью искусства, еще не решена.

Ориентация некоторых педагогов только на личностный компонент в художественном образовании может привести к чрезмерной абсолютизации индивидуального психологического, а порой и подсознательного начала в детском творчестве. В данный момент очень важно сохранить все то хорошее, что было накоплено предшествующей художественной педагогикой, в том числе педагогикой советского периода.

Несмотря на указанную нами относительно стабильность художественного образования, все же необходимо помнить, что избранные педагогом основная художественная идея или художественно-педагогическая концепция значительно видо-

изменяют содержание образования, иначе акцентируют различные его компоненты.

Когда речь заходит об инновационных, то есть новых, нетрадиционных технологиях в художественном образовании, необходимо помнить, что под этим подразумевается педагогический процесс, который состоит из трех компонентов: определение цели, содержания и метода. Цель в инновационных технологиях ориентирована на положительный результат художественного образования.

Все чаще в современной педагогике используют такое понятие, как «педагогическое проектирование». Под этим понятием стоит понимать процесс, связанный с целеполаганием, прогнозированием, планированием, диагностикой и коррекцией процессов образования. Начинается он с разработки учебного плана, продолжается в составлении программ и завершается подготовкой отдельных учебных занятий. Наиболее актуальным звеном педагогического процесса обучения искусству является составление программы, учитывающей региональные социокультурные особенности.

Разработка проектов художественного образования требует от авторов безусловной художественной грамотности и охватывает все направления образовательного процесса – воспитание, развитие и обучение. Необозримые перспективы для педагогического творчества открывает появление новых типов образовательных учреждений и форм обучения изобразительному искусству.

Итак, художественное воспитание и развитие личности средствами искусства, на наш взгляд, можно условно разделить на две вполне обособленных этапа:

1. Художественное восприятие действительности в связи с изображаемой темой
2. Собственно изобразительная деятельность – материализация замысла.

Связующим звеном между ними выступает эстетическое, художественное переживание действительности. Задача первого этапа – это получение художественного переживания. Задачей второго этапа является воплощение образного эквивалента полученного переживания, т.е. изображения, окрашенного определенной гаммой чувств.

Разнообразие действующих ныне программ и авторских взглядов определяют многообразие и разнородность предлагаемых обучающих и воспитательных концепций. Точка зрения, предлагаемая нами, безусловно и однозначно ориентирована на художественное освоение действительности при решающей роли рисования с натуры как основы для развития всех других видов изобразительной деятельности.

Любая изобразительная деятельность личности является эстетической ценностью. В ней сочетаются теоретические знания (основы композиции, перспективы, цветоведения) и технические приемы ради главного – воплощения специфическими художественными средствами в изображении и мыслей, и чувств: это и есть то самое эстетическое отношение личности ребенка к действительности, которое составляет суть эстетического воспитания [1, с. 39]. В обучении личности ребенка изобразительной грамоте нет и намека на подавление индивидуальности и самостоятельности. Гармоничное сочетание основ изобразительной грамоты со свободой выбора художественных средств и приемов выражения и изображения позволяют свободно развиваться творческой самобытности каждой личности.

Декларирование этого принципа – вынужденная реакция на имеющую место в художественной педагогике тенденцию принижения роли обучения в художественном образовании личности и отрицания необходимости обращения к природе. Многообразие предметов и явлений окружающего мира становится объектом эстетической оценки, эстетического переживания и, одновременно, побуждающим стимулом к изобразительной деятельности.

Гармония цветовых отношений, благородство и выразительность формы, изящество линий, необычность фактуры являются причиной возникновения элементарных художественных переживаний: чувство цвета, как и чувство формы, являются наиболее распространенными случаями эстетического восприятия.

Следовательно, нет никаких оснований отвергать природу как источник возникновения художественных переживаний. Этот вывод не противоречит концепции художественного развития личности. Творческое воображение опирается на непосредственное восприятие, а фантазия развивается на образах репродуктивного воображения. Отсюда вытекают три основных момента, связанных с художественным восприятием, осмыслением и отражением в изобразительной деятельности представление и переживаний автора.

