

УДК 378.096

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Дамаданова С.Р.*ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», Махачкала,
e-mail: dama.s@mail.ru*

В статье рассматривается проблема оптимизации системы эстетического воспитания студентов посредством выявления тесной взаимозависимости эстетического и нравственно-патриотического направлений в высшем художественном образовании, а также потенциальных воспитательных возможностей искусства в процессе педагогически организованного анализа художественных произведений. Благодаря систематическому общению с искусством, миром творчества и вдохновения, идейно-ценностному отношению к содержанию произведений студенческая молодежь в художественных образах находит критерии для собственных поступков и эстетических потребностей, социально ответственной позиции, не ограниченной идеей банального комфорта и практической целесообразности, чуждой конформизму. В процессе анализа художественных произведений студенты учатся воспринимать картины не только с позиции прекрасного, но и руководствуясь принципами морали, нравственности, оценочного отношения к действительности, в качестве побудительного мотива к поступкам. Рассматривается необходимость обращения к отечественным художественным традициям, выступающим в качестве важного средства эстетического воспитания. В заключительной части статьи автор также приходит к выводу, что квалифицированное педагогическое воздействие, в частности психологический искусствоведческий разбор и творческий анализ художественных произведений, является наиболее эффективной формой формирования мировоззрения учащейся молодежи.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительное искусство, художественное образование, развитие художественного вкуса, формирование мировоззрения

THEORETICAL PREREQUISITES FOR AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING FINE ARTS

Damadanova S.R.*Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, e-mail: dama.s@mail.ru*

The article deals with the problem of optimizing the system of aesthetic education of students by identifying the close interdependence of aesthetic and moral-patriotic trends in higher art education, as well as the potential educational possibilities of art in the process of pedagogically organized analysis of works of art. Thanks to systematic communication with the arts, the world of creativity and inspiration, the ideological and value attitude to the content of works, students in artistic images find criteria for their own actions and aesthetic needs, a socially responsible position, not limited by the idea of banal comfort and practical expediency, alien to conformism. In the process of analyzing works of art, students learn to perceive paintings not only from the position of «beauty», but also guided by the principles of morality, morality, evaluative attitude to reality, as an incentive to actions. The necessity of turning to the domestic artistic traditions, which act as an important means of aesthetic education, is considered. In the final part of the article, the author also comes to the conclusion that qualified pedagogical influence, in particular, psychological art criticism analysis and creative analysis of works of art is the most effective form of forming the worldview of students.

Keywords: aesthetic education, fine art, art education, development of artistic taste, formation of worldview

В современном обществе утверждаются приоритеты образовательно-воспитательного процесса, построенного на возрастной значимости гуманистических ценностей в формировании мировоззренческих основ молодого поколения. В связи с этим эстетическое воспитание студентов выступает важнейшей составляющей художественно-педагогической деятельности, сформированной потребности жить и творить по законам красоты. Исследования позволяют сделать вывод о непосредственной взаимосвязи духовно-эмоционального развития учащейся молодежи с эстетическим воспитанием, формированием ценностных ориентаций личности, эстетического отношения к действительности, а также способности к художественному творчеству и др.

Цель исследования – выявление тесной взаимозависимости эстетического и нравственно-патриотического направлений в высшем художественном образовании, а также потенциальных воспитательных возможностей искусства в процессе педагогически организованного анализа художественных произведений (с учетом регионального аспекта проблемы).

Материалы и методы исследования

В процессе исследования, проводившегося на художественно-графическом факультете Дагестанского государственного педагогического университета, использовались такие методы, как анализ трудов видных педагогов, психологов, искусствоведов, искусствоведческие беседы с учащимися,

наблюдение, диалог, обобщение педагогического опыта.

Результаты исследования и их обсуждение

Еще в Древнем Египте и Древней Греции искусство признавалось эффективным средством эстетического воспитания учащихся. Гуманистические воззрения эпохи Ренессанса, основанные на идее гармоничного развития личности и направленные на систему воспитания универсально образованного человека, тоже формировались во многом под влиянием творчества гениальных художников, выступавших в качестве идеологов своего времени. Выдающиеся представители научной образовательно-воспитательной системы: П. Каптерев, В. Острогорский, К. Ушинский, Ю. Боров, М. Каган, В. Скатерщиков, В. Ванслов, Д. Кабалевский, А. Макаренко, Б. Неменский, В. Сухомлинский и многие другие – развивали в своих трудах теорию эстетического воспитания в процессе изучения учащимися, в частности, художественных дисциплин, освоение которых предполагало развитие мышления, воображения, наблюдательности учащихся, способности к ярко выраженному эмоциональному сопереживанию, осознанному стремлению к собственной преобразовательной творческой деятельности, эстетическому восприятию как произведений искусства, так и явлений действительности. Образовательно-воспитательные факторы художественно-эстетического развития личности раскрыты в работах Ю.Л. Афанасьева, В.А. Балашова, И.Ф. Гончарова, Г.Н. Джибладзе, Д.Н. Джолы, Л.П. Дугановой, А.Я. Зися, Б.Т. Лихачева, В.А. Разумного, А.В. Толстых, Е.В. Шевцова.

