

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Долгашева М.В.¹, Долгашев К.А.¹

¹ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: mdolgasheva@mail.ru

---

В статье рассматриваются методы обучения и воспитания в художественном образовании в деятельности известных педагогов, художников, просветителей эпохи Возрождения: Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Т. Кампанеллы, Л.Б. Альберти, Г. Гуарини, Ф. Рабле, П. Верджеро, внесших большой вклад в развитие педагогики. Особенность их педагогических воззрений состояла в гуманистической направленности художественного образования, определяющей человека как высшую ценность. Педагогический процесс был направлен на развитие склонностей, задатков детей, учитывал особенности их характера, различие их индивидуальных способностей, выработку разных методов обучения и воспитания. Они стремились через художественное воспитание воспитать в ребенке социально значимую личность. Методы обучения и воспитания, выявленные в педагогическом наследии просветителей эпохи Возрождения: рисование по памяти, обучение по картинкам, рисование с натуры, копирование произведений мастеров, метод личного показа, приучение ремеслу, подражание, упражнение, личный пример, уважение к личности ученика, подмастерья, наказание, поощрение, прогулки на природу, наблюдение, педагогическое воздействие на учеников в зависимости от их характера, коллективные задания используются в учебно-воспитательном процессе современных образовательных учреждений, не утратив своей актуальности.

Ключевые слова: художественное образование, методы, обучение, воспитание, эпоха Возрождения.

USE OF TEACHING AND EDUCATION METHODS IN ARTISTIC EDUCATION OF RENAISSANCE

Dolgasheva M.V.¹, Dolgashev K.A.¹

FGBOU VO "Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev", Cheboksary, e-mail: mdolgasheva@mail.ru

---

The article discusses the methods of training and education and art education in the activities of famous teachers, artists, educators of the Renaissance - C. Chennini, Leonardo da Vinci, T. Campanella, L.B. Alberti, G. Guarini, F. Rabelais, P. Vergerio, who made a great contribution to the development of pedagogy. The peculiarity of their pedagogical views consisted in the humanistic orientation of art education, which defines a person as the highest value. The pedagogical process was aimed at the development of inclinations, makings of children, took into account the features of their character, the difference in their individual abilities, the development of different methods of training and education. They sought through art education to educate a socially significant person in a child. Methods of training and education identified in pedagogical heritage of the Renaissance educators: drawing from memory, learning from pictures, drawing from nature, copying the works of masters, personal display method, learning the craft, imitation, exercise, personal example, respect for the pupil's and apprentice's personality, punishment, encouragement, walks in nature, observation, pedagogical impact on pupils, depending on their nature, collective tasks are used in the educational process of modern educational institutions without losing their relevance.

Keywords: art education, methods, training, education, Renaissance.

Подарив миру шедевры изобразительного искусства, эпоха Возрождения имела педагогические особенности в области технологии художественного обучения и воспитания. С точки зрения художественного образования правомерно вспомнить, какие методы обучения и воспитания использовались в эпоху Возрождения. Интерес представляет многогранное педагогическое наследие педагогов, художников, просветителей эпохи

Возрождения: Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Т. Кампанеллы, Л.Б. Альберти, Г. Гуарини, Ф. Рабле, П. Верджерио.

Цель исследования: проанализировать и раскрыть использование методов обучения и воспитания в художественном образовании эпохи Возрождения.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили историко-педагогическая, искусствоведческая, культурологическая литература. Основными методами исследования явились: историко-сравнительно-сопоставительный метод, анализ и синтез, изучение и обобщение передового педагогического опыта.

Результаты исследования и их обсуждение. В современной педагогике понятие «художественное образование» рассматривается как процесс освоения школьниками умений, навыков в области искусства и художественного творчества, формирования их мировоззренческих установок.

