

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ МАСТЕРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА)

Дамаданова С.Р.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», Махачкала, e-mail: dama.s@mail.ru

Огромное воспитательное значение изобразительного искусства состоит в его эмоционально-эстетическом воздействии. Освоение выдающихся образцов художественного творчества требует от зрителей не бездумного созерцания, а глубокого прочувствованного сопереживания персонажам художественных произведений, определенной базы практического изобразительного и идейного кругозора. Так, например, в процессе анализа произведений графики, живописи, скульптуры процесс восприятия приобретает ярко выраженный эстетический характер, стимулируя творческую активность самих учащихся. Обучение студенческой молодежи изобразительному искусству выступает в качестве эффективного метода эстетического воспитания молодого поколения, не только развивая практические навыки художественной грамоты, но и формируя интеллектуальные способности, мировоззренческие установки, ценностные ориентации и убеждения личности. Особая роль в эстетическом воспитании молодежи отводится творческому наследию выдающихся мастеров отечественного искусства, являющихся носителями высокой культуры и нравственных гражданственных принципов. Ознакомление учащихся с культурными традициями предков, воспитание интереса к произведениям отечественного изобразительного искусства, имеющим безусловную художественную, социальную и общественную значимость, способствуют приобщению нового поколения к эстетическому своеобразию родного края, формируют нравственное отношение как ко всему отечественному, так и к мировому культурному наследию.

Ключевые слова: анализ произведений искусства, художественное творчество учащихся, отечественные культурные традиции, обучение изобразительному искусству, формирование нравственно-эстетических качеств, профессиональное наследие художников Дагестана.

METHODICAL METHODS OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF FAMILIARIZATION WITH THE WORK OF MASTERS OF RUSSIAN FINE ARTS (PAINTING, GRAPHICS, SCULPTURE)

Damadanova S. R.

Dagestan State Pedagogical University, Makhachkala, e-mail: dama.s@mail.ru

The great educational value of fine art consists in its emotional and aesthetic impact. Mastering outstanding examples of artistic creativity requires from the audience not thoughtless contemplation, but a deep-felt empathy for the characters of works of art, a certain base of practical visual and ideological horizons. For example, in the process of analyzing works of graphics, painting, sculpture, the process of perception acquires a pronounced aesthetic character, stimulating the creative activity of the students themselves. Teaching fine art to students acts as an effective method of aesthetic education of the younger generation, developing not only practical skills of artistic literacy, but also forming intellectual abilities, ideological attitudes, value orientations and beliefs of the individual. A special role in the aesthetic education of young people is given to the creative heritage of outstanding masters of Russian art, who are carriers of high culture and moral civic principles. Familiarization of students with the cultural traditions of their ancestors, fostering interest in works of national fine art that have unconditional artistic, social and social significance, contributes to the introduction of a new generation to the aesthetic originality of their native land, forms a moral attitude to both the entire domestic and world cultural heritage.

Keywords: analysis of works of art, artistic creativity of students, national cultural traditions, teaching fine arts, formation of moral and aesthetic qualities, professional heritage of Dagestan artists.

Обучение изобразительному искусству выступает в качестве эффективного метода эстетического воспитания, формируя не только практические навыки художественной грамоты, но и интеллектуальные способности, мировоззренческие установки личности.

Эффективное обучение мастерству графики, скульптуры и живописи, накопление искусствоведческих знаний способствуют не только развитию разносторонних творческих способностей, но также и формированию нравственно-эстетических качеств личности. Следует особо отметить воспитательную роль творческого наследия выдающихся мастеров отечественного искусства, являющихся носителями высокой культуры и нравственных гражданственных принципов.

Цель исследования: выявить и обосновать воспитательное значение эстетического потенциала произведений изобразительного искусства в процессе практического обучения студентов творческих учебных заведений живописи, графике, скульптуре посредством творческого анализа композиционных, колористических, стилистических особенностей, проникновения в творческий замысел автора, а также глубокого прочувствованного сопереживания персонажам художественных произведений.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в процессе диалога, интервьюирования преподавателей – известных дагестанских художников, а также наблюдения, организации воспитательных мероприятий, анкетирования, проведения практических и теоретических искусствоведческих занятий на 1–5-х курсах педагогического отделения художественно-графического факультета Дагестанского государственного педагогического университета.

