

Педагогическо списание на
Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“

**ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД**

Брой 2, 2017

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО СРЕДСТВО ЗА ЕМОЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Татяна Буянова

FINE ARTS AS A MEANS OF EMOTIONAL AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN

Tatiana Buyanova

***Abstract:** The article deals with the role of aesthetic feelings in the upbringing of a child, the importance of fine art for the emotional and aesthetic development of preschool children. The term “language of fine art” is defined, its features are revealed, accessible for perception to preschool children. The interrelation between the children’s mastering of artistic means of fine arts with the increase in the quality of emotional expressiveness of children’s drawings and, in general, with the development of children’s fine art is proved. It is noted that art can be regarded as a factor in the integration of a child into a cultural space.*

***Key words:** aesthetics, creativity, development, emotions, expressiveness, fine art, image, perception, preschool child, upbringing*

В настояще време в педагогическа наука и в образователни организации всех ступеней идут поиски путей раскрытия творческих возможностей, потенциала каждого ребёнка, приобщения его к окружающему миру средствами культуры вообще и мировой художественной культуры, в частности.

На первый план в эстетическом развитии дошкольников выступает процесс формирования эмоционально-чувственного отражения мира. Любое явление оценивается ребёнком с позиций его эмоциональной ценности. В сферу интересов ребёнка включается лишь то, что для него эмоционально важно. Эстетическое воспитание и развитие ребёнка-дошкольника, обогащение его духовного мира происходит в процессе социальной практики, на основе овладения общепринятыми культурными и, прежде всего, эстетическими ценностями. Наиболее полно культурный, эстетический опыт, накопленный поколениями, собран в искусстве. В разных его видах. Это, так называемое, культурное наследие, то есть всё самое ценное, почитаемое, выдержавшее испытание временем. Приобщение ребенка к миру искусства, художественно-эстетической деятельности может помочь «острее чувствовать прекрасное в жизни, обогащает мир его душевных переживаний, способствует зарождению художественных образов в его творчестве и становлению собственной творческой активности» (Лейтес, 1996: 67).

Задача педагогов – предоставить детям возможность увидеть прекрасное, научиться понимать и ценить произведения искусства, красоту, отражённую в них. «Пробудить отзывчивость души – в возможностях искусства», – писал Б. М. Неменский. А привлечь внимание ребенка, заинтересовать образами и материалами искусства – всё это в возможности педагога. Многое зависит от выбора арт-объекта. Смысл заключается в отборе содержания произведений искусства, «обеспечивающего поддержание интереса, переходящего в потребность «общения» с образами искусства и созидания выразительных образов в собственном изобразительном творчестве» (Казакова, Белякова, 2013: 11). Рассматривая произведения искусства, дети воспринимают их как реальность, переживают разные эмоции. Они создают для себя модель окружающего мира, учатся различать добро и зло, примеряют на себя разные роли и формируют образы для подражания. Как писал Е.А. Аркин, дошкольников характеризует склонность к подражанию и легкая внушаемость (Аркин, 1967: 341 – 342). Обе эти черты, родственные друг другу, играют значительную роль в процессе формирования личности ребенка и поэтому имеют значение для воспитания. Именно поэтому, заботясь о положительном влиянии образов искусства на дошкольника, важно помнить о содержательном качестве предлагаемых детям произведений искусства.

Искусство воспитывает незаметно. Оно обладает удивительной способностью всесторонне воздействовать на человека – на его ум, сердце, чувства и мысли. Искусство не случайно называют «школой чувств». Музыка, живопись, литература оказывают сильное воздействие на ребёнка, порождают сопереживание, пробуждают различные эмоции. В искусстве много видов и жанров. Приобщение детей к искусству – одна из современных и актуальных во все времена педагогических проблем. Ни педагоги, ни родители, конечно, не ставят цель за дошкольный период детства охватить все из них и предоставить ребёнку для ознакомления. Безусловно, при выборе необходимо руководствоваться доступностью, частотой «общения» и встречи ребёнка с этими произведениями в окружающей действительности. Это может быть литература, где своеобразным языком до читателя доносится образ (прекрасного или безобразного; возвышенного или низменного, трагического и комического). У поэтов и писателей свой язык, свои приёмы, свои «рисующие слова», позволяющие слушателю или читателю, не видя героев, персонажей или ситуаций, понять каковы они.

