

УДК 371.013**Изобразительное искусство как средство эстетического воспитания****Гусак Наталья Андреевна**

Старший преподаватель
кафедры теории и методики начального и дошкольного образования,
Оренбургский государственный педагогический университет,
460000, Российская Федерация, Оренбург, ул. Советская, 19;
e-mail: gusak.natali@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается процесс эстетического воспитания младших школьников посредством изучения произведений изобразительного искусства. По мнению автора, изобразительное искусство является наиболее действенным объектом воздействия на духовный мир ребенка. Понимание картины раскрывается как глубокая направленность духовности личности на самоопределение в этом мире через искусство. В статье приводятся результаты исследования, определяющие отношение младших школьников к искусству. Автор отмечает противоречия между потребностью в знаниях у младших школьников в области искусства, и трудностью их получения. Наше исследование показало, что познавательный интерес к искусству у младших школьников достаточно велик, а это первое из условий успешного воспитания. Кроме того, материал по искусству обладает большим эмоциональным потенциалом. Педагог посредством искусства может воспитать подлинные эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить прекрасное. Однако на практике мы столкнулись с тем, что учителя недостаточно используют произведения искусства в целях эстетического развития ребенка, уделяя больше времени и сил развитию практических навыков. Это недопустимо, так как без ориентации на подлинные духовные и художественные ценности, эстетическое воспитание и развитие личности будет неполноценным. На наш взгляд, реализуя полноценное эстетическое воспитание ребенка в младшем школьном возрасте, учитель обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал.

Для цитирования в научных исследованиях

Гусак Н.А. Изобразительное искусство как средство эстетического воспитания // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 4А. С. 172-178.

Ключевые слова

Эстетическое воспитание, художественное произведение, система ценностей, постижение искусства, язык искусства, эстетические качества личности.

Введение

Искусство в эстетическом воспитании играет особую роль. Являясь средством воспитания, оно представляет собой концентрированный продукт творческой активности человечества. Искусство является транслятором человеческого опыта, через эстетическое отношение к объективной реальности, через призму художественного видения мира, через эстетические категории, усвоив которые человек включается в систему ценностей мировой культуры. Искусство располагает огромным материалом, позволяющим познать жизнь. Художник через художественные образы и колористические решения заставляет зрителя чувствовать, проявлять эмоции, размышлять, оперируя эстетическими категориями, и определять свое место в культурном пространстве социума.

Общаясь с произведениями искусства, человек, неважно, взрослый он или ребенок, накапливает массу впечатлений, в том числе и эстетических.

Основная часть

Искусство оказывает глубокое и многостороннее воздействие на человека в процессе всей его жизни. Художник, создавая свое произведение, сам проживает изображаемые события и заставляет зрителя сострадать и любить, радоваться и грустить, испытывать боль и блаженство. Каждое произведение искусства способно вызвать ответное чувство. Б.М. Неменский следующим образом описывает это явление: «И хотя сам по себе творческий процесс создания художественного произведения как будто уже совершился, каждый человек вслед за художником творцом погружается в него всякий раз, когда воспринимает произведение искусства. Он вновь и вновь в меру своих личных способностей становится творцом, "художником", переживая жизнь как бы "душой автора" того или иного произведения, радуясь или восхищаясь, удивляясь или испытывая гнев, досаду, отвращение» [Неменский, 1987, 18].

Постижение искусства является познавательным процессом и имеет глубоко творческого характера. Активное, творческое отношение человека к искусству зависит от следующих факторов: подлинного качества самого искусства, индивидуальных способностей человека, уровня его художественного образования, возрастных особенностей, ценностных ориентаций.

Таким образом, в случае если ребенок не получает художественного образования и развития, понимания эстетических категорий, искусство может и не выполнить своей воспитательной роли.

Опыт ребенка на различных стадиях его развития весьма ограничен, что затрудняет выделение из общей массы собственно эстетические явления. В задачу педагога входит воспитание способности наслаждаться искусством, истинным искусством, а не проявлением китч-культуры, со временем развить эстетические потребности, интересы, воспитать эстетический вкус, сформировать идеал, и ценностно ориентировать.

Картина является уникальным художественным объектом, способствующим воспитанию эстетического восприятия мира, развитию художественного вкуса, культуры восприятия композиции и цвета. Посредством эстетического восприятия картины возможно изучение формы и пространства предметного и воображаемого мира, постижение идейного смысла.