Результаты исследования и их обсуждение. Решающую роль в эстетическом становлении

личности, в развитии полноценного восприятия и выражения эстетических впечатлений играют методы художественно-эстетического воспитания на учебных занятиях и внеурочных

мероприятиях. Художественно-эстетическое воспитание учащихся основано на совокупности методов, обеспечивающих практическое обучение изобразительным навыкам, эмоционально-эстетическое восприятие произведений живописи, графики, скульптуры, а также самостоятельную художественно-творческую деятельность, основанную на выполнении творческих практических заданий экспозиционной направленности.

Организации самостоятельной художественной творческой деятельности предшествует период обучения, обеспечивающий в психологическом плане самоутверждение, убежденность в собственных творческих возможностях, готовность к самостоятельной художественно-творческой деятельности:

- развития художественного творческого воображения и мышления;
- активизации потенциала, обеспечивающего реализацию творческого замысла;
- созерцания возвышенного, прекрасного, стимулирующего стремление к идеалу;

- восприятия безобразного в искусстве, побуждающего к преобразованиям;
- восприятия трагических образов в искусстве в качестве побудительного мотива для размышления над нравственными и этическими проблемами;
- восприятия комического в произведениях для развития критического подхода к ложным ценностям и др.

Важнейшим методическим приемом работы педагога является искусствоведческая беседа, причем беседа о творчестве выдающихся соотечественников мобилизует внимание и активизирует вовлечение учащейся молодежи в творческий процесс обсуждения, что позволяет педагогу получить представление о направленности мышления учеников, оценке им живописной картины, скульптуры, графической композиции. Анализируя творчество национальных художников, педагог обосновывает верность собственного видения, выражая мысли доступным и эмоционально выразительным языком, поясняет побудительные мотивы возникновения и реализации творческого замысла, обусловленные жизненной ситуацией автора, событиями как в его личной жизни, так и в жизни общества. Цель искусствоведческих занятий заключается не только в описании содержания художественного произведения, но и в формировании определенного отношения учащихся к мыслям и чувствам автора, выраженного в художественных самобытных образах, понимании и собственном толковании творческого замысла.

Составными частями эстетики восприятия графики, скульптуры, живописи являются художественная выразительность речи педагога, а также культура внешнего облика, отражающего его духовный мир, что в определенной степени определяет эмоционально-эстетическую атмосферу отношений в коллективе. Эстетика поведения преподавателя включает в себя также такие понятия, как нравственный облик, педагогический такт, дикция, артистизм, эстетика манер, являющиеся образцом для подражания.

Немаловажное значение для эстетического воспитания учащихся, по свидетельству выдающегося художника-педагога П.П. Чистякова, имеет культура взаимоотношений на занятиях: «Прежде всего, надо знать ученика, его характер, его развитие и подготовку, чтобы в зависимости от этого найти нужный подход к нему. Нельзя подходить с одной меркой ко всем. Никогда не надо ученика запугивать, а, наоборот, вызывать в нем веру в себя, чтобы он, не идя на поводу, сам разбирался в своих сомнениях. Главным образом руководство должно заключаться в том, чтобы направить ученика на путь изучения и вести его неуклонно по этому пути. В учителе ученики должны видеть не только требовательного учителя, но и друг» [1, с. 425].

Качество обучения и воспитания учащейся молодежи, эффективность формирования потребностей и интересов, мировоззрения и идеалов зависят от уровня художественно-

педагогической квалификации педагога, его идейно-политической подготовки, нравственно-эстетической воспитанности, целенаправленного эстетического воздействия средствами высокопрофессиональных произведений отечественного и мирового искусства.