Анализ историко-педагогической, искусствоведческой, культурологической литературы о творческой и педагогической деятельности известных художников, педагогов, просветителей эпохи Возрождения Ченнино Ченнини (1370 – середина XV в.), Гуарино Гуарини (1374–1460), Пьетро Паоло Верджерио (1370–1444), Леона Баттиста Альберти (1404–1472), Леонардо да Винчи (1452–1519), Франсуа Рабле (1494–1553), Томмазо Кампанеллы (1568–1639) позволил выявить и определить методы обучения и воспитания в художественном образовании эпохи Возрождения, их гуманистический характер.

А.Р. Абдрафикова в исследовании развития и становления гуманизма в истории теории и методики обучения и воспитания отмечала, что «гуманистические идеи эпохи Возрождения возникли не на пустом месте, а явились следствием использования ценнейшего и богатейшего опыта предшествующих этапов развития гуманизма» [1, с. 10].

«Подготовить молодое поколение к вхождению в современное общество возможно при помощи адекватной системы образования и воспитания, создания оптимальных условий и выбора наиболее эффективных моделей, методик и технологий образовательной деятельности», отмечает исследователь Е.Н. Кузнецова [2]. В исследовании С.Р. Дамадановой акцентируется внимание на то, что «художественное образование и эстетическое воспитание являются важными компонентами активизации творческих способностей учащихся, базирующимся на развитии интереса к общечеловеческим культурным художественным традициям, освоении мирового и отечественного творческого наследия художников» [3].

Художников Ренессанса отличало необыкновенное стремление передать свои знания ученикам, это можно заметить в многочисленных теоретических трудах и высказываниях мастеров, адресованных ученикам. Рассмотрим, какие методы обучения в своей работе

использовал тосканский живописец Ченнино Ченнини на рубеже Средних веков и Возрождения. В известном «Трактате о живописи» (1400), который считается первым научным трудом эпохи Возрождения, им выдвигались требования к живописцу как ремесленнику в соответствии со средневековыми традициями. Он учил живописцев растирать краски, заранее готовить кисточки к работе, обучал их технике рисунка и фрески. Таким образом, он использовал приучение к ремеслу, метод обучения, выражаемый в планомерном, регулярном выполнении определенных действий со стороны начинающих художников, формируя у них умения и навыки труда. Одним из методов обучения начинающего художника-живописца он считал *копирование произведений мастеров*, считая, что начинающий живописец должен постоянно трудиться, срисовывая с работ, сделанных рукою известных живописцев. При этом начинающему живописцу он советовал выбирать лучшего мастера, имеющего наибольшую славу. Придавая большое значение рисованию с натуры, он справедливо считал его основным методом обучения. Ченнино Ченнини придавал значение упражнениям, учил своих учеников рисовать, не пропуская ни одного дня, утверждая, что это принесет им огромную пользу.

Метод личного показа являлся характерной особенностью обучения художников – живописцев в эпоху Возрождения. Об этом написано много в теоретических трудах. Им постоянно пользовался известный живописец Леон Баттиста Альберти, который в «Трех книгах о живописи» (1435) писал: «Мы сказали все, что нужно было сказать о пирамиде и о сечении – о том, что я обычно в кругу своих друзей объясняю более пространно, со всякими геометрическими вкладками, которые я, ради краткости, считаю возможным опустить в этих записках» [4, с. 32]. Альберти в обучении часто использовал метод *увеличения размера рисунка*, так как он считал, что в маленьких рисунках не так заметна большая ошибка, но заметить небольшую ошибку на большом рисунке можно сразу. Основным методом обучения Альберти считал рисование с натуры, полагая, что если природа дала людям такое средство, как измерения, то прилежные живописцы в своей работе должны заимствовать их у природы, удерживая в памяти то, что они у неё переняли.

