

**Приобщение к прекрасному
через художественно-творческую
деятельность***

О.А. Куревина

Одним из направлений модернизации общеобразовательной школы является «более полное использование нравственного потенциала искусства как средства духовного развития личности» (Проект Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования. С. 36). Это положение определяет особенности подходов к реализации непрерывной линии художественно-эстетического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Именно через искусство можно составить представление об эстетической культуре прошлых эпох, о специфике эстетического идеала, выдвигающегося на первый план конкретной исторической средой, об эволюции эстетического вкуса нации. Ведь в каждую эпоху формировалась своя система ценностей, и другая эпоха могла принять или не принять их. Вокруг искусства складываются определенные структуры, такие как культура производства искусства, культура донесения его до потребителя, культура его потребления (т.е. его восприятия), но именно искусство является ядром художественной культуры. Постигая искусство, можно понять особенности эстетического освоения мира писателем, художником, композитором. Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов современного человека, который пропускает произведение искусства через призму своего восприятия. Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт

художника, и продукт современного зрителя, читателя или слушателя.

Следовательно, искусство является источником постижения духовной культуры как прошлого, так и настоящего. Его широкое вовлечение в школьную практику дает учащимся возможность составить более целостное представление о мире, об особенностях мировой, русской и родной культур, специфике их взаимодействия и взаимовлияния, создать благоприятные условия для эстетического развития учащихся.

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к **постоянному развитию в ребенке интеллектуального и эмоционального начал, к активизации творческого потенциала**, и чем раньше будет начата эта работа, тем скорее ребенок приобщится к художественным ценностям мировой культуры, тем заметнее это скажется на расширении сферы проявления его эстетических потребностей.

Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая в свою очередь определяется особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств. Не все стороны жизни подвластны изображению в каком-то одном виде искусства. То, что подвластно музыке, не может выразить скульптура, то, что изображает литература, не может быть выражено средствами

* Непрерывный курс синтеза искусств по программе «Художественный труд и искусство» (авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева).

живописи. Иными словами, для воспроизведения той или иной грани действительности в искусстве достаточно средств художественной выразительности того или иного вида искусства, но **для создания в нашем восприятии целостного образа мира или обобщенного образа эпохи** недостаточно какой-либо одной формы их отражения. Для этого **необходим синтез различных видов искусства**. Синтез в данном случае надо понимать как неделимый сплав, как многообразие в единстве представлений, как само искусство, которое является единой формой отражения действительности, но делится внутри себя на виды.

Младший школьный возраст – время, когда благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира закладываются основы духовности личности. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. В связи с этим **художественно-практическая деятельность**, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, **является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оцененных средств развития личности ребенка**.

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет личность каждого без учета степени активности влияния на нее. Духовная культура – достояние каждого человека, и освоение ее – обязательный компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребенка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества в единстве их материальной целесообразности и духовной насыщенности представляемого со-

циально-эстетического идеала. Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей. Духовные же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта.

Насколько многогранна жизнь в различных ее проявлениях, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей.

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребенок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не может.

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, дает ребенку возможность не только отстраненного восприятия духовной и материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, возможность освоения мира не только через его постижение, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становятся не собственно целью, а, с одной стороны,

средством познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств самого творящего ребенка. При этом **художественно-творческая деятельность ребенка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическую реализацию замысла.**

Курс «Художественный труд и искусство» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100»*. Его основные положения согласуются с общей концепцией и решают **блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира.** Курс является **интегрированным по своей сути и развивающе-обучающим** по своему характеру с приоритетом развивающей функции. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особое место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащенного эстетического опыта.

Такую интеграцию реализует **учебно-методический комплект «Прекрасное рядом с тобой»** (авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева) по программе «Художественный труд и искусство» для 1–4-го классов (тех же авторов), который является продолжением интегрированного курса для дошкольников «Путешествие в прекрасное» (авторы О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева). Данный УМК **объединяет на основе проблемно-тематического принципа** содержание образовательных областей **«Искусство»** (изобразительное искусство, музыка) и **«Технология» с привлечением литературы и театрализованной деятельности.**

Через систему развивающих заданий, направленных на формирование навыков восприятия и анализа произведений искусства, у учащихся **создается целостная картина мира, образ эпохи**, в которой каждый вид искусства существует как одна из форм художественного отображения мира. Это помогает снять целый ряд трудностей, связанных с восприятием отдельных явлений искусства, ибо показывает, как они образуют систему вертикальных и горизонтальных связей. Кроме того, интегрированный курс предлагает взглянуть на отдельное явление искусства как на часть мировой культуры и мира в целом, дает представление о соотношении действительности, искусства и личности. Акцент при этом делается на выработку ценностных ориентиров в искусстве с опорой на собственный опыт. **За познанием следует творческая деятельность** по освоению эстетических представлений и основ искусства через продуктивную деятельность **в виде работ по изобразительному искусству, художественному труду, театрализации и музицированию.**

Создание у учащихся представления о процессах развития и преемственности единичных культур дает возможность определить облик чело-

* В перспективе в рамках Образовательной системы «Школа 2100» будет разработан курс по изобразительному искусству.