Из сказанного следует, что условиями, обеспечивающими эффективность образовательно-воспитательного процесса, являются:

- четкая формулировка цели и задач комплекса занятий, направленного не только на приобретение практических навыков художественной грамоты, но и на формирование интеллектуальных способностей, ценностных ориентаций и убеждений личности;
- использование региональных особенностей системы художественного образования в решении задач обучения и художественно-эстетического воспитания учащейся молодежи;
- предварительное планирование учебного процесса; обеспечение благоприятного климата взаимоотношений в многонациональном коллективе;
- использование современных экранных, компьютерных и дистанционных технологий для коллективного просмотра произведений, организации виртуальных музейных экскурсий, онлайн-конференций и др.

В процессе анализа произведений искусства восприятие приобретает ярко выраженный эстетический характер, стимулируя творческую активность учащихся.

Формирование художественно-эстетического отношения к действительности как способности к художественному познанию мира и его образной оценке предполагает наличие таких личностных качеств, как чувство красоты и гармонии, способность эмоционально отзываться на различные проявления эстетического в окружающем мире, умение видеть прекрасное в наблюдаемых явлениях и осознавать его, потребность в созерцании и восхищении [2, с. 110]. В то же время освоение выдающихся образцов художественного творчества требует от зрителей не бездумного созерцания, а глубокого прочувствованного сопереживания персонажам художественных произведений, определенной базы практического изобразительного и идейного кругозора.

В этическом воспитании дагестанской молодежи особая роль отводится творческому наследию выдающихся мастеров Республики, являющихся носителями высокой культуры и нравственных гражданственных принципов. Огромное воспитательное значение искусства состоит в эмоционально-эстетическом воздействии, формирующем ценностные ориентации и убеждения, стимулирующем собственную творческую и преобразующую действительность деятельность.

Ярким примером профессионального творчества являются самобытные живописные произведения корифея дагестанского изобразительного искусства Э.М. Путерброта, творившего на стыке художественных русских и местных этнических традиций. Содержание

многих произведений мастера свидетельствует о неподдельном интересе Эдуарда Моисеевича к дагестанскому фольклору, древним национальным легендам и преданиям, самобытной этнике горцев, современников художника, нашедшим творческое воплощение в сценографических композициях, художественной росписи тканей, живописи и графике. Так, например, анализируя живописное полотно «Игра» (рис. 1), нельзя не обнаружить очевидного сходства ярко выраженных местных типажей с композиционным и образным решением языческих персонажей славянского культа – «Бабами» – объектами поклонения древлян.

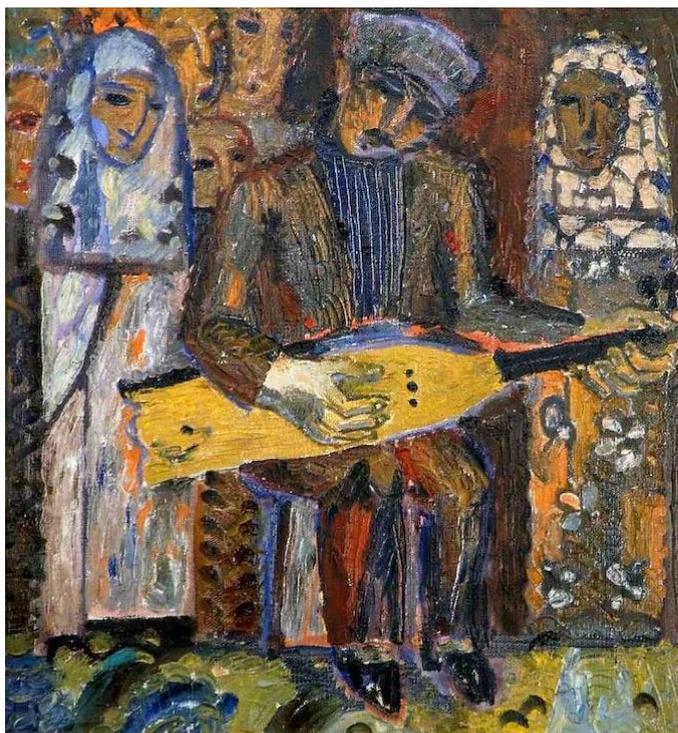

Рис. 1. Путерброт Э. М. «Игра», 1993 г.

Ознакомление учащихся с местными культурными традициями, нашедшими воплощение в работах дагестанских скульпторов, графиков и живописцев, способствует приобщению молодого поколения к эстетическому своеобразию родного края, развивает этническое самосознание. Воспитание у учащейся молодежи интереса к произведениям отечественного изобразительного искусства, имеющим безусловную художественную, общественную значимость, формирует нравственное отношение ко всему отечественному культурному наследию.

Талантливые произведения молодых художников также обладают значительным образовательно-воспитательным потенциалом, выступают в качестве эффективной формы эстетического воспитания, развития художественной культуры, нравственных установок

нового поколения в процессе продуманного и систематизированного освоения учащимися творческого авторского замысла.

Первая персональная выставка Исаака Курамагомедовича Исакова, выпускника нашего художественно-графического факультета, кандидата педагогических наук, ныне преподавателя Дагестанского художественного училища имени М.–А. Джемала, состоявшаяся в январе 2018 г., широко освещена в местных средствах массовой информации и представлена серией графических работ, выполненных простым карандашом, итальянским карандашом, сангиной. В графических листах, объединенных названием «Дорога домой», художник отобразил самобытные образы односельчан, пейзажные ландшафты родного Ахвахского района, особенности горской архитектуры высокогорного селения Кванкери. В представленном здесь произведении нашло отражение представление автора о красоте родной земли, отчего края (рис. 2).

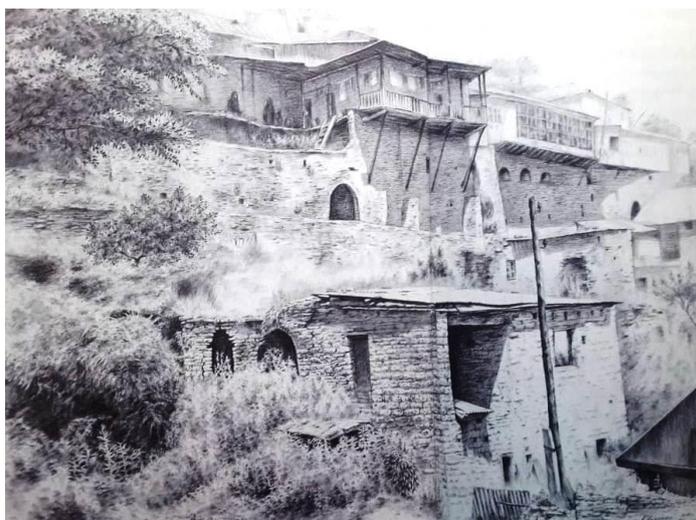

Рис. 2. Исаков И. К. «Кванкери», 2015 г.

Стимулировать интерес учащейся молодежи к творчеству молодого художника можно фактом приобретения произведений мастера Санкт-Петербургским Музеем антропологии и этнографии, Дагестанским музеем изобразительных искусств, Национальным музеем Республики Дагестан – это свидетельства несомненного признания дарования автора.

Выпускные квалификационные работы студентов-скульпторов художественно-графического факультета также свидетельствуют о творческом подходе к образовательно-воспитательной деятельности руководства и профессорско-преподавательского состава. Так, присутствовавшие на защите дипломных проектов по направлению «Изобразительное искусство» члены Российской академии художеств и Ассоциации искусствоведов отобрали

представленные комиссии однофигурные скульптурные композиции к участию в художественных выставках, а выпускники были рекомендованы к приему в Союз художников России (рис. 3).

Рис. 3. Защита дипломного проекта на ХГФ. 2021 г.

Воспитание учащейся молодежи в духе уважения к отечественным художественным традициям является неременным условием профессионального творчества, способствует воспитанию нового поколения художников, приобщению современной творческой молодежи к эстетике национальной культуры. В соответствии с данным утверждением следует в процессе организации и проведения учебных занятий по живописи, графике, скульптуре решать следующие сформулированные нами задачи и использовать методические приемы:

- использовать образовательно-воспитательный потенциал творчества выдающихся мастеров искусства в художественном, духовно-нравственном становлении личности учащегося;
- систематически знакомить студентов с экспозиционно-выставочным арсеналом музеев изобразительного искусства;
- обеспечить сотрудничество и взаимодействие творческих учебных заведений с выдающимися представителями профессионального искусства – живописи, графики, скульптуры;
- всячески способствовать научно-просветительской работе студенческой молодежи;

- знакомить учащихся с традиционными и авангардными художественными направлениями, стилевыми особенностями творчества известных мастеров отечественной культуры, искусствоведов и просветителей России и Дагестана;
- всячески стимулировать и поощрять интерес молодого поколения к восприятию духовно-нравственного ценностного наследия посредством приобщения к творчеству;
- изучить особенности воздействия творчества художников на мировосприятие, формирование жизненных ценностей молодежи;
- исследовать роль отечественного искусства живописи, графики, скульптуры в развитии эстетической культуры современной студенческой молодежи и др.

Освещая проблемы формирования профессионального искусства горских народов, следует акцентировать внимание учащихся на именах видных деятелей отечественной многонациональной культуры, известных мастеров – от истоков до современности. Мастера культуры, стоявшие у истоков профессиональной живописи, графики скульптуры Дагестана, оказались свидетелями и активными участниками важнейших событий и делали все возможное для благополучия и просвещения родного края, становления и развития отечественного искусства [3, с. 105]. Приступая к анализу творчества дагестанских художников, необходимо изучить истоки становления мастерства, интеллектуальное окружение мастеров искусства, дать общую характеристику исторических условий становления профессиональной живописи, графики, скульптуры Дагестана, основанных на слиянии местных и европейских художественных традиций.

Использование творческого потенциала профессионального изобразительного искусства в системе художественно-эстетического образования и воспитания подрастающего поколения Дагестана способствует активизации творческих способностей молодежи, развитию интереса к разнообразию жанров изобразительного искусства, формированию ее нравственно-эстетических качеств [4, с. 405].

Сформированная на сегодняшний день система художественного образования Дагестана дает новых живописцев, графиков, скульпторов, которые составляют настоящее и будущее отечественной художественной культуры. Наличие в Республике отделения изобразительного искусства в структуре художественно-графического факультета ДГПУ дает возможность осуществлять подготовку деятелей изобразительного искусства на основе академической системы образования, что является гарантией сохранения реалистического направления в современном искусстве [5, с. 121]. В процессе проведения практических занятий по рисунку, живописи и композиции происходит формирование взглядов, чувств и вкусов обучающихся, их творческой мысли [6, с. 85].

Заключение. Таким образом, наиболее эффективным приемом эстетического воспитания, с нашей точки зрения, безусловно, выступает активизация творческой нравственно-эстетической направленности молодого поколения, которая не только развивает практические навыки художественной грамоты, но и формирует интеллектуальные способности, мировоззренческие установки, ценностные ориентации и убеждения личности. И особая роль в решении названной проблемы отводится творчеству мастеров отечественного искусства, являющихся носителями высокой культуры и нравственных гражданственных принципов.

Список литературы

1. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. М.: Государственное издательство «Искусство», 1953. 590 с.
2. Горбунова Н.В., Земляная Е.В. Психолого-педагогические условия художественно-эстетического воспитания школьников средствами изобразительного искусства // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 54-2. С. 110-115.
3. Мирзабалаева М.В. Приобщение школьников к национальной художественной культуре средствами произведений мастеров профессионального изобразительного искусства Дагестана // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2011. № 2 (15). С. 105-111.
4. Дамаданова С.Р. Творчество основоположников изобразительного искусства Дагестана в эстетическом воспитании студенческой молодежи // Наука и образование: Состояние, проблемы, перспективы развития: материалы научной сессии профессорско-преподавательского состава Дагестанского государственного педагогического университета (г. Махачкала, 29-30 мая 2018 г.). Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2018. С. 405-407.
5. Мусаева Н.Ф. Дагестанские деятели изобразительного искусства в образовательном пространстве Российской академии художеств // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015 № 6-2 (56). С. 117-121.
6. Омаров Х.Г. Целостное восприятие и его значение в процессе обучения изобразительному искусству // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2017. № 1. С. 84-87.