Но есть и особая область искусства, в которой собран, сконцентрирован опыт человечества – изобразительное искусство. Через наглядные образы художник транслирует зрителям свой замысел, свои мысли, чувства, эмоции, выраженные специальным языком. В эстетике понятие «язык искусства» рассматривается как совокупность исторически сложившихся, особых в каждом виде искусства материальных средств и приемов создания художественного образа, то есть изобразительно-выразительных средств. Рассмотрим основные компоненты, составляющие «язык изобразительного искусства» (Буянова, 2014: 14).

Важнейшим фактором выразительной передачи действительности является композиция: формат и размеры изображения; расположение предметов и фигур; ритм и движение, симметрия и равновесие – все направлено на большую выразительность произведения. Смысловой центр картины наиболее ярко и отчётливо раскрывает концепцию образа. Эффект освещения концентрирует взгляд на самых значимых, самых необходимых для понимания выраженных автором мыслей и чувств участках произведения. В основе передачи пространства, по мнению искусствоведов, в произведениях искусства заложен элемент эмоциональный, выражающий ощущения и переживания человека.

Линия является строительным материалом любого рисунка, определяющим конструктивную слаженность изображения. Под влиянием настроения автора, эмоциональной характеристики создаваемого образа, линия приобретает экспрессивный характер и может вызывать у зрителя разные ощущения: беспокойства, растерянности, страдания или плавного движения, гармонии, красоты. Таким образом, линию характеризует не только схематизм и условность, связанные с задачами построения формы, но ещё и эмоциональность, которая влияет на эстетическое восприятие образа. Усваивая этот изобразительно-эмоциональный опыт, дети усваивают различные художественные технологии выражения эмоций, что позволяет понять замыслы автора, испытать «радость узнавания» объектов и предметов действительности в художественных образах, получить от этого эстетическое наслаждение, своеобразный «эмоциональный заряд».

Ведущим средством художественной эмоциональной выразительности образов, которое позволяет адекватно идентифицировать общее настроение произведения искусства, являются цвет и колорит. Осознание ребенком-дошкольником эмоциональной силы цвета, освоение умений ею пользоваться в соответствии с собственной индивидуальностью, овладение многообразием цветовых и эмоциональных ассоциаций – все это является, на наш взгляд, необходимым условием как для адекватного восприятия произведений искусства, так и для создания в собственных рисунках эмоциональной характеристики образа.

В ходе исторического развития в произведениях искусства, так же, как и в культивируемых обществом средствах и способах выражения эмоций материализовался эмоциональный опыт человечества. Он выражается в эмоциональных (экспрессивных) эталонах, то есть общепринятых способах выражения своего эмоционального состояния в мимике, пантомимике, вокальной мимике. В произведениях искусства внутренний мир человека, его душевное состояние, психологическая характеристика раскрывается посредством реалистического изображения выразительных движений (мимики и пантомимики). Чем правдивее передаст их художник, тем полнее и глубже он раскроет зрителю характеристику своих героев, их действия, мысли, чувства, характер, тем успешнее он обучит зрителя познанию человеческих чувств (Кузин, 2005: 216).

Целенаправленное ознакомление дошкольников с компонентами «языка изобразительного искусства», как показала наша экспериментальная работа (Буянова, 2004), помогает им усвоить многие выразительные средства искусства, способствует развитию эстетических чувств и восприятию жизни, отраженной в искусстве, оказывает положительное влияние и на собственное творчество детей. Это положение определяет наш подход к изучению проблемы эмоционально-эстетического развития дошкольников.

Эстетические чувства возникают на основе эстетического восприятия. Отражение жизни в образах искусства – это есть эстетическое отражение действительности. Эстетическое видение мира требует от взрослого человека, а тем более от ребенка, большой мыслительной работы. Способность эстетически воспринимать мир ребенок приобретает по мере своего интеллектуального развития. Однако, на наш взгляд, самым главным всё же является непосредственное восприятие, восхищение, озарение, переживание чуда, то есть те сильные эмоциональные реакции, которые ребёнок испытывает при встрече с настоящим искусством, и каждый раз по-новому его видит, слышит и чувствует. Художник-педагог Б. М. Неменский отмечал: «В сознании и эмоциональном развитии ребёнка необходимо создать фундамент художественных представлений. Без развития чувств, без формирования радости общения с искусством эта цель не может быть достигнута. Дети должны через произведения искусства понять и почувствовать всем своим существом, что изображая, человек обязательно проявляет своё отношение к тому, что изображает. Без сознания этого ребенок никогда не научится понимать искусство» (Неменский, 1987:128). Дети, через опыт собственного эмоционального восприятия произведения искусства, способны усвоить эмоциональный смысл художественного образа, особую творческую манеру художника. «Искусство для детей — это азбучная истина, искусство не должно быть специфично детским, а настоящим, истинным искусством, которым мог бы наслаждаться и взрослый», – писала Вера Борисовна Косминская (Косминская, 1941: 138).