Рассмотрим методы воспитания и образования в контексте научного и художественного наследия Леонардо да Винчи. Соединяя в себе живописца, скульптора, архитектора, инженера, писателя, Леонардо являлся живым воплощением того типа, который принято называть «ренессансной личностью». Считая, что начинающему художнику легче и доступнее начинать писать с человеческого лица, известный живописец Леонардо да Винчи обучал детей рисунку, начиная с лица с правильными чертами, а затем давал задания написать лица людей, на которых отражались различные чувства: радости и ненависти, гнева и счастья, возмущения и восхищения, отчаяния и безмятежности. Таким образом, он

использовал интуитивный метод при обучении детей рисунку, обучая их передавать форму предметов не математически, логически, а используя свою собственную проницательность.

В «Трактате о живописи» (1498) Леонардо да Винчи содержится много ценного методического материала для обучения художников. В нем, в частности, используется метод закрепления пройденного по памяти. Обучая учеников азам рисования, Леонардо просит их рисовать один и тот же предмет столько раз, чтобы тот запомнился, затем сделать это без образца.

Леонардо выделял несколько этапов обучения живописному мастерству. На первое место он ставил изучение перспективы, которую считал «дочерью живописи». Ко второму этапу в обучении Леонардо относил изучение рисунков хорошего мастера. Далее шли *метод* рисования с натуры и анализ изображения объекта в пространстве, и уже последними этапами было изучение манеры работы различных мастеров и привыкание к практическому осуществлению и работе в искусстве. Он справедливо считал, что натура заставляет ученика внимательно наблюдать, думать, размышлять, отчего появляется интерес к знанию, повышается результат обучения.

Коллективная работа позволяет сопоставлять разнообразие изображаемого материала. Сотрудничество ведет к большей осмысленности, осознанности, поскольку он рассматривается с различных точек зрения. Коллективизм воодушевляет сам процесс работы, ее организацию, выбор наиболее рациональных приемов и методов. Давая советы обучающемуся рисунку, Леонардо писал о значимости коллективного метода работы.

Леонардо да Винчи говорил и утверждал, что рисовать в обществе намного лучше, и обосновывал свое мнение. Он считал, что, во-первых, если начинающий художник будет учиться плохо, с ленцой, на него будут смотреть, как на неуспевающего, тому станет стыдно, а это станет причиной дальнейшего хорошего учения. Во-вторых, утверждал Леонардо, хорошая зависть, что другие учатся лучше, чем он, приведет его к хорошим результатам, и он может взять для себя многое из работы тех, кто занимается лучше него.

В статье мы рассмотрели методы обучения и воспитания художественного образования, которые мы нашли в трудах художников-профессионалов. Теперь рассмотрим их в трудах известных педагогов, просветителей эпохи Возрождения, для которых искусство как таковое было не профессиональным занятием, а просто принадлежностью их умственного кругозора.

В произведении «Город Солнца» (1601–1602), написанном одним из наиболее значительных мыслителей позднего Возрождения Томмазо Кампанеллой, итальянским философом, теологом и писателем, можно выделить такой метод художественного образования, как обучение по картинкам (до 10 лет).

В нем говорится о том, что каждого человека, пришедшего в этот город, больше всего поражала искусная роспись городских стен, что превращало Город Солнца в город-музей, в огромную картинную галерею. Постепенно посетитель начинал улавливать в сюжетах картин, в их чередовании определенную систему, что это не только картинная галерея, но и учебник, а вернее сказать, это были десятки учебников, все человеческие знания вместе, заменяющие библиотеку. Рисунки вместе с выставленными напоказ всевозможными предметами, растениями, минералами, орудиями труда помогали детям быстро овладевать знаниями, познавая окружающий мир. К трем годам они уже знали азбуку, а к десяти владели основами всех наук. Разглядывание «говорящих стен», так можно по праву назвать их, помогало процессу обучения детей.

Начиная с конца XIV века многих художников стала привлекать идея рассматривать картину как окно, сквозь которое видна та или иная часть реального мира. Рисование становится тематическим, когда изображаемые сюжеты становятся связанными не только с библейскими и мифологическими темами, но и бытовыми, жанровыми картинами.

Классификация методов воспитания является одной из достаточно спорных теоретических проблем, особенно это касается методов поощрения и наказания детей [5, с. 179].

Основными методами воспитания в эпоху Возрождения были поощрение и похвала. Гуманисты полностью отказывались от телесных наказаний. Воспитание не исчерпывалось наставлениями и разъяснениями, в нем была велика роль примера. Просветители эпохи Возрождения считали, что немаловажную роль в воспитании играли «живые примеры», то есть учитель, отец или человек, поступающий по совести и относящийся ко всем с уважением, не допускающий грубости. При этом они уделяли огромное внимание роли скульптуры и живописи в воспитании.

Большое значение гуманисты придавали личности учителя, в котором высоко ценились знание индивидуальных особенностей детей, доброжелательное и чуткое отношение к детям, педагогическая интуиция. Для того чтобы он мог стать примером для детей, он должен был быть не только образованным и эрудированным, но и высоконравственным человеком.

Для реконструкции идей художественного образования в эпоху итальянского Возрождения огромное значение имеют педагогические идеи и деятельность Гуарино Гуарини да Верона (1374-1460), который пользовался особым почтением среди педагогов-гуманистов [6, с. 28]. Он считал, что каждый день жизни каждого человека должен быть шагом к достижению бессмертия, а не дорогой к смерти. Для достижения этой цели Гуарини считал необходимым воспитание в самом себе необходимых жизненных качеств. Именно на

примере учителя, обладающего подобными качествами, должна воспитываться молодежь, полагал он. Согласно Гуарини, пример самого учителя является основой всего воспитания. Большое внимание Гуарини уделял правильному обращению с учащимися. Наказание и поощрение должны служить для стимуляции их тяги к учению, а не вызывать отвращение к учебе. Уважение к личности ученика, подмастерья играло немаловажную роль в обучении и воспитании.

Главным методом воспитания Гуарини, прославившегося преподаванием в Италии, было поощрение, он негативно относился к наказаниям. В его школе учителя строили свои взаимоотношения с учениками на основе любви и дружбы, являясь образцом доброты и благородства. Учитель, по его мнению, должен был обладать таким искусством воспитания детей, чтобы, не применяя розги, вызвать у провинившегося ребенка чувство стыда за неверный поступок. И осознание вины, полагал он, было гораздо эффективнее любого наказания розгами.

Бережное отношение к личности учащегося, воспитание в нем чувства собственного достоинства путем похвалы и поощрения, отказ от похвалы, формирующий рабскую душу, также способствует развитию самосознания.

Метод наблюдения, как один ведущих методов обучения в эпоху Возрождения, использовался многими просветителями эпохи Возрождения. В частности, он описан в произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», получившем мировое признание. Схоластика пренебрегала изучением природы, и окружающая среда оставалась для ребенка замкнутым миром. Рабле является первым из педагогов, который использует метод наблюдения. Изучение природы занимает немаловажное значение в обучении Гаргантюа. Среди самой природы, под открытым небом Понократ и Гаргантюа наблюдали за небом, за положением небесных светил. Прогуливаясь по лугам, они собирали растения и, принося домой, делали гербарии. В романе говорится о том, что использование учителем разнообразных упражнений в обучении Гаргантюа привело к тому, что упражнения, которые сначала показались ему трудными, впоследствии выполнялись без наказания и принуждения, как это делалось веками. В исследовании А.Г. Соловьева, Л.Е. Васильевой, О.В. Кирилловой отмечается, что Ф. Рабле был горячим сторонником реального образования, большое значение придавал предрасположению ученика к занятиям, считал, что они должны быть интересными и привлекательными для учащихся [7].

После обеда Гаргантюа занимается живописью и скульптурой, что показывает, что в произведении Рабле предметы художественного цикла также включены в процесс образования.

