Роль художественно-эстетического восприятия в процессе обучения изобразительному искусству и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

Автор: Зоркальцева Ольга Михайловна, учитель ИЗО МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Версткиной г. Томска

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций

Гражданское и патриотическое воспитание

Духовно-нравственное развитие

Приобщение детей к культурному наследию

«Для доброго питания детей недостаточно одного ухода за ними со стороны родителей или воспитателей… Нужна собственная их сила, то есть их собственное усилие, старание о самих себе. Нужно их собственное желание возрастать правильно: старание исполнять тот закон, который вложен в них Богом, и те правила, которые переданы им добрыми родителями и воспитателями»

Школа, по мысли святителя Макария , должна быть носительницей национальных духовных и культурных ценностей, прививать которые своим воспитанникам – ее прямая обязанность и самый смысл ее существования как школы народной.

«Страшно за молодое поколение, бунтующее, порицающее все родное и восхваляющее иноземное, увлекающееся несбыточными мечтами преобразовать мир, пересоздать существующие порядки управления, но мало заглядывающее в свой внутренний мир и не могущее упорядочить свою внутреннюю жизнь»

"Не хлебом единым жив человек!" Если это библейское положение распространить на художественно-эстетическую сферу деятельности, то можно констатировать: «не только академическим изучением проблем философской и социально-политических наук формируется гуманитарное сознание, научные взгляды и нравственность молодежи, но и средствами художественными, культурными, эстетическими».

Действительно, культурное делание состоит в том числе и в борьбе с опошленными омертвелыми формами, со штампами и клише, со словами, слишком часто произносившимися всуе и утратившими первоначальный смысл. Ибо культура имеет непосредственное отношение к изменчивой человеческой ментальности, к определенному типу самосознания общества в ту или иную эпоху. Однако культурное делание не есть вседозволенность – здесь действует (как художественное чутье, как вкус, как чувство стиля) убеждение, весьма сходное с тем, которое было высказано Апостолом Павлом: ***Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною*** (1Кор. 6:12).

Ветхозаветные и святоотеческие тексты называют нашего Творца «Художником». Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.) говорит о Нем так: «Все наполнилось света и сияния, потому что Сам Художник всего и Господь пришел из Отеческих недр, не отойдя от престола»

Православие богословски оправдывает творчество трояким образом: исповедуя *Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым*, признавая в человеке образ и подобие Божие.

Дар творчества дан нам изначально, преумножение его вписано в сам замысел Божий о человеке, но дело самого человека, каким образом этим даром распоряжаться. Притча о зарытом таланте не позволяет от него отказаться даже из самых благих побуждений: «от греха подальше».

Дар творчества есть именно дар – то, что не добыто, не оплачено и не нажито человеком. Полнота этого осознания явлена в совершенном смирении человека – в святости.

Культура свидетельствует о духовном состоянии человеческого сознания и породившего ее общества. Анализируя основные тенденции новой культуры, сознательно или неосознанно предавшей себя в распоряжение *духам века сего*, православное сознание принимает ее именно как свидетельство трагического разрыва современного человека с Творцом и Спасителем мира. Трезвое понимание эпохи, в которую мы живем, может предостеречь от некоторых тонких и завуалированных соблазнов, которыми переполнена современная жизнь, и хотя бы отчасти отразить ее агрессивные посягательства на душу каждого человека. В этой ситуации становится особенно актуальным православное культурное делание, возрождающее православную культуру, цель которой – преображение человеческой души и мира.

Особенность нынешнего времени — поликультура: есть место и постмодерну, и его предшественникам. Однако размежевание художественных течений происходит совсем не по линии манеры, приемов, «средств выразительности» и т. д. Это всё — производные. Основа всему — начала нравственные.

Эстетическое мировосприятие рассматривается как условие вхождения современного подростка в предметное поле искусства, раскрываются качественное своеобразие эстетического мировосприятия, смысловые характеристики его функций, значения его компонентов, связь эстетического мировосприятия и духовно-творческого развития личности подростка.

Одной из актуальных проблем современного общества является всё более усиливающееся отчуждение настоящего, подлинного искусства от человека. В данной ситуации возрастает значение школьного художественного образования, где обучение искусству имеет массовый характер.

Наиболее остро проблема нежелания школьника приобщить искусство «к своей единственной жизни» (М. Бахтин) стоит в подростковом возрасте и считается одной из крупнейших у педагогов-художников всего мира. В этой связи в школьном художественном образовании возникает проблема формирования у подростка такой способности, которая поможет ему обрести своё «местодействие» (А. А. Мелик-Пашаев) в отношении искусства и как следствие, найти основания считать искусство своей жизненной ценностью.

Такой способностью является эстетическое мировосприятие, которое мы понимаем, как способность к созданию, интерпретации, ценностно-смысловому пониманию художественного образа на основе целостно-образного, поэтического видения мира, тонкого чувствования красоты, гармонии, направленную на творческое самовыражение.

Наиболее полно рассмотреть своеобразие эстетического мировосприятия и его смысловые характеристики можно через проявление его функций. В качестве таковых следует рассматривать регулятивную, идентификационную, эстетически-познавательную, человеко-образующую функции и рефлексии.

Первая функция-*регулятивная*, ее важнейшей задачей является нахождение учащимся своего «местодействия» (А. А. Мелик-Пашаев) в отношении искусства. Действие регулятивной функции внешне проявляется как состояние постоянного творческого поиска - «творческое беспокойство», потребность в творческой самореализации.

Ученик ищет точки соприкосновения с искусством, пути и способы взаимодействия с ним, приспосабливает свои индивидуальные возможности к какому-либо его виду, с интересом пробует, изучает, применяет различные художественные техники и технологии, художественные материалы и инструменты. Такая активная, насыщенная событиями и положительными эмоциями духовная, творческая жизнь приносит моральное, духовное удовлетворение ученику, стимулирует возникновение новых креативных идей, проектов, творческих инициатив.

Регулятивная функция эстетического мировосприятия имеет внешнюю и внутреннюю сферы реализации: в первом случае она обеспечивает коммуникацию между учеником, искусством и социумом; во втором – призвана формировать ценностно-смысловое отношение к искусству, культуре, окружающей действительности.

Примером несформированности данного аспекта является разрушительное поведение детей и подростков, бессмысленное уродование или уничтожение культурных ценностей . Ученик не обладающий эстетическим мировосприятием не видит, не чувствует и не понимает ценности эстетической стороны действительности, художественного труда. Существует и другое проявление несформированности функции регуляции, проявляющееся в понимании учащимся творчества как недостигаемой для него редкой, элитарной способности.

Реализация регулятивной функции активизирует свое значение при знакомстве школьника с выдающимися личностями, деятелями искусства Эффект саморегуляции заключается в том, что ученик сопоставляет события и эпизоды собственной жизни параллельно жизненному пути, мировоззренческим взглядам, творческой позиции личности художников.

Функция идентификации реализуется в специфических видах деятельности, таких, как: эстетическое созерцание, любование, рассматривание, вчувствование, вживание, проживание, эмоционально-художественное сопереживание, «чувственное мышление», эмпатическое сближение.

При этом возникает ценностно значимый для ученика "образ", который может стать художественными. В возникновении "образа" активно задействованы эстетические ассоциации, интуиция, воспоминания, переживания, предчувствия, предвосхищения, душевные волнения, которые выполняют своеобразную интегрирующую функцию рационального знания и чувственного переживания.

В трудах Б.И. Теплова, Л.С. Выготского, переживание выступает ключевой динамической единицей сознания, основной единицей построения и развития личности . Следовательно, эстетическое переживание можно считать фактором развития личности учащегося.

Как показывает практика работы с учащимися, в случае если данная функция не реализуется, восприятие произведений искусства является поверхностным, искаженным, предметы искусства воспринимаются с точки зрения утилитарности. Ученик не способен тонко чувствовать красоту и гармонию, воспринимать целостно художественный образ, а значит осмыслить и понять содержание художественного произведения. В данных обстоятельствах учащийся подвергает сомнению или отрицает ценности высокого искусства и их эталонную роль в культуре.

Эстетически-познавательная функция носит эвристический характер, направлена на обогащение и систематизацию знаний об особенностях и специфике искусства, приближая ученика к его пониманию, адекватному оцениванию, свободному ориентированию в пространстве искусства. В процессе эстетического познания формируются эстетический идеал и антиидеал, наличие которых у взрослеющего человека, по мнению Д.И. Фельдштейна, является важнейшим индикатором его нравственной и социальной зрелости в процессе взросления. Способность чувствовать, понимать и оценивать образуют эстетический вкус ученика. Включение знаний об искусстве в общую систему познания учащегося, где знания об искусстве взаимодействуют со всеми другими, ведут к их обогащению и обогащаются сами.

Развитие эстетического мировосприятия, происходящее во внутреннем мире ученика, скрыто от окружающих, но мы видим результаты, проявляющиеся в его знаниях и умениях. Это умение видеть связь выразительных средств и содержания художественного произведения; умение оценивать художественные произведения, выделять, осознавать и понимать разницу между сюжетом и содержанием; владение художественной терминологией; обладание художественно-эстетическим идеалом, критерием оценки; наличие своего мнения, аргументированной точки зрения на произведение искусства или эстетическое явление.

Особенно важна реализация данной функции в современном социуме, когда повсеместно детям навязываются продукция массовой культуры и культура гламура.

Несомненно, обладая эталонными знаниями об искусстве, художественно-эстетическими идеалами, эстетическим вкусом, пониманием значения мирового художественного наследия в жизни человека, опытом духовно-творческого бытия, взрослеющий человек сможет противостоять внешней агрессивной и бездуховной среде.

Главная задача функции *рефлексии* - помочь ученику сделать осознанным выбор в отношении искусства и укрепиться в нем, помочь найти ответы на актуальные для ребенка вопросы: Есть у меня талант или нет? Что значит для меня искусство, для чего искусство нужно мне?
Опираясь на понимание рефлексии в трудах В.И.Слободчикова, как направленность внимания на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты, мы определяем значение рефлексивной функции эстетического мировосприятия.
Рефлексивная функция эстетического мировосприятия является базой, положенной в основу творческой мыследеятельности учащегося и обеспечивает такие важнейшие процессы самопознания, как самовосприятие, самонаблюдение, самоанализ и самоосмысливание.
Ученик, у которого развита эта функция, может самостоятельно ставить перед собой цели, прилагает все свои силы в ее достижении.
Он находит удовлетворение не только от результата, но и в самой деятельности, самом творческом процессе.

Человекообразующая **функция вытекает из внутренней готовности ученика к ценностно-смысловому восприятию мира искусства — сущностной характеристики эстетического мировосприятия, при котором совершается эстетический переворот в его сознании, изменение в его художественной позиции.**

Функция раскрывает свое значение в познании, раскрытии, утверждении себя как человека-художника, творца и созидателя, способного видеть, ведать и творить. Реализация функции связана с проблемой сохранения учащимся своей творческой индивидуальности, формированием личностного художественного опыта на основе гармоничного взаимодействия с парадигмальными ценностями искусства, осознанием и оценкой ценностей и смыслов своей творческой деятельности.

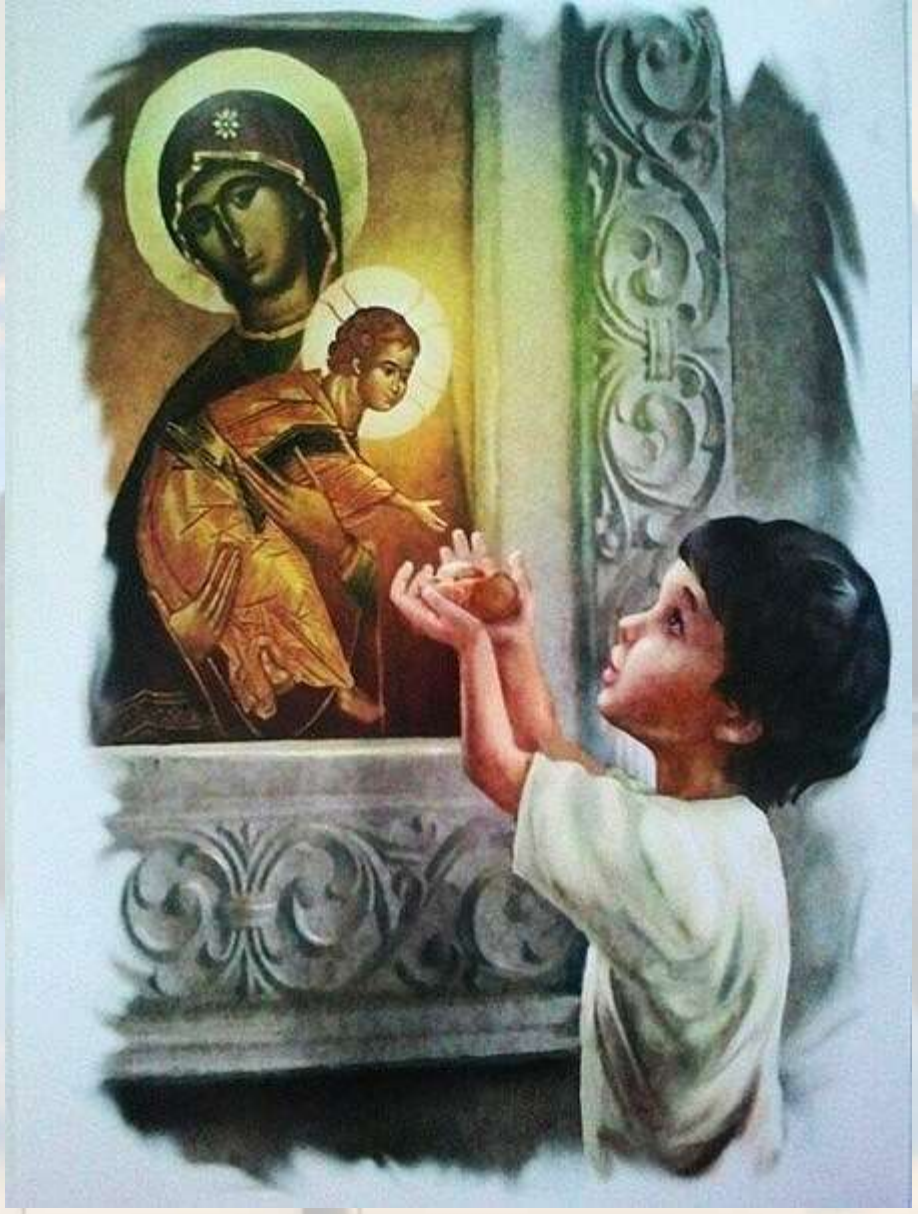
Каждая встреча с искусством рождает у ученика чувственные личные переживания – *духовную ценность*, мотивируя к деятельности. Пытаясь выразить свое отношение к миру в своих творениях, юный художник познает *ценность творчества,* который в совокупности с опытом *чувственных переживаний* трансформируется в ценнейший опыт *духовно-творческого бытия,* помогающий взрослеющему человеку занять в жизни по отношению к миру художественно-эстетическую позицию человека чувствующего, мыслящего, активного, неравнодушного, сопереживающего, деятельного, способного творить и созидать.

Данная функция является системообразующей и направлена на понимание учеником необходимости искусства в его жизни, понимания себя как субъекта культуры, в том числе наследника русской культуры, а так же противодействие негативным внешним и внутренним проявлениям массового бескультурья, угрожающих сохранению духовных, культурных ценностей общества.

Все функции эстетического мировосприятия предполагают тесную взаимосвязь и взаимообусловленность. Каждая функция отражает многообразие решения задач и подчеркивает многоаспектность содержания процесса эстетического мировосприятия.

Царство Небесное подобно человеку, посявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но Он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою (Мф. 13:24-30).

Только лишь потом мы возьмем и оценим плоды этих трудов. Мы увидим, быть может, их несовершенство: здесь – ослабло вдохновенье и художник попытался подменить его рациональным умыслом, а здесь – поддался непреображенной страсти, тут – слукавил, там – ему изменил вкус… Но Господь даже ангелам своим запретил выдирать плевелы до Судного Дня…



Спасибо за внимание