

И.С. Сманов,
д.п.н., профессор ЮКГПИ Шымкент,
Республика Казахстан

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ТАРБИЯЛЫК ИШТИН ЖҮРҮШҮНДӨ СҮРӨТ ӨНӨРЧҮЛҮКТҮН МААНИСИ

THE IMPORTANCE OF WORKS OF PAINTING IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Аннотация: В статье дана характеристика воспитательной ценности искусства вообще и искусства живописи в частности. Автор определяет актуальность проблемы художественного образования учащихся средних школ и предлагает конкретные пути, направленные на использование в учебно-воспитательном процессе произведений живописи.

Ключевые слова: искусство, воспитательный процесс, художественное произведение.

Аннотация: Бул макалада жалпы көркөм билим берүүнүн наркы жана атап айтканда, сүрөт өнөрчүлүктүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтөт. Авторлор орто мектеп окуучуларынын көркөм билим берүү маселесинин актуалдуулугун аныктоо жана сүрөттөрдүн жана окуу-тарбия иштерине колдонууга багытталган конкреттүү жолдорун сунуш кылган.

Түйүндүү сөздөр: искусство, тарбиялык иш, көркөм чыгарма.

Annotation: The article describes the educational value of art in general and the art of painting in particular. The authors determine the relevance of the problem of art education for secondary school students and offer concrete ways to use painting works in the educational process.

Keywords: art, educational process, artwork.

Обращение к искусству как воспитательному средству имеет свои объективные причины, основывающиеся на его специфической природе. Оно - единственное явление, способное оказывать на человека целостное влияние. Общение с искусством выводит человека на мир в его целостном образе, в отличие от наук, где каждая рассматривает отдельную сторону жизни, в отличие от морали, которая сужена в своей сфере «человек-человек», в отличие от политики, права, которые также ориентированы на конкретные области.

Через произведение искусства человек воспринимает мир в его многоцветном образе и приобщается к безграничности этого мира, расширяя, углубляя ограниченный временем и пространством индивидуальный опыт до опыта общечеловеческого. Гедонистическая функция искусства ставит его в исключительное положение с точки зрения педагогической: это особенное воспитательное средство, обращение к которому доставляет воспитанникам наслаждение. Являясь эстетическим чувством, наслаждение, получаемое

человеком в момент соприкосновения с художественным образом, представленным в произведении искусства, может служить сильнейшим механизмом формирующихся у человека ценностей.

Искусство содержит в себе опыт социальных отношений, и дети, таким образом, в общении с искусством выходят на восприятие социального опыта в его специфическом индивидуализированном обращении. Гармония содержания и формы в произведении искусства столь высока, что она способна увлечь человека и создать ту сопричастность содержанию, ту включённость в ход событий, которые и составляют тот воспитательный эффект, который способен сформировать представление об идеале. Общение с миром через искусство – это общение с миром через призму вполне определённой идеологии, индивидуально отражённой в произведении искусства. Трактуя мир искусства как мир идей, мы возвышаем роль искусства до источника общечеловеческой культуры, фактора духовного становления личности. Через искусство человек приходит к Красоте, а понимание красоты ве-

дет его к пониманию жизненных проявлений, рождает стремление к красоте, ее созданию и сохранению. Так определяется взаимообусловленность нравственного и эстетического воспитания и возможность их интеграции.

Использовать искусство как средство воспитания – это значит, в первую очередь, сделать искусство желанным и лично значимым для каждого ученика, способствовать тому, чтобы педагогическое средство вошло в структуру личности школьника как содержание его жизни. И этот момент обращения к искусству организуется как процесс изменения личности, наращивания у неё новых социально-психологических образований, влияющих на позитивный процесс преобразования личности. Общение с миром через художественный образ – так нам представляется педагогическое решение проблемы общения детей с искусством.

Искусство живописи представляет собой художественно-образное отражение мира, его познание и индивидуально-эмоциональное воссоздание. И центром этого познаваемого, отражённого и воссоздаваемого мира является человек, с его душой и настроением, человек, взятый в системе его отношений к действительности: к окружающим людям, к своим обязанностям, к вещам, к самому себе. Общение с искусством, таким образом, – это общение с человеком, с его восприятием действительности, его мировоззрением /1/.

Отражая действительность в художественно обобщённых формах, в типических образах, живопись тем самым знакомит личность с миром в его разных проявлениях и формирует осознанное отношение к этому миру. Знания о мире и взаимоотношениях с ним даются в конкретных индивидуально-неповторимых образах с общечеловеческими, классовыми, национальными и психологическими чертами. Тем самым передается множество сторон окружающей субъекта действительности, благодаря чему растет потенциал искусства как средства для организации различных направлений воспитания.