1. Художественное восприятие действительности в каждом конкретном случае отвечает определенным художественным целям. В процессе изобразительной деятельности нужно учить обучаемого видеть эстетические признаки природы. Причем эстетическая категория красивого и прекрасного в последних исследованиях трансформируется в более гибкую категорию выразительного. Восприятие действи-

тельности организуется педагогом в соответствии со следующими методическими установками: мотивацией цели наблюдения, выделением объектов наблюдения, их существенных эстетически значимых признаков, формированием образных представлений и их фиксацией изобразительными средствами.

2. Художественное переживание действительности связано с моделированием психолого-педагогической ситуации на основе воздействия природы и синтеза искусств для повышения эмоциональной отзывчивости у обучаемого, поиском изобразительного эквивалента на эстетическую реакцию личности.

3. Художественное отражение действительности связано с методикой перевода субъективных образов восприятия в непосредственно изображаемый образ. На этом этапе очень важно знакомство личности с языком изобразительного искусства, освоение и совершенствование этого языка. В изобразительной деятельности богатство эстетических переживаний раскрывается при помощи специфических выразительных средств. Изучение художественного опыта, стремление понять логику создания произведения искусства, понять зависимость между восприятием действительности и трактовкой автором художественного образа создает для личности школьника возможность знакомства с множеством примеров художественной обработки впечатлений действительности. Необходимо показать, как концентрирует автор в художественном образе наиболее существенные и эстетически значимые черты. Задачей этого этапа является анализ художественных произведений, направленный на изучение изобразительно-выразительных средств и совершенствование на этой основе изобразительной техники обучаемых.

Развитие специальных способностей, в том числе и художественных, начинается уже в дошкольном возрасте и активно продолжается в младшем и среднем школьных возрастах. Для развития художественных способностей личности необходимо построить систему развивающих упражнений и заданий. Одним из ведущих компонентов художественных способностей является художественность восприятия. Изобразительной деятельности всегда предшествует психологический акт непосредственного восприятия окружающего мира или акт трансформации образов-восприятий, образов-представлений в желаемой для воспроизведения образ. Художественное восприятие как способность значительно отличается от обыденного восприятия.

Главным качеством художественного восприятия является цельность (целостность). Целостное восприятие – основа изобразительного искусства. В результате целенаправленного и осмысленного наблюдения каждый художник преобразует впечатления о действительности, чтобы из всего многообразия свойств и признаков выделить те, которые составляют сущность художественного образа [2].

Все эти сложные осознаваемые и подсознательные психические акты направлены на формирование целостного образа-представления. Другими специфическими качествами художественного восприятия являются осмысленность, апперцепция, избирательность и аконстантность. Осмысленность характеризуется как акцентирование внимания на главном, значительном в реальном объекте или среде, отказ или отвлечение от малозначащего. Апперцепцией принято считать тот опыт, который человек получил от прежнего восприятия и использовал, в свою очередь, его в дальнейшем. Как известно, каждый художник обладает особым, избирательным видением. Создавая тот или иной композиционный строй, он старается брать во внимание лишь то, что необходимо или выглядит наиболее интересным и значимым. Что же касается аконстантности, то она имеет важное значение в творческой деятельности. То есть это то, что дает возможность творческой личности выйти за рамки стереотипов, освободиться от общепринятых шаблонов. Умение преобразовать цветовой строй, конструкцию предметов, отказ от реальной среды – все это связано с аконстантным видением творческой личности [3, с. 67].

Также к разряду способностей, безусловно, относится способность воображения. Воображение – это присущая только человеку способность создания новых образов (представлений) путем переработки предшествующего опыта. Психическая деятельность воображения тесно связана с деятельностью восприятия и мышления в едином процессе создания художественного продукта. С помощью воображения на основе образов восприятия и представления осуществляется мысленный выход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная задача воображения – создание образа ожидаемого результата до его осуществления. Вся художественная деятельность строится на активном воображении, творческом мышлении [2]. Поэтому творческая художественная деятельность невозможна без постоянного расширения опыта личности. Формы расширения такого опыта могут быть самыми разнообразными:

от целенаправленного наблюдения действительности и восприятия произведений искусства до сочинения сказок и стихов, проведения ролевых игр.