Но, используя средства искусства нужно учитывать возрастные особенности школьников. Необходимо так развивать его способности, его духовные качества, чтобы, повзрослев, он органично вписался в культурную среду. Воспитание искусством тем самым преследует цель,

прежде всего воздействия на внутренний мир ребенка, на его индивидуальное духовное богатство, которое определит и его дальнейшую жизнь.

Таким образом, необходимо с большой тщательностью отбирать произведения искусства, учитывая возрастные особенности психологического восприятия ребенка. Лишь в этом случае искусство будет должным образом воспитывать.

Специфика любого вида искусства, будь то литература, музыка, изобразительное искусство, театр, кино, хореография, архитектура, декоративное искусство в том, что оно особо воздействует на человека своими специфическими художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками, фактурой. Музыка трогает музыкальное чувство человека. Скульптура воздействует на способность нашего глаза воспринимать прекрасную форму. Живопись обращена к нашему чувству формы и цвета. Изучая живописное полотно М. Врубеля «Царевна-лебедь» мы видим не только общий колорит, распределение цвета, гармонию тонов, их взаимную уравновешенность, но следим за композицией, отмечаем композиционный центр, наслаждаясь точностью и выразительностью образа, отмечаем характерную особенность кисти живописца – пастозность письма. Все это вместе дает нам реальную возможность приблизиться к постижению смысла картины, творческому соучастию.

Язык искусства универсален, он способен говорить с любым человеком. Каждый человек может понимать любой из видов искусства. И лишь совокупность всех видов искусства обеспечит должное эстетическое воспитание. Способности ребенка неодинаковы, и потому у каждого ребенка свои предпочтения (индивидуальная восприимчивость) в выборе вида искусства.

Искусство как средство эстетического воспитания в начальной школе реализуется на уроках художественного цикла (музыке, изобразительном искусстве, литературе). Анализируя работу педагогов начальной школы, можно отметить, что на уроках изобразительного искусства предпочтение отдается, прежде всего, рисованию; на музыке – пению; на литературе – скорости чтения, то есть совершенствованию практических навыков. Познанию же самих художественных произведений, их идейного смысла, уделяется недостаточное внимание. Необходимо отметить важность правильного подхода к восприятию художественного произведения. На уроке художественного цикла обязательно присутствие теоретического материала об искусстве в целом, о его видах, направлениях, стилях, техниках, представителях, художественных произведениях.

С целью выявления отношения младших школьников к искусству, в ходе исследования, мы предложили детям следующую систему вопросов.

- Сколько раз в этом учебном году ты посетил музей, выставку, театр, кино?
- Нравится ли тебе бывать там?
- Что тебе понравилось больше всего при посещении театра, выставки, музея?
- Хотел бы ты бывать там чаще?
- Как ты думаешь, что такое искусство?
- Хочешь ли ты изучать искусство?
- Читаешь ли ты книги о искусстве?
- Смотришь ли ты телепередачи, посвященные искусству?
- Хочешь ли ты, чтобы в школьное расписание включили еще один урок изобразительного искусства?

В анкетировании участвовали учащиеся 2 класса Гимназии №3 г. Оренбурга.

Наполненность класса – 33 человека.

В результате обработки анкетных данных были получены результаты, позволившие сделать следующие выводы. Учащиеся экспериментального класса, достаточно часто самостоятельно посещают культурные учреждения. Причем делают это с удовольствием. На вопрос «Нравится ли тебе посещать театры, музеи выставки, концерты?» «да» ответил 31 человек, «не очень» 2 человека. 28 человек хотели бы бывать там чаще.

Тем не менее, у детей отмечается ограниченность знаний конкретно о самом искусстве. На вопрос: «Что такое искусство?» 5 человек отвечают «не знаю» или «не помню», 12 человек – «рисование», 3 человека – «творчество», 5 человек – «то чем занимаются художники» и только 9 человек дают развернутый ответ: «Искусство – это картины, нарисованные художником», «Искусство состоит из нескольких видов», «Искусство – это творческий процесс рождающий шедевр», «Искусство – это умение что-нибудь делать очень хорошо», «Искусство – это культурная ценность». Следует отметить, что наряду с высоким интересом к искусству большинства учащихся, 3 человека из класса заявили, что не хотели бы изучать искусство. На вопрос «Читаешь ли ты книги о искусстве?» утвердительно ответили 8 человек. Только 2 человека из класса смотрят телепередачи о искусстве. Предположим, это можно объяснить тем, что, несмотря на обилие литературы для детей в наше время, книг по искусству, адаптированных для младшего школьного возраста мало. В основном такие книги рассчитаны на более старшую аудиторию.

На вопрос о включении еще одного урока по изобразительному искусству в школьное расписание положительно ответили 28 человек, 2 человека – «не очень» и 3 человека – «нет».

Беседа с учениками, ответившими «нет», показала, что они считают такой новый урок ненужным, неинтересным, потому что у них плохо получается рисовать и они не понимают искусство. Отсюда и нежелание идти на этот урок и попадать в «неуютную» ситуацию.

Таким образом, проведя анкетирование, мы выяснили, что интерес младших школьников к искусству достаточно высок. Детям нравится не только посещать музеи и различные выставки, также они имеют желание изучать само искусство. Следует также отметить малое количество образовательных программ, рассчитанных на младший школьный возраст, а также недостаточную связь музеев, картинных галерей и других учреждений культуры с современной школой. Отмечается противоречие между потребностью в знаниях у младших школьников с одной стороны и невозможностью их получения – с другой. Выходом из сложившейся ситуации может стать введение элементов искусствоведения в уроки художественного цикла: музыку, изобразительное искусство, литературу.

Изобразительное искусство как предмет предполагает изучение всех видов изобразительного искусства, его истории, и техник. Произведения искусства создают эстетическую среду. Архитектурные ансамбли, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, произведения живописи и скульптуры, предметы декоративного искусства, технические сооружения и инсталляции, произведения графического дизайна и дизайн костюма, все это воздействуют на человека постоянно. Человек с малых лет включен в средовое пространство общечеловеческой культуры.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» предполагает изучение произведений изобразительного искусства, освоение теории искусства, развитие творческого отношения к действительности и детское художественное творчество.

Акт эстетического анализа художественного произведения проявляется как самопознание, самовыражение, самоутверждение в их единстве. При этом понимание картины – это не внешне

активное выражение «деятельности», а глубокая направленность духовности личности на самоопределение в этом мире через искусство. Отсюда исходит потребность в самовыражении: когда ребенок выражает свое отношение к нравственно-эстетическим идеалам, заключенным в искусстве; в самопознании, когда ребенок «исследует» свой духовный мир через живопись (что я чувствую, как отношусь к этому, чего я хочу?); в самоутверждении, когда через изобразительное искусство он заявляет о себе, о своей творческой энергии (когда сам выступает творцом). Уровень художественно-эстетического развития проверяется, прежде всего, путем наблюдения за детьми в процессе их общения с картиной.

Занятия изобразительным искусством развивают у ребенка умение художественного видения, умение наблюдать, дифференцировать, анализировать и классифицировать эстетические явления действительности. Вследствие чего формируется эстетическое чувство, умение любоваться красотой реального мира и произведений искусства.

Изобразительное искусство дает детям развитие психических свойств, учит творчески и эстетически решать жизненные задачи.

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства, о техниках живописи. Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети учатся понимать главные средства художественной выразительности живописи, графики. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев.

Таким образом, главная цель изобразительного искусства в современной школе – духовно обогатить ребенка, научить проникновению в эстетическую сущность произведения искусства.

Наряду с уроком внеклассная и внешкольная работа дают детям реальную возможность познакомиться с искусством шире.

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.

Данные качества в человеке развиваются под воздействием различных факторов. Воспитательное значение имеет любое проявление окружающей действительности. Искусство является мощным средством эстетического воспитания.

Воздействие эстетических явлений жизни и искусства на личность может проходить как целенаправленно под руководством педагога, так и спонтанно, стихийно.

Заключение

Наше исследование показало, что познавательный интерес к искусству у младших школьников достаточно велик, а это первое из условий успешного воспитания. Кроме того, материал по искусству обладает большим эмоциональным потенциалом. Именно посредством эмоционального воздействия на детское сознание мы можем формировать эстетические

качества личности. Для этого педагогу нужно грамотно подбирать произведения искусства, используемые на уроке.

Педагог посредством искусства может воспитать подлинные эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить прекрасное. Однако на практике мы столкнулись с тем, что учителя недостаточно используют произведения искусства в целях эстетического развития ребенка, уделяя больше времени и сил развитию практических навыков. Это недопустимо, так как без ориентации на подлинные духовные и художественные ценности, эстетическое воспитание и развитие личности будет неполноценным. На наш взгляд, реализуя полноценное эстетическое воспитание ребенка в младшем школьном возрасте, учитель обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал.

Библиография

1. Арапова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. СПб.: КАРО, 2004. 144 с.
2. Беляев А.А. (ред.) Эстетика: Словарь. М.: Политиздат, 1989. 447 с.
3. Воробьева Д.И. Гармония развития. СПб.: Детство-пресс, 2009. 92 с.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
6. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
7. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Красноярск, 2004. 180 с.
8. Кальянов В.Т. Эстетическая подготовка учителя в школе. М., 2004. 128 с.
9. Кукушин В.С. (ред.) Теория и методика воспитания. Ростов-на-Дону, 2006. 112 с.
10. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 255 с.

Fine art as a means of aesthetic education

Natal'ya A. Gusak

Senior Lecturer
of the Department of Theory and Methodology
of Primary and Preschool Education,
Orenburg State Pedagogical University,
460000, 19, Sovetskaya str., Orenburg, Russian Federation;
e-mail: gusak.natali@yandex.ru

Abstract

The article deals with the process of aesthetic upbringing of junior pupils through the study of works of art. In the author's opinion, art is the most effective object of influence on the spiritual world of the child. The understanding of the picture is revealed as a deep orientation of the spirituality of the individual to self-determination in this world through art. The article contains the results of the study showing the attitude of younger schoolchildren to art. The author notes the

contradictions between the need for knowledge in junior schoolchildren in the field of art, and the difficulty in obtaining them. Our research has shown that the cognitive interest in art among younger schoolchildren is quite high, and this is the first condition for successful education. Art material has great emotional potential. Through art, a teacher can cultivate the true aesthetic qualities of a person: taste, the ability to appreciate, understand and create beauty. However, in practice, we are faced with the fact that teachers do not use works of art enough for the aesthetic development of the child, devoting more time and effort to the development of practical skills. This is wrong, since without an orientation towards genuine spiritual and artistic values, aesthetic education and personal development will be incomplete. By implementing the full aesthetic education of a child at primary school age, the teacher ensures in the future the formation of a personality that will combine spiritual wealth, true aesthetic qualities, moral purity and high intellectual potential.

For citation

Gusak N.A. (2024) *Izobrazitel'noe iskusstvo kak sredstvo esteticheskogo vospitaniya* [Fine art as a means of aesthetic education]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (4A), pp. 172-178.

Keywords

Aesthetic education, artistic work, a system of values, the comprehension of art, the language of art, aesthetic qualities of a person.

References

1. Arapova S.V. (2004) *Obuchenie izobrazitel'nomu iskusstvu. Integratsiya khudozhestvennogo i logicheskogo* [Fine arts training. Integration of artistic and logical]. St. Petersburg: KARO Publ.
2. Belyaev A.A. (ed.) (1989) *Estetika: Slovar'* [Aesthetics: Dictionary]. Moscow: Politizdat Publ.
3. Elagina A.S. (2019) *Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti* [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
4. Elagina A.S. (2018) *Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty* [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Elagina A.S. (2018) *Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty* [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
6. Kal'yanov V.T. (2004) *Esteticheskaya podgotovka uchitelya v shkole* [Aesthetic training of teachers at school]. Moscow.
7. Kukushin V.S. (ed.) (2006) *Teoriya i metodika vospitaniya* [Theory and methods of education]. Rostov-on-Don.
8. Nemenskii B.M. (1987) *Mudrost' krasoty* [The wisdom of beauty]. Moscow.
9. Vorob'eva D.I. (2009) *Garmoniya razvitiya* [Harmony of development]. St. Petersburg: Detstvo-press Publ.
10. Zhukovskii V.I. (2004) *Teoriya izobrazitel'nogo iskusstva* [Theory of fine arts]. Krasnoyarsk.