Проблемы формирования эстетической культуры студенческой молодежи рассмотрены в диссертационных исследованиях Н.В. Бровка, С.В. Масловской, Э.Э. Пурик, Т.В. Фроловой, С.Д. Якушевой и др.

Воспитывающее обучение рассматривает любую учебную задачу с перспективой на формирование мировоззрения, гражданской позиции. Воспитательно-образовательный процесс творческих учебных заведений, в частности вузовских художественно-графических факультетов, призван решать не только учебные задачи, но и проблемы формирования творческой личности посредством накопления искусствоведческих знаний, анализа произведений выдающихся мастеров искусства, а также развития собственных изобразительных навыков, утверждения мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций.

В процессе анализа художественных произведений студенты учатся воспринимать картины не только с позиции прекрасного, но и руководствуясь принципами морали, нравственности, оценочного отношения к действительности, в качестве побудительного мотива к поступкам. «То обстоятельство, что в эстетическое отношение включаются наши нравственные оценки и чувства, объясняет тот факт, что произведение искусства может не только вызывать у человека художественное наслаждение, но и побудить к определенным действиям и поступкам», – пишет П.М. Якобсон [1, с. 225]. Примером может служить известная литография советского живописца и графика Ираклия Моисеевича Тоидзе «Родина-Мать зовет!», созданная в первые дни Великой Отечественной войны и оказавшая значительное воздействие на патристические чувства: примечательно, что в нагрудном кармане бойцы бережно хранили изображение открыточного формата вместе с фотографиями родных и близких.

Проблемы образовательно-воспитательного процесса в контексте культуры базируются на научных трудах выдающихся представителей отечественной философии: М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, П.Ф. Флоренского и иных, а также М.С. Кагана, Н.И. Киященко, В.И. Разумного и иных, видных психологов, педагогов: Н.Н. Анисимова, И.П. Волкова, А.С. Выготского, Е.А. Игнатьева, Т.С. Комаровой, Б.М. Неменского, И.М. Раджабова, Н.Н. Ростовцева, Р.М. Чумичевой, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсова и иных, пропагандировавших идеи трудового воспитания, признававших необходимость формирования у молодого поколения достоверных научных знаний, качественных умений и навыков, а также необходимость приобщения молодежи к подлинным культурным ценностям.

Вовлечение творческой молодежи в самостоятельную художественную деятельность, развивающую мышление, воображение, в то же время в значительной мере воспитывает в них такое бесценное качество, как нравственность. Поэтому в процессе приобщения учащихся к художественному наследию, ценностям культуры и искусства педагогу следует наряду с продуманной формой подачи комплекса искусствоведческих знаний стремиться к созданию творческой атмосферы в коллективе, раскрыть специфические возможности учеников, формировать инициативный подход к учебным задачам, направленным на проявление гражданской позиции, противостояние негативным явлениям в обществе. Так, например, И. Волков важнейшим качеством

педагога считает умение сохранить эмоциональную, живую атмосферу на занятиях при ознакомлении с картиной [2, с. 124], видный ученый С. Ломов указывает в своих трудах на зависимость творчества от продуманно организованного наблюдения образов действительности, эффективность взаимодействия традиционных и инновационных средств обучения изобразительному искусству: «Именно рисование с натуры в союзе с компьютерными технологиями позволит развить и сформировать новое научное мировоззрение, способное адекватно и эффективно воздействовать на человека и существенно расширить границы его непосредственного взаимодействия с окружающим миром» [3, с. 12].

Сам процесс восприятия картины является эффективным средством развития наблюдательности, логического мышления, умения подмечать подробности, детали, несущие смысловую нагрузку и раскрывающие творческий замысел автора. Кроме того, устное монологическое, а также коллективное обсуждение художественного произведения, несомненно, способствует развитию речи учащихся. Благодаря систематическому общению с искусством, миром творчества и вдохновения, идейно-ценностному отношению к содержанию произведений студенческая молодежь в художественных образах находит критерии для собственных поступков и эстетических потребностей, социально ответственной позиции, не ограниченной идеей банального комфорта и практической целесообразности, чуждой конформизму. Творчески активный учащийся обладает ярко выраженным самосознанием, стремится к самообразованию, практической творческой деятельности, участию в различного рода художественных конкурсах, экспозиционных мероприятиях, подпитывающих здоровое честолюбие, выступающих в качестве яркой формы самовыражения и реализации творческого потенциала.

Одной из главных задач современного образования является воспитание высоко нравственной и духовно богатой личности, обладающей чувством гражданского долга, любовью к Родине, национальной культуре. Вместе с тем педагогически организованное восприятие и анализ произведений отечественного искусства формируют важнейшие эстетические качества – этническое самосознание, понимание взаимосвязей культурных традиций. Художественно-эстетическое образование должно включать в себя народное и профессиональное искусство как центральные элементы единого процесса, обеспечивающего художественное развитие личности [4, с. 439].

Здесь же следует отметить необходимость обращения к национальным традициям в искусстве, выступающим в качестве важного средства эстетического воспитания. Познавательная деятельность студентов, направленная на изучение этнохудожественной специфики традиционных видов творчества, например народного декоративно-прикладного искусства, занимает особое место в системе художественно-педагогического образования. Региональный компонент художественного образования представляет собой интегрированную модель, отражающую географическое, историческое, экологическое, экономическое, общекультурное и этнокультурное состояние региона. При рассмотрении региона как социальной системы следует учитывать, что его приоритетным системообразующим фактором является культура, обладающая специфическими территориальными особенностями и взаимодействующая с социально-культурными и экономическими факторами развития локального пространства [5, с. 72].

Проблемы взаимовлияния и взаимопроникновения художественного образования и эстетического воспитания достаточно глубоко и подробно разработаны в трудах ярких представителей дагестанской педагогической мысли, рассматривающих воздействие художественных произведений в качестве важного фактора оптимального сочетания профессионального искусства с народной педагогикой, национальными художественными традициями, формирования культуры этнической самоидентификации как отдельной личности, так и учащейся творческой молодежи в целом.

В процессе исследования рассматриваемой нами проблемы следует обратиться к трудам видных дагестанских ученых педагогов и искусствоведов. Аспект эстетического воспитания творческой молодежи в процессе изучения национальных художественных традиций отражается в исследованиях видных ученых-педагогов: М.М. Байрамбекова, С.М. Гаджимуратова, И.М. Раджабова и иных, а также видных общественных деятелей и педагогов-искусствоведов: А.С. Амирбекова, З.А. Гейбатовой-Шолоховой, М.И. Магомедовой-Чалабовой, М.М. Маммаева, Н.Ф. Мусаевой, Р.Г. Гаджихановой, Э.М. Путерброта, Г.А. Султановой, Л.В. Шахмардановой и др. Исследователи многовековой национальной декоративно-прикладной культуры и сравнительно молодого дагестанского профессионального изобразительного искусства отмечают уникальность самобытного художественного наследия, испытавшего влияние традиций мирового искусства, русского

искусства, оказавшего значительное и несомненное влияние на формирование специфики национальной профессиональной живописи, графики, скульптуры, современной художественной культуры Дагестана в целом.

Нельзя не отметить, что в современных условиях творческое самовыражение как видных художников, так и учащихся творческих учебных заведений, студентов художественно-графического факультета является определенного рода участием в политической жизни страны, откликом на политические и военные события, в немалой степени сформированным заслуживающими доверия средствами массовой информации.

Непосредственное или опосредованное творчеством и социально-культурными факторами участие в общественно-политической деятельности обогащает мировоззрение молодого поколения, существенно повышая культурный потенциал, всемерно способствуя всестороннему развитию, подлинно эстетическому восприятию и осознанию истинной ценности таких понятий, как Родина, Отечество, религия, культура, гуманизм, справедливость, историческая справедливость, совесть, нравственность, традиционные ценности, семья, дружба, любовь.

Следует особо подчеркнуть, что развитие художественного вкуса, высокое качество эстетических предпочтений, идейная направленность суждений учащейся молодежи находятся в прямой и непосредственной зависимости от квалифицированного педагогического воздействия, умелого педагогического руководства. Идейно направленная гражданственность, выраженная, в частности, творческой активностью студента художественного учебного заведения, – сложнейшее качество личности, равнодушной ко всему значимому, что связано с множеством психологических, социальных, эстетических факторов. Следовательно, педагогу в процессе эстетического воспитания учащегося следует учитывать его социальное происхождение, уровень образования и материального благосостояния семьи, ближайшего окружения, особенности социально-экологической среды и др.

Говоря о воспитательном значении произведений дагестанских художников, стоит упомянуть о росписях Кафедрального собора Пресвятой Богородицы в г. Махачкале, выполненных под руководством Заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ, профессора Мусаява Абдулзагира Бозгиитовича в строгом соответствии с православными канонами (по благословению епископа Бакинского и Прикаспийского Александра). По признанию мастера, преподавателя художественно-графического

факультета, при привлечении группы студентов к работе немаловажное значение придавалось не только их творческим данным и художественным способностям, но и нравственным качествам. Конфессиональная ориентация в расчет не принималась.

Стимулирование потребности молодежи в творческой и научной исследовательской деятельности в области художественно-педагогического образования, формирование средствами произведений изобразительного искусства ценностных ориентаций и мировоззренческих позиций в значительной степени решают проблемы эстетического воспитания личности, мотивированной к развитию и совершенствованию профессиональных навыков в художественно-творческой, научной и педагогической деятельности [6, с. 46]. Восприятие и оценочное отношение к идейно-образному решению произведений искусства в значительной степени формируются под прямым аргументированным или косвенным ассоциативным воздействием авторитета, будь то представитель старшего поколения, средства массовой информации или молодежный лидер.

Заключение

Как показывает практика, ведущими и наиболее эффективными формами эстетического воспитания, формирования мировоззрения учащейся молодежи, становления нравственно-оценочного отношения к явлениям действительности и развития идейно-эмоционального восприятия живописных, графических, скульптурных, архитектурных произведений искусства являются творческий разбор, обсуждение авторского толкования художественного образа, стимулирующие эмоциональную отзывчивость на произведения искусства. Анализ произведений на учебных занятиях и воспитательных мероприятиях требует продуманного, подготовленного педагогом, методически выверенного подхода к эстетическому воздействию на учащихся, формированию мировоззрения и ценностных ориентиров молодежи. Для последовательного решения названных задач необходимо:

- осуществить систематизированный отбор художественных произведений в соответствии с принципами жанрового разнообразия, художественной привлекательности, доступности, актуальной идейно-образной направленности и др.;

- изучить факты биографии, события в жизни автора художественного произведения, послужившие побудительным мотивом для воплощения идеи в творческих образах, отображающих мировосприятие, мировоззрение художника;

- акцентировать внимание учащихся на социальных, политических проблемах, нашедших отражение в художественном произведении и раскрывающих гражданскую позицию автора;
- проследить взаимосвязь художественной формы, техники исполнения, колористического и композиционного решения произведения искусства с авторским толкованием идейно-образного содержания;
- указать учащимся на специфику авторского стиля, творческий метод, особенности манеры мастера;
- раскрывая актуальность сюжета художественного произведения, проследить преемственную связь произведения с «веяниями времени», эпохой, местными национальными художественными традициями, элементами заимствования иноэтнических художественных традиций;
- дать представление о поэтизации художественного образа, описать очевидную взаимосвязь и влияние творчества других выдающихся художников, не исключая уникальной творческой манеры автора произведения;
- в процессе устного монологического, диалогического или коллективного разбора композиционного, колористического, идейно-образного решения художественного произведения активизировать эстетические чувства учащихся, вызвать эмоциональное восприятие произведения и потребность.

Таким образом, оптимизация процесса нравственно-эстетического развития студентов посредством организации художественного воздействия на личность выступает в качестве основы эстетического воспитания, формирования мировоззренческих позиций учащейся молодежи. Искусствоведческий анализ произведений отечественного изобразительного искусства, их эстетическое осмысление, подготовленное к восприятию продуманной квалифицированной подачей педагога, формируют чувственное, идейное восприятие как художественных произведений, так и действительности, вызывают потребность самостоятельного творчества.

Список литературы

1. Якобсон П.М. Психология чувств. Изд. 2. М.: Учпедгиз, 1958. 382 с.
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. М., 1992. 126 с.
3. Ломов С.П. Образование через искусство // Искусство и образование: методология, теория, практика. 2018. Т. 1. №1. С. 10-12.
4. Саутиева Ф.Б., Раджабов И.М. Специфика эстетического воспитания школьников средствами искусства // Гуманитарные науки. 2019. № 2 (46). С. 30-34.
5. Ворожейкина О.И. Региональный компонент в образовании как фактор единого культурно-образовательного пространства внутри региона и страны // Парадигма. 2021. № 2. С. 69-76.
6. Дамаданова С.Р. К вопросу об активизации научно-исследовательской деятельности студентов художественно-графического факультета ДГПУ // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2018. № 1. С. 102-105.