

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧЕНИКОВ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Нагорнова Варвара Олеговна

Аспирант, Государственный университет просвещения
varvara_nagornova@mail.ru

THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN LANDSCAPE ON THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF CHILDREN'S ART SCHOOL STUDENTS

V. Nagornova

Summary: In this article, the author reveals the potential of using examples of Russian landscape art in classes at a children's art school. In this connection, the work determines the importance of turning to this kind of works when it is necessary to implement educational tasks by the organization of additional education. The author points out the fruitfulness of using works of Russian landscape artists in classes with children as part of the formation of the spiritual and moral qualities of students. As a result of the work, the place and role of the use of works of Russian landscape while teaching children in art school is clarified, their potential in the formation of spiritual and moral qualities of an individual is revealed, and advisory provisions are drawn up for the use of works of Russian landscape painters in the educational process of organizing additional education for children.

Keywords: Russian landscape, educational process, spiritual and moral education, spiritual and moral qualities of the individual, children's art school.

Аннотация: В данной статье автором раскрывается потенциал использования на занятиях в детской художественной школе образцов русского пейзажного искусства. В связи с чем в работе определяется важность обращения к такого рода произведениям при необходимости реализации воспитательных задач организацией дополнительного образования. Автором указывается плодотворность использования на занятиях с детьми произведений российских художников-пейзажистов в рамках формирования духовно-нравственных качеств учащихся. В результате работы уточняется место и роль применения произведений русского пейзажа в ходе обучения детей в художественной школе, выявляется их потенциал в формировании духовно-нравственных качеств личности, оформляются положения рекомендательного характера по использованию произведений русских пейзажистов в образовательном процессе организации дополнительного образования детей.

Ключевые слова: русский пейзаж, воспитательный процесс, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные качества личности, детская художественная школа.

Аспекты воспитания личности входят в перечень задач, реализуемых организациями дополнительного образования детей и молодёжи, в том числе и детскими художественными школами (ДХШ), что зафиксировано в требованиях Федерального закона «Об образовании в РФ» (статья 83) [7]. Как известно, эстетический цикл дисциплин обладает большим потенциалом в воспитательном процессе.

Исследователями отмечается плодотворность использования пространства и дидактических инструментов ДХШ в практике патриотического [4], гражданского [2], экологического воспитания [3] и т.д. В частности, посредством обращения к произведениям художественного творчества, в том числе написанным в русле пейзажного жанра, учащиеся школ искусств получают возможность развивать чувство любви к родному краю, Отечеству, российской природе, перенимать аксиологическую систему жизни общества, мораль, формировать чувства сострадания, эмпатии – все то, что включается исследователями в рамки духовно-нравственных качеств личности [6].

Картины русских художников-пейзажистов могут быть использованы как материал для наблюдения над художественным мастерством авторов (на теоретических занятиях по истории живописи), так и на практико-ориентированных занятиях, предполагающих создание собственного произведения. Таким образом, солидаризируемся с мнением В.И. Бочковской, Н.В. Гречневой о том, что путём восприятия и непосредственной практической деятельности у детей формируется эстетический вкус, происходит приобщение к прекрасному [1, с. 88]. Данный факт нельзя игнорировать при выстраивании стратегий организации занятий в детской художественной школе. Элементы интерпретационного анализа произведений российских пейзажистов должны входить в программу уроков не только с учётом необходимости формирования художественных навыков и эстетического вкуса, но и в свете требований к реализации задач по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.

Русская национальная пейзажная традиция, сложившаяся во второй половине XIX в., по точному замечанию

Л.И. Нехвядович, демонстрирует тот факт, что произведения художественного творчества выражают социальные, нравственные, гражданские, патриотические, философские, религиозные идеи [5, с. 77].

Согласно выводам О.Д. Францовой, одним из компонентов нравственного воспитания становится ощущение индивидом своей связи с обществом, в котором он существует [8, с. 227]. Думается, что одним из средств духовно-нравственного воспитания в детской художественной школе становится тема Родины, нашедшая глубокое освещение в творчестве российских художников-пейзажистов. Плодотворным в данном отношении считаем обращение к работам И.И. Левитана, в творчестве которого находят отражение все времена года и, соответственно, все состояния русской природы («Золотая осