

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дамаданова С.Р.¹

¹*Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, e-mail: Dama.S@mail.ru*

Культурная мировоззренческая направленность, ценностные ориентации студенческой молодежи являются важными факторами эстетического воспитания поколения. Продуманный и систематизированный анализ идейного образного содержания художественных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства в процессе изучения вузовских дисциплин художественно-эстетического цикла способствует новому видению незамеченных ранее явлений в искусстве и действительности. Традиционные нравственные и эстетические ценности наиболее выразительно представлены в произведениях отечественного изобразительного искусства. Живописные, графические, скульптурные произведения, выступающие в качестве эффективного средства формирования ценностных ориентаций личности, как правило, отображают эстетическую систему преемственности мировоззренческих ориентаций социума. Педагогический процесс реализации задач эстетического воспитания студенческой молодежи представлен мотивированным развитием познавательных потребностей ценностно ориентированной личности, а также развитием репродуктивной художественно-творческой и научной исследовательской деятельности студентов.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, педагог-художник, ассоциативное мышление, анализ произведений искусства, художественный образ, ценностно ориентированная личность.

AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF FINE ART IN THE SYSTEM OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL EDUCATION

Damadanova S.R.¹

¹*Dagestan state pedagogical university. Makhachkala, e-mail: Dama.S@mail.ru*

Cultural ideological orientation, valuable orientations of student's youth are important factors of aesthetic education generation. Thoughtful and systematic analysis of the ideological content of literary imaginative works of world and Russian fine art in the process of studying University disciplines of artistic and aesthetic cycle, promoting a new vision previously unnoticed phenomena in art and in reality. Traditional moral and aesthetic values represented in the most expressive works of Russian art. Pictorial, graphic, and sculptural works that act as effective means of formation of value orientations of personality, as a rule, the system displays aesthetic continuity of the philosophical orientations of the society. The pedagogical process of implementation of the tasks of aesthetic education of students presented motivated the development of the cognitive needs of the value oriented personality, as well as the reproductive development of artistic-creative and scientific research activities of students.

Keywords: aesthetic education, teacher-artist, associative thinking, the analysis of works of art, artistic image, value oriented personality

Эстетическое воспитание творчески активной личности является важным компонентом современного художественно-педагогического образования, базирующегося на развитии интереса молодого поколения к восприятию и освоению гуманистических ценностей. Педагогический аспект эстетического воспитания студентов в процессе изучения художественных дисциплин состоит в освоении общекультурных ценностей, этических, духовно-нравственных норм, оказывающих определяющее влияние на формирование гуманистических мировоззренческих позиций как в изобразительном искусстве, так и повседневной деятельности. В данном контексте видится актуальной задача эстетического

воспитания учащихся в процессе изучения дисциплин художественного цикла, приобщения молодежи к анализу и исследованию духовно-нравственного образного содержания, художественно-эстетических особенностей произведений изобразительного искусства. Успешное освоение творческого наследия выдающихся представителей мировой и отечественной культуры, известных художников прошлого и современности, несомненно, способствует не только расширению кругозора, накоплению теоретических искусствоведческих знаний, но и развитию собственных творческих способностей, формированию творческого мышления, нравственно-эстетических качеств будущих педагогов-художников, их эмоционально выраженному восприятию как уникального наследия мировой культуры, так и явлений действительности.

Вместе с тем остается актуальной проблема решения теоретических и методических аспектов эстетического воспитания, культурной направленности, формирования ценностных ориентаций студентов посредством изучения творческого наследия изобразительного искусства. Выявленное противоречие между значительным эстетическим, образовательно-воспитательным потенциалом культурного наследия отечественного и мирового изобразительного искусства, с одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретико-методологических средств системы художественно-педагогического образования, с другой, позволило нам сформулировать тему научного исследования.

По свидетельству Б.Т. Лихачёва, важными критерием эстетической воспитанности личности являются развитый художественный вкус, способности чувствования и оценки совершенства или несовершенства, сформированное умение любоваться красотой, совершенными явлениями в искусстве и жизни [5, с. 344].

Опыт работы в вузе свидетельствует о том, что продуманный и систематизированный анализ идейного образного содержания известных художественных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства в процессе изучения дисциплин художественно-эстетического цикла способствует новому видению незамеченных ранее явлений в искусстве и действительности, формированию мировоззрения студентов, утверждению их нравственно-эстетических ценностных ориентаций.

Так, например, на занятиях по истории отечественного изобразительного искусства, предусматривающих обращение к учебникам и искусствоведческой литературе, просмотр и обсуждение серии просветительских программ, посвященных, в частности, анализу живописных полотен, представленных в Третьяковской галерее, рассматриваются произведения выдающихся русских художников, отражающие в ярких образах знаменательные исторические события, гражданскую позицию авторов, их социальный опыт и мировоззрение.

Вниманию студенческой аудитории предлагается видеофрагмент телевизионной передачи В. Татарского «Третьяковская галерея. История одного шедевра», посвященной идейно-образному решению картины И. Левитана «Владимирка». Первичное восприятие казалось бы невыразительного живописного полотна не вызывает у зрителей эмоционального отклика: блёклые, не характерные для палитры известного художника цветовые сочетания, открытая линия горизонта унылого пейзажа, нависшее небо, едва намеченный силуэт богомолки. Искусствоведческий анализ художественного произведения, сведения из биографии И. Левитана, раскрывающие значение трагического содержания картины, способствуют активизации эстетического эмоционально-ценностного восприятия учащимися глубоко прочувствованного художником образа: «Владимиркой» именовали дорогу, по которой «...звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда» [8].

В известном монументальном полотне «Певца русского леса» И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» внимание студентов фокусируется на забавных медвежатах, принадлежащих кисти передвижника К.А. Савицкого, ставших объектом для оформления настенных ковриков и значительно «облегчающих» пафосный образ выкорчеванной сосны. Возможно, изначальное образное звучание картины, не предусматривавшее введение игривого сюжета, продиктовано откликом художника-передвижника на какие-либо трагические события, и не случайно период завершения работы над «Утром в сосновом лесу» (1889) совпадает с годом кончины идейного вдохновителя Товарищества Н.Г. Чернышевского. Еще в 1864 г. революционер-демократ, автор исследования «Эстетические отношения искусства к действительности», объявлен врагом царского правительства и подвергнут обряду гражданской казни: сломленная шпага над головой коленапреклоненного на эшафоте философа – не этот ли мотив звучит в сломленном стихией стволе могучей сосны? [2, с. 83]. Возможно, медвежье семейство, вписанное К. Савицким в живописную композицию, сыграло в судьбе художника И. Шишкина роль своеобразного «громоотвода», подобно легендарному зайцу, образ которого увековечен в бронзе в музее-заповеднике села Михайловское (Псковская область), родовой усадьбе А.С. Пушкина. Данное, возможно, спорное предположение, тем не менее дает студентам пищу для размышления, установку на поиск личностного и аргументированного толкования идейной нагрузки того или иного композиционного решения, сюжетной завязки и др. характеристик художественного произведения. Осознание исторической общественной значимости выдающихся полотен известных мастеров искусства оказывает определяющее воздействие на становление нравственно-эстетических принципов молодого поколения.

Продолжая тему просветительской деятельности передвижников, следует подробнее остановиться на личности одного из основателей Товарищества, И.Н. Крамского, и

представить вниманию студентов картину «Христос в пустыне», признанную такими выдающимися соотечественниками, как П.М. Третьяков, Л.Н. Толстой и др., лучшим воплощением облика Спасителя [4, с. 122]. Сопоставляя известный автопортрет И. Крамского с обликом Христа в названной картине, следует акцентировать внимание на заметном сходстве линии бровей, обрамления волос контуров лица с выдающимися скулами, обозначенной формы и фактуры бородки и усов, – в сущности, лишь разрез больших глаз и иконописная линия носа Иисуса не соответствуют славянскому типу молодого И. Крамского (рис. 1).

Рис. 1. И. Крамской

Автопортрет. 1867 (Отраженная версия); Христос в Пустыне. 1872 (Фрагмент)

Из множества набросков, типажей, разработанных автором картины в процессе поиска образа Спасителя, изображенного в момент мучительных раздумий над принятием самого ответственного в истории человечества решения, художник остановился на облике, наделенном угадывающимся сходством с собственными чертами. Примечательно, что 35-летний Крамской, участник «Бунта четырнадцати», возглавивший Товарищество передвижных художественных выставок, только перешагнувший «возраст Христа», оказался перед нелегким выбором: подвергся искушению получить от Академии художеств звание профессора, которое в итоге вежливо отклонил, заметив, что хочет остаться независимым творцом [7].

Предлагая студентам исследовать ассоциативное созвучие произведений, следует подчеркнуть, что в истории искусства многое строится на предположениях, догадках, желании вникнуть в иносказательное художественное решение, зачастую строящееся на личном понимании и восприятии образов. Сопоставление различных фактов из биографии мастера, его жизненных условий, знаменательных событий в период творчества и созревания творческого замысла, непосредственной работы над произведением способствует

развитию профессиональных интеллектуальных способностей, являющихся неременной составляющей в эстетическом развитии личности.

В качестве эффективного средства эстетического воспитания студентов в региональной системе художественно-педагогического образования выступает обращение к творчеству выдающихся мастеров искусства многонациональной республики. Такой подход способствует не только развитию ассоциативного мышления будущего педагога-художника, но и формированию эстетического восприятия художественного наследия национальной культуры, является важным средством нравственно-этического становления личности.

В частности, сравнительный анализ композиционного решения монументального полотна основоположника дагестанской живописи М.-А. Джемала с картиной известного русского художника В. Серова (рис. 2) дает наглядное представление о влиянии культурных традиций России на становление профессионального изобразительного искусства горцев.

Рис. 2

М. –А. Джемал

В. Серов

«Портрет П. Нуцаловой». 1946

«Портрет М. Ермоловой». 1905

Процесс реализации задач эстетического воспитания учащейся молодежи представлен двумя основными направлениями: мотивированным развитием познавательных потребностей ценностно ориентированной личности; развитием репродуктивной художественно-творческой деятельности и научно-исследовательской направленности студентов. Следовательно, важным компонентом эстетического воспитания молодого поколения является вовлечение учащейся молодежи в активную научную деятельность, способствующую раскрытию творческого потенциала, развитию исследовательских навыков. Установка на творческую интерпретацию идейного замысла и нравственно-эстетического

значения художественных образов в произведениях отечественного и мирового искусства позволяет студентам активизировать не только художественную выставочную, но и научную работу, формировать публикации для участия в молодежных конференциях и других научно-творческих мероприятиях.

Так, например, в статье студентки художественно-графического факультета Анны Абрамовой, опубликованной в материалах конференции «Ломоносов-2015», рассматривается аспект отображения автопортретных образов в многофигурных композициях известных представителей мирового и отечественного искусства, испытывавших сопричастность к аллегорическим мифологическим, библейским сюжетам, историческим событиям, отражающим жизненные реалии, очевидцами которых являлись авторы живописных полотен. Автор статьи, исследуя, в частности, картину С. Боттичелли «Клевета», написанную по мотивам несохранившейся картины некогда оклеветанного художника Апеллеса, отмечает портретное сходство многих персонажей (царь Мидас, «Зависть», «Невинность») с автопортретными чертами самого Боттичелли, подвергавшегося гонениям в период работы над живописным произведением (рис. 3). Основываясь на данном предположении, Анна Абрамова выдвигает интересную версию толкования идейного замысла произведения: таким иносказательным приемом известный художник показывает, что в одном человеке могут уживаться противоречивые чувства, каждый способен оклеветать, каждый может быть оклеветан [1].

*Рис. 3. С. Боттичелли
Клевета. 1495 (Фрагменты)*

Неожиданное восприятие идейно-образного содержания известных картин Франца Снейдерса, основной темой творчества которого были роскошные, пышные изобилием натюрморты и сцены охоты, демонстрирует в статье «Анималистические образы в произведениях искусства» студентка художественно-графического факультета Асиль Салаватова. Автор предполагает, что детальное более пристальное изучение картин мастера

позволяет выдвинуть догадку, что великий художник вкладывал в эмоционально-образное звучание произведений завуалированный смысл: например, композиционное решение «Натюрморта с мертвым оленем», по мнению А. Салаватовой, ассоциируется с распятием (известно, что в христианской культуре Олень – аллегория благочестия и чистоты души, символизирует Христа), а битая дичь в живописно вывернутых безжизненных позах вперемешку с пока еще живыми детенышами вызывает сострадание [6].

Традиционные нравственные и эстетические ценности наиболее выразительно представлены в произведениях отечественного изобразительного искусства. Живописные, графические, скульптурные произведения, выступающие в качестве эффективного средства формирования ценностных ориентации личности, как правило, отображают эстетическую систему преобладающих духовно-нравственных ценностей, мировоззренческую ориентированность социума. Использование изобразительного искусства в качестве художественно-педагогического средства, отражающего культуру, этнографию, систему эстетических предпочтений и нравственных ценностных ориентаций народа, стимулирует формирование мировоззренческих ценностей студентов.

Обращаясь к творчеству дагестанского художника Х.-Б. Мусаясула, основоположника дагестанского изобразительного искусства, студентка Диана Джаватханова, выступившая с докладом на всероссийской конференции, выделила проникновенные портретные образы восточных красавиц, для многих из которых позировала жена художника - американка, баронесса Мелани. Автор исследования провела сравнительный анализ картин «За чтением Корана» Мусаясула, проживавшего на момент создания произведения в Германии, и «Молящейся Марии» А. Дюрера, находящейся в Берлинской картинной галерее, отметив сходство композиционных решений и особого одухотворенного состояния женственных образов, находящихся во власти религиозно-возвышенного настроения (рис. 4). Данное наблюдение, по свидетельству автора статьи, является ярким признаком преемственности традиций в творчестве Х.-Б. Мусаясула, создававшего художественные произведения в соответствии с европейским образованием, и подобные примеры служат ярким свидетельством того, что талантливое произведение всегда созвучно духовным запросам и эстетическим ценностям многих народов независимо от места их проживания, профессиональной ориентации и расовой принадлежности [3, с. 347].

Рис. 4

Дюрер А.

Молящаяся Мария. 1518

Х.-Б. Мусаясул

За чтением Корана. 1939

Обобщая вышеизложенное, следует прийти к выводу, что эстетическое воспитание учащейся молодежи средствами изобразительного искусства в системе художественно-педагогического образования будет наиболее эффективным, если: всесторонне использовать в художественно-педагогическом образовании и эстетическом воспитании студентов творческое наследие мастеров отечественного и мирового изобразительного искусства; в процессе преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла раскрывать идейное содержание произведений изобразительного искусства как средства эстетического воспитания молодого поколения; используя современные технологии художественно-педагогического образования, внедрить в учебный процесс инновационные формы и методы эстетического воспитания студенческой молодёжи средствами изобразительного искусства; стимулировать и активизировать самостоятельную художественно-творческую и научно-исследовательскую публикационную деятельность учащихся; в процессе освоения студентами художественного мирового и отечественного культурного наследия способствовать духовному обогащению личности, формированию эмоционального отношения к произведениям искусства и явлениям действительности; в процессе анализа произведений отечественного изобразительного искусства, эстетических принципов национального творчества способствовать формированию интереса молодёжи к ценностям мировой культуры и др.

Таким образом, стимулирование потребности студенческой молодежи в творческой и научной исследовательской деятельности в области художественно-педагогического образования, формирование средствами произведений изобразительного искусства ценностных ориентаций и мировоззренческих позиций в значительной степени решают проблемы эстетического воспитания личности, мотивированной к развитию и

совершенствованию профессиональных навыков в художественно-творческой, научной и педагогической деятельности.

Список литературы

1. Абрамова А.А. Автопортреты в многофигурных композициях в творчестве известных художников // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов» (секция «Искусствоведение»). – М., 2015 [Электронный ресурс]. – URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/section_14_6974.htm (дата обращения: 03.10.2017).
2. Дамаданова С.Р. Идейное содержание живописных полотен русских художников XIX века // Международный научно-исследовательский журнал. Вып. № 6-4 (37). – Екатеринбург, 2015. – 86 с.
3. Джаватханова Д. Изучение творчества основоположников изобразительного искусства Дагестана как средства приобщения школьников к отечественной культуре // Материалы Всероссийской конференции «Гуманизация художественно-педагогического образования: Региональный подход». – Махачкала, 2010. – 446 с.
4. Л.Н. Толстой и художники. Толстой об искусстве. Письма, дневники. Воспоминания / составитель и автор вступительной статьи И.А. Бродский. - М., 1978. - 376 с.
5. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М., 2001. – 607 с.
6. Салаватова А. Анималистические образы в произведениях искусства // VIII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2016» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.scienceforum.ru/2016/2146/25626> (дата обращения: 03.10.2017).
7. Соколова М. От Христа до «Неизвестной». История пяти шедевров Ивана Крамского // Аргументы и факты. – 2016. – 05 апреля [Электронный ресурс]. – URL: http://www.spb.aif.ru/culture/person/ot_hrista_do_neizvestnoy_istoriya_pyati_shedevrov_ivana_kramskogo (дата обращения 02. 10. 2017).
8. Татарский В. Третьяковская галерея. История одного шедевра. 44 выпуск программы (Из серии передач ОПТ 1996-1999 гг.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://showday.tv/3636-tretyakovskaya-galereya-istoriya-odnogo-shedevra.html> (дата обращения: 05.10.2017).