Понократ заставлял своего ученика изучать работу и жизнь живых людей, рассматривать живую природу. Он стремился путем знания, развития самостоятельного мышления преобразовать чувства, понятия, психический мир Гаргантюа. Благодаря ему Гаргантюа через несколько лет превратился в представителя идей и стремлений гуманизма, в гармонично развитого человека. Систему преподавания Понократа в дальнейшем повторили и развили педагоги следующих столетий.

Методы воспитания, применяемые в гуманистической педагогике, разнообразны, всё зависит от характера и особенностей учащихся. Гуманисты подходят к ученикам не как к однородной массе, а дифференцированно. И здесь уместно говорить о методе педагогического воздействия на учеников в зависимости от их характера. Верджерио ставит вопрос о возрастной психологии. Особенности характера юношей он объясняет не только недостатком их жизненного опыта, но и особой их физиологией (изобилие жара и богатая кровь).

Являясь первым теоретиком гуманистического образования, Пьер Паоло Верджерио в своём трактате «О благородных нравах и свободных науках» (1402-1403) утверждал, что обучить детей «добрым искусствам» и «свободным наукам» - значит дать детям самое прочное богатство и обеспечить себе опору на всю жизнь. От родителей и наставников при организации занятий он требовал выявлять путем наблюдения природные склонности детей, учитывать их индивидуальные особенности и применять различные методы воздействия на учеников в зависимости от их характеров и способностей. В трактате он отмечал, «как чрезмерная вольность разрушает доброе природное дарование, так суровое и постоянное порицание ослабляет силу ума и гасит в детях природную искру» [8].

Заключение

В результате исследования выявлено, что известные педагоги, художники, просветители эпохи Возрождения: да Винчи, Кампанелло, Альберти, Ченнини, Гуарини, Рабле, Верджерио - использовали разнообразие методов обучения и воспитания в художественном образовании эпохи Возрождения. Методы обучения и воспитания, такие как рисование по памяти, обучение по картинкам, рисование с натуры, копирование произведений мастеров, метод личного показа, приучение к ремеслу, подражание, упражнение, личный пример, уважение к личности ученика, подмастерья, наказание, поощрение, прогулки на природу, наблюдение, педагогическое воздействие на учеников в зависимости от их характера, коллективные задания, используемые в эпоху Возрождения, являются актуальными до сих пор и вносят неоценимый вклад в художественное образование современной молодежи.

Список литературы

1. Абдрафикова А.Р. Гуманно-творческий потенциал развития и становления гуманизма истории теории и методики обучения и воспитания // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2014. № 2. С. 9-17.
2. Кузнецова Е.Н. Интерес к человеку как ценностное основание педагогического взаимодействия // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=5921> (дата обращения: 20.05.2020).
3. Дамаданова С.Р. Эстетическое воспитание учащейся молодёжи средствами изобразительного искусства и отечественной художественной культуры // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=8485> (дата обращения: 20.05.2020).
4. Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. 2. Эпоха Возрождения / под ред. А.А. Губера, В.Н. Гращенкова. М.: Искусство, 1965. 400 с.
5. Долгашева М.В., Долгашев К.А. Использование методов поощрения и наказания в чувашской этнопедагогике // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2019. № 2. С. 179-183.
6. Долгашева М.В., Петрова Т.Н. Педагогическое наследие просветителей эпохи Возрождения в контексте развития художественного образования. Чебоксары: Чуваш. гос.пед. ун-т. 2010. 166 с.
7. Соловьев А.Г., Васильева Л.Е., Кириллова О.В. Гуманистические идеи в системе образования Западной Европы в эпоху Возрождения, их роль в духовно-нравственном становлении учащихся // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2012. № 2(74). С. 164• 166.
8. Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV-XVII вв.) / Сост. Н. В. Ревякина, О. Ф. Кудрявцева. М.: УРАО, 1999. 400 с.