века будущего как свободной от идейных стереотипов личности, способной вести самостоятельный поиск духовных ценностей и формировать свой эстетический вкус на лучших достижениях мировой культуры. Художественная картина мира, данная нам в искусстве, способна побудить отдельные нации и народности к движению навстречу друг другу в поиске духовных ценностей и идеалов через осмысление особенностей каждой национальной культуры и ее места в едином культурном пространстве. Ведь чем мы больше знаем о культуре как своего, так и других народов, тем богаче наше представление о самих себе. Много ли нам может сегодня рассказать орнамент на народном костюме, опевание того или иного звука в народной песне? Даже к своей культуре мы оказались непричастны. А ведь национальность – это то, что определяет систему наших взглядов, ассоциаций, художественных установок.

В пособия для дошкольников «Путешествие в прекрасное» и учебники для начальной школы «Прекрасное рядом с тобой» введен большой объем материала, знакомящего ребенка с народной культурой, ее традициями и обрядами, с народными образами. Причем для проявления творчества в этих пособиях предоставляются широчайшие возможности: учитель может реализовывать это содержание не только на представленном материале, но и на материале своего региона.

Целью курса «Искусство и художественный труд» является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.

Задачи курса:

- 1) расширение общекультурного кругозора учащихся;
- 2) развитие качеств творческой личности, умеющей:
  - а) ставить цель,
  - б) искать и находить решение поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем,

в) выбирать средства достижения цели и реализовывать свой замысел,

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт,

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту;

3) общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах;

4) формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации творческого замысла.

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка.

Программный материал рассчитан на 1–4-й классы и отражает требования обязательного минимума содержания образования по трудовому обучению.

Программа курса состоит из двух блоков.

Основополагающим является **культурологический блок**, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором раскрываются данные понятия.

Второй блок – художественно-творческая изобразительная деятельность. Здесь эстетический контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических переживаниях и художественной рефлексии. Материал этого блока направлен на формирование творческого восприятия произведений изобразительного искусства.

Третий блок – трудовая деятельность. Входящие в него основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметном содержании. Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых является овладение основами техно-

логических знаний и компонентов художественно-изобразительной деятельности.

На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса.

Разнообразные по видам **практические работы**, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям – таким как эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность и экологичность. Учитель вправе предлагать детям свои варианты изделий с учетом регионального компонента и собственных эстетических интересов.

Важной составной частью практических работ являются **упражнения по освоению**:

- а) элементов пластики руки и тела (в том числе актерские этюды, являющиеся основой сценической деятельности);
- б) отдельных приемов изобразительной деятельности;
- в) технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов и доступных детям младшего школьного возраста.

Эти упражнения являются залогом качественного выполнения практической работы.

Предлагаемые в курсе «Искусство и художественный труд» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы; иллюстрации и аппликации-иллюстрации к тем произведениям, которые дети изучают на уроках чтения; образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов; театральные реквизиты: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы; рисунки на задан-

ные и свободные темы, с натуры и т.п.

Региональный компонент реализуется в курсе через знакомство с различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п.

Уроки художественного труда, построенные в контексте искусства, – это уроки творчества, целью которых является развитие качеств творческой личности, формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла.

Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Созерцание, восприятие художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовых сочетаний, подбора материалов, соотношения целого и частей, ритма и т.д. Размышление и рассуждение подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, обоснование технологичности выбранного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности этапов реализации замысла, решение технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение своего замысла в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является художественный труд.

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с 1-го класса.

Репродуктивным остается только освоение изобразительных и технологических приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений.

Продуктивная деятельность детей на всех этапах урока непосредственно связана с их **речевым развитием**. Оно с наибольшей полнотой реализуется в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до постановок небольших спектаклей на сцене и в кукольном театре.

Деятельность учащихся первоначально имеет главным образом индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – **проектов**.

Особое внимание уделяется вопросу **оценки деятельности учащихся на уроке**. Она имеет двусторонний характер, включая в себя творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качества каждой из составляющих часто не совпадают, и тогда не может быть выставлено одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций и работы в целом; степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме.

Содержание курса может реализовываться в **следующих вариантах**:

1. Курс реализуется в рамках предмета «Трудовое обучение» – 2 часа в неделю.

Учитель может использовать материалы учебника в качестве

содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству.

2. Курс может быть использован в школах с углубленным изучением художественно-эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 3 часа в неделю: 2 часа – уроки трудового обучения и 1 час – из школьного компонента.

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками (учителем по трудовому обучению, изобразительному искусству).

Программа может быть использована в качестве основной в начальной школе и дополнительной в изостудиях, театральных кружках, центрах эстетического развития, школах искусств.

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учета их индивидуальных особенностей, культурных запросов.

Целостная картина мира складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и действительности на основе эстетического мышления. Именно такое понимание подхода к реализации непрерывного эстетического образования даст возможность специалистам, занимающимся художественно-эстетическим развитием, достичь следующих качественных изменений в ребенке: развить в нем эстетическое отношение к явлениям окружающей жизни и искусства; обогатить эмоциональный мир ребенка; научить его сотворческому восприятию произведений искусства.

Ольга Александровна Куревина – канд. философских наук, профессор Московского государственного педагогического университета, г. Москва.