«Эмоциональная насыщенность восприятий маленького ребенка вызывает его горячую заинтересованность окружающим, порождает его пытливість и любознательность» (Аркин, 1967: 174). Интерес к восприятию переживается ребенком как «чувство захваченности», «зачарованности», любопытства и играет важную роль в развитии эстетических форм деятельности. Он необходим для творчества, с заинтересованности начинается собственная активность. Интерес является стимулятором творческой деятельности.

Как писала В.Б.Косминская: «Если развитие эстетических чувств требует деятельности, то значит только в процессе собственной деятельности в изобразительном творчестве, в труде, в природе и т.д. ребенок полностью познает красоту вещи, обратит внимание на пропорции, гармоничное сочетание красок, будет искать подходящую форму для выражения своих мыслей. Воспитание узких «эстетов», способных только созерцать красоту и рассуждать о ней, нам не нужно. Нам требуются деятельные, творческие личности, которые могли бы переделать мир по законам красоты. Огромное

значение для педагогики имеет выяснение связи развития эстетических чувств с творческой деятельностью человека» (Косминская, 1941: 26). Итак, эстетические чувства есть чувства творческие, вызывающие потребность в созидании.

Эти выводы абсолютно соответствуют современным стандартам дошкольного образования в России: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; <...> реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (ФГОС ДО, 2015)¹.

Дети старшего дошкольного возраста испытывают потребность не только в познании, но и в овладении способами деятельности, навыками и умениями. Благодаря этому они усваивают эмоциональный опыт, накопленный человечеством именно в художественной сфере. Лишь овладев различными художественными технологиями и обобщенными способами действия, ребенок начинает испытывать потребность в художественном творчестве, так как получает возможность более свободно выражать свои мысли и чувства, приобретает уверенность в собственных силах, «радость уметь и мочь» (Буянова, 2014: 87). Ребенок изображает в рисунке только то, что произвело на него впечатление, заинтересовало его. Слабое эмоциональное переживание образа, по мнению педагогов, непременно ведет к отражению, не согретому чувством и отношением ребенка. Теория и практика подтверждают необходимость обогащения дошкольников яркими впечатлениями, развития потребности изобразить, создать, отразить охватившие их чувства в рисунках. Мы поддерживаем мнение большинства педагогов, отмечающих важность накопления впечатлений, как отправной точки творческого процесса у дошкольников. Но для того, чтобы свершился акт создания рисунка, «маленького шедевра», чтобы образ приобрёл эмоциональную выразительность², требуется особое эмоциональное состояние, именуемое вдохновением, которое у детей выражается в форме особого эмоционального подъема. И ребёнку нужно помочь, активизировать эмоциональность его восприятия и эстетические чувства. Активность или пассивность эстетического восприятия зависит от воспитания. Чтобы эта активность не снижалась, чтобы творчество способствовало развитию эстетического чувства, необходимо чтобы воспитатель вел непрерывную работу по обогащению детского восприятия и впечатлений, обращая их внимание на богатство форм и красок в окружающей обстановке, через наблюдения в природе, в быту, а также путем показа произведений искусства. «Воспитывают не сами по себе эстетические предметы, но та живая работа воспитателя, которая ведется вокруг них» (Косминская, 1941: 80).

В настоящий момент вопросы развития личности ребёнка-дошкольника «с особой остротой ставятся не только учеными, но также родителями и ...государством. Полноценное образование и гармоничное развитие детей дошкольного возраста – это дело государственной важности» (Лыкова, Васюкова, 2009: 3). В связи с этим функцию воспитания общества эстетическими средствами можно рассматривать как одну из главных функций искусства. Под влиянием искусства определяется отношение к действительности, формируются взгляды и убеждения. Это позволяет рассматривать искусство как важнейший фактор эмоционального и эстетического развития личности ребенка, фактор интеграции ребёнка в культурное пространство.

БЕЛЕЖКИ

¹ **Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования** в вопросах и ответах: информационно-методическое сопровождение специалистов дошкольного образования /авт.- составитель Е. А. Кудрявцева, Т. В. Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 77 с. // *Federalni gosudarstvennii obrazovatel'nyi stsandart doshkol'nogo obrazovania v vjprosah i otvetah: informac'ionno-metodicheskoe soprovozdienie specialistov doshkol'nogo obrazovania/avt.-sost.* E. A. Kudravtseva, T. V. Gulidiva, Volgograd, Uchitel, 2015, 77.

² Эмоционально-выразительный образ в рисунках детей понимается нами как изображение доступными средствами не только характерных сторон отражаемого предметного мира, но и эстетических эмоций, выражение ребенком в рисунке внутреннего духовного мира.

ЛИТЕРАТУРА

Аркин, Е. (1967). *Ребенок в дошкольные годы / Под ред. А.В.Запорожца и В.В.Давыдова.* Москва: Просвещение, 445 с. // **Arkin, E.A. (1967).** *Rebenok v doshkolnye gody / Pod red. Zaporozhshca A., Davydova V.* Moskva: Prosveschenye, 445 s.

Буянова, Т. (2004). *Изобразительное творчество и эмоциональное развитие дошкольников. Учебное пособие к спецкурсу.* Москва: МПГУ, 79 с. // **Buyanova, T. (2004).** *Izobrazitelnoye tvorchestvo i motcionalnoye razvitie doshkolnykh.* Uchebnoye posobie k spetskursu. Moskva: MPGU, 79 s.

Буянова, Т. (2004). *Формирование эмоционально-выразительного образа в рисунках детей старшего дошкольного возраста: Дис... канд. пед. наук.* Москва: МПГУ. // **Buyanova T. (2004).** *Formirovaniye emotcionalno-vyrazitelnogo obraza v risunkah detey starshego doshkolnogo vozrasta: Diss... kand. ped. nauk.* Moskva: MPGU.

Буянова, Т. (2014). *Формирование эмоционально-выразительного образа в рисунках детей. Монография.* – Москва: МПГУ, 168 с. // **Buyanova T. (2014).** *Formirovaniye emotcionalno-vyrazitelnogo obraza v risunkah detey. Monografiya.* Moskva: MPGU, p. 168.

Казакова, Р., Белякова, Л. (2013) *Детская одаренность. Учебное пособие. Издание 4-е переработанное и дополненное.* Москва: МПГУ. 136 с. // **Kazakova, R., Belyakova, L. (2013).** *Detskaya odarennost. Uchebnoye posobiye. Izdaniye 4-e pererabotannoye i dopolnennoye.* Moskva: MPGU, 136 s.

Косминская, В. (1941) *Развитие чувства красоты у ребенка дошкольного возраста: Дис. ... канд. пед. наук.* Москва: МПГУ. // **Kosminskaya, V. (1941).** *Razvitiye chuvstva krasoty u rebenka doshkolnogo vozrasta: Diss... kand. ped. nauk.* Moskva: MPGU.

Кузин, В. (2005). *Психология живописи: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности „Изобраз. искусство” / В. С. Кузин. – Изд. 4-е, испр. – fiuld.* Москва: ОНИКС, 303 с. // **Kuzin, V. (2005).** *Psichologiya zshivopisy: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov, obuchayuschihya po spsialnosty «Izobrazitelnoye iskusstvo»/ V. S. Kuzin. – Izd. 4-oe, ispr.* Moskva: ONIKS, 303 s.

Лыкова, И., Васюкова, Н. (2009). *Интеграция искусств в детском саду. Изодейтельность и детская литература. СКАЗКА.* Москва: Издательский дом «Карпуз» – Творческий центр «Сфера», 144 с. // **Lyikova, I., Vasyukova, N. (2009).** *Integraciya iskusstv v detskom sadu. Izodeyatelnost I detskaya literatura. SKAZKA.* Moskva: Izdatelskiy dom «Karapuz» – Tvorcheskiy centr «Sfera», 144 s.

Неменский, Б. (1987). *Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: кн. для учителя / Б.М. Неменский. – 2-е изд., перераб. и доп.* Москва: Просвещение, 255 с. // **Nemenskiy, B. (1987).** *Mudrost krasoty: O problemah esteticheskogo vospitaniya: kn. Dlya uchitelya/ B.M.Nemenskiy. – 2-e izd., pererabotannoye I dopolnennoye.* Moskva: Prosvescheniye, 255 s.

Лейтес, Н. С. (1996). *Психология одаренности детей и подростков. /Под ред. Лейтеса Н.С.* Москва: Изд. центр «Академия», 416 с. // **Leytes, N. (1996).** *Psihologiya odarennosty detey I podrostkov. - pod redakciyey Leytesa N.* Moskva: Izdatelskiy centr «Akademiy», 416 s.