Особое место изобразительного искусства в системе воспитания детей обусловлено его спецификой: здесь скрыт огромный потенциал для перехода от конкретно-предметного мышления к логическому через художественный образ. Поэтому мы полагаем, что именно обращению к произведениям живописи необходимо придавать особое значение в системе воспитательной работы. Наглядность живописи / скульптуры, графики / создаёт незаметный для школьника переход от конкретно-реального восприятия к художественно-обобщенному восприятию жизни.

Через цвет тянется ребёнок к красоте. Цвет увлекает, притягивает, завораживает, влияет на настроение. В дидактическом плане цвет создаёт высокие предпосылки для воспитательного воздействия, чем также обеспечивается особое положение живописи. Дети легко входят в общение с этим видом искусства; мера глубины такого общения различна и обусловлена развитием ребёнка и его способностями. И это также означает некоторые преимущественные права живописи в системе художественных средств воспитания: не случайно дети на любой вопрос об искусстве

обращаются мысленно к живописи: для них в первую очередь живопись предстаёт в качестве искусства.

Благодаря произведениям живописи ученики обогащаются опытом человеческой жизни. Нельзя, не приобщаясь к жизни всего человечества, стать гражданином Земли. Живопись раздвигает горизонты человеческой жизни до крайних пределов – пределов её существования. Психологи отмечают особое состояние детей при демонстрации репродукций, изображающих не известные им картины жизни. Примечательно, что отмечена различная реакция на восприятие этих картин и картин отечественных мастеров. Их содержание воспринимается как мир понятный, естественный, но, вместе с тем, здесь также наблюдается повышенный интерес и внутреннее волнение, которое вообще характерно для встречи с прекрасным.

Живописные полотна, как любой вид искусства, обладают способностью создавать идентификацию личности зрителя с героями художественного полотна. Здесь происходит не стороннее восприятие, а восприятие «другого через себя» и «себя через другого». Школьник, вступивший в общение с художественным полотном, – это школьник, рассматривающий себя, находящийся в своей душе то, что написано на полотне, либо приобретающий духовные накопления через общение с художником, но момент такого приобретения выступает как познание себя в таких проявлениях. Образно говоря, школьник-зритель видит себя на полотне, свой мир, воспринимая то, что рождает отклик в его душе.

К сожалению, в современной действительности общение с так называемой «массовой» культурой распространило традиционный развлекательный момент, оттеснило на задний план общение с живописью как способом открытия для школьников вечных проблем жизни. Использование живописи как средства общего развития личности школьника еще не стало в школьной практике первоочередной задачей, что объясняется целым рядом объективных и субъективных причин. Так, возможности воспитания духовной сферы реализуются зачастую другими видами искусства, более распространенными и зрелищными. К числу субъективных причин следует отнести слабое оснащение школ наглядными средствами обучения, к числу которых относятся репродукции картин отечественных художников. В качестве стимулирующего фактора мы отмечаем введение в новые учебные планы специализированных школ республики элективного курса «Изобразительное искусство Казахстана», а также наличие в воспитательных планах средних общеобразовательных учреждений специального направления «Культура и мы».

Эстетическое восприятие художественного произведения есть особый вид деятельности: в сознании формируется художественный образ, подобный тому, который автор создал в своём творении. И этот образ, имея объективную основу, субъективен; он складывается благодаря усилиям индивида и складывается в индивидуальном варианте.

Восприятие произведения живописи – художественная деятельность, содержащая в себе и элемент познания, и элемент преобразования, и элемент оценки, и элемент общения. Общение с живописью

развивает природный оптимизм ребёнка. Его радостное, оптимистическое мироощущение находит подкрепление в живописи и, пройдя через осознание красоты жизни, трансформируется с возрастом в процессе общения с искусством в оптимистическое мировоззрение.

Большие возможности для использования воспитательного потенциала живописи имеются в работе классного руководителя. Примечательно, что многие работы педагогической направленности, посвященные актуальным проблемам воспитания, объективно проецируются на реальную школьную действительность, в которой по-прежнему велика роль классного руководителя, призванного помочь ученику в его вхождении в контекст современной культуры. Классное руководство как проблема собирает в узел всю совокупность самых разных и сложнейших аспектов воспитания школьника, в том числе – и его художественное образование. При этом следует помнить о неукоснительном условии: грамотности самого педагога в плане знакомства с историей, основными направлениями и спецификой отечественной живописи.