Для изобразительной деятельности одинаково важны оба вида воображения: воссоздающее (репродуктивное) и творческое (продуктивное). Для того чтобы создать воображаемый образ, можно использовать ряд способов. Довольно-таки часто эти способы человек использует сам того не осознавая. Первый способ – агглютинация, т.е. «склеивание» различных несоединимых в повседневной жизни частей. В качестве примера могут служить такие мифологические образы, как кентавр, птицы Феникс и Сирин, где в образе объединены черты человека и животного, человека и птицы. Второй способ – гиперболизация. Это парадоксальное увеличение или уменьшение предмета или отдельных его частей: карлик-Нос, Мальчик-с-пальчик. Третий способ создания образов воображения – схематизация. В данном случае, автор четко прорисовывает или прописывает только важные черты сходства [4, с. 34]. Четвертый способ – типизация: выражение в единичном явлении (предмета) характерных, существенных черт, присущих целому виду или классу. Примером типизации в искусстве могут служить образы, созданные художниками: А.Н. Ярошенко («Кочегар», «Курсистка»), А.Е. Архиповым («Прачка»), Ф.А. Малявиным («Бабы») и т.д. Пятый способ – акцентирование. В создаваемом образе какая-то часть, деталь выделяется, подчеркивается. Примером является шарж, карикатура [5, с. 97].

Что же касается способности как художественного мышления, то в изобразительной деятельности оно развивается последовательным естественным путем по мере того, как усложняются задачи и проблемы, стоящие перед обучаемой личностью в каждой новой теме или задании. Вместе с тем можно активизировать художественное мышление различными приемами и средствами. Примером может служить упражнение, которое психологи называют «перевоплощением» и которое в изобразительной деятельности приобретает свою специфику. При изучении законов перспективы перевоплощение может выглядеть следующим образом: дети должны представить себя поочередно вороной из басни И.А. Крылова, сидящей на ветке с сыром в клюве, и лисой под деревом. Как изменится изображение с этих разных точек зрения, какие произойдут изменения в перспективном ракурсе? В данном случае вариантом может стать рисунок с точки зрения, например, муравья, ползущего по стволу дерева. Или, напри-

мер, интересно увидеть и изобразить реально стоящий натюрморт с точки зрения стрекозы, бабочки или осы, летающих над ним.

Стимулируют художественное мышление личности и упражнения, связанные с изменением образа хорошо знакомых вещей. Освоение законов перспективы всегда достаточно сложное задание. Рисуя обыкновенный стул с двумя и одной точкой схода (во фронтальной и угловой перспективе), обучаемый решает, как правило, только учебную задачу. Можно это задание видоизменить и создать образ вещи: искаленный многострадальный школьный стул с перевязанной бинтом ножкой или трон короля, кресло ученого и т.д. Психологи предлагают тест, содержание которого хорошо «ложится» на изобразительную деятельность, – «Автопортрет». В психологии этот тест имеет сложную систему обработки и интерпретации, но в развитии художественно-образного мышления личности, можно использовать один из критериев этого теста – метафорическое изображение: т.е. ребенку можно предложить изобразить себя в роли сказочного, литературного или фантастического персонажа [6, с. 234].

В заключение, подводя итог, можно отметить, что в современной педагогической

науке прочно утвердились позиции необходимости и огромной значимости художественного воспитания для развития и становления личности, обогащения ее культуры. Что же касается развития способностей, то в изобразительной деятельности они развиваются комплексно, т.е. все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Таким образом, организуя изобразительную деятельность, педагог не только занимает, развлекает или обучает ребенка, в первую очередь он дает ему возможность стать творческой личностью.

Список литературы

1. Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство. Парциальная программа. М.: Детство-Пресс, 2011. 160 с.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2010. 352 с.
3. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой. М., 2010. 132 с.
4. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. СПб.: Издательство Буковского, 2011. 60 с.
5. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. М.: Сфера, 2010. 188 с.
6. Краснушкин Е.В. Мир искусства. Портрет. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 797 с.