Именно поэтому рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью педагога-наставника в русле знакомства с произведениями мировой и отечественной живописи, представляется актуальным. Изучение и характеристика организации деятельности классного руководителя в аспекте исследуемой нами проблемы позволяет раскрыть широкую картину научного видения воспитательного процесса. Выверяя формы работы с детьми, устоявшиеся в течение многих десятилетий, и создавая современную конструкцию логически стройного и ясного практического воплощения инновационных воспитательных идей в современную школу, следует помнить о необходимости художественного образования молодого поколения. В свою очередь, художественное образование способно стать ценностным ядром нравственно-эстетического и патриотического воспитания /2, С.9/.

В этом плане большой интерес представляют для школьных педагогов работы российского ученого Н.Е. Щурковой. Создавая модель деятельностиного пространства классного руководителя, она, наряду с познавательным и трудовым направлениями, выделяет в качестве необходимого звена личностного развития ученика художественный аспект. Педагог называет пять источников, вводящих детей в контекст культуры, и среди них на первое место ставит искусство. Она определяет язык искусства как своеобразную картинку, создаваемую самыми разными средствами и несущую в себе идею. При этом воплощение идеи в образе столь тесное, что ни образ, ни идея друг без друга не могут существовать. Средствами художественного образа, по ее утверждению, зафиксированы достижения культуры, они отражены в произведении искусства. Благодаря произведениям искусства ценность жизни оказывается вмонтированной в контекст самой жизни, и поэтому искусство способствует восприятию образа жизни, познанию, осмыслению и пониманию ее истинных ценностей /3, С.53/.

Интерес к культуре как личностная характеристика классного руководителя является, по Н.Е.Щурко-

вой, и условием успешности его профессиональной работы, и способом развития личностных качеств. Данная ученым характеристика *воцеловеченного мира* требует от педагога понимания культуры как суммы достижений – в области науки и техники, искусства и устройства быта, общественных и экономических отношений, морали и гигиены. Педагогически *воцеловечить* мир – это высветить его для детского сознания с позиции жизни человека. Такому высвечиванию способствует в первую очередь использование в воспитательной работе произведений искусства, справедливо отмечает известный педагог /4, С.147/.

В Государственных общеобразовательных стандартах образования Республики Казахстан четко прослеживается ориентир на совершенствование содержания предметов художественного цикла. В типовые программы они вводятся не столько для того, чтобы обучить школьников художественному ремеслу: их цель – дать образное видение мира, воспитать эстетическое отношение к нему. Учебные предметы художественного цикла по своей сути – предметы воспитательной направленности, ориентированные на развитие художественных вкусов, потребностей, интересов. Представляется важность подготовки студентов педагогических специальностей к выполнению функций классного руководителя. Поэтому при освоении предметов специализации следует придавать большое значение формированию у будущих учителей навыка привлечения в учебной и воспитательной работе произведений мировой и отечественной живописи.

Наши наблюдения показали, что такая работа активно проводится на филологических факультетах вузов. Обучая студентов способам структурирования текстов-описаний, преподаватели казахского, русского английского, немецкого языков обращаются к произведениям А.Кастеева «В предгорьях Алатау», С.Мамбеева «Весна», «В горах», «Откочевка», М.Кенбаева «Беседа», «Ловля лошадей», К.Тельжанова «Жамал», Ж.Шарденова «Березы зимой», И.Квачко «Снежные вершины», «Степь». Названные произведения являются важным компонентом учебно-методических комплексов спецкурсов и спецсеминаров и, без сомнения, способствуют реализации и обучающих, и воспитательных задач.

Тематика произведений казахстанских художников, созданные ими образы убедительны, правдивы, проникнуты огромной эмоциональной силой, знакомство с ними может быть организовано и на уроках гуманитарных циклов, и на тематических классных часах. Именно к такой работе должны готовить преподаватели студентов педагогических специальностей, проектируя модель не просто учителя-предметника, но и учителя-воспитателя.

Литература

1. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание ... Воспитание! / Теория и практика школьных воспитательных систем. – М., 2000. – 256 с.
2. Шилина З.М. Классный руководитель: искусство воспитания. / Под ред. Н.Е.Щурковой. – М., 1997. – 104 с.
3. Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология. – М., 1999. – 222 с.
4. Щуркова Н.Е. Этика школьной жизни. – М., 2000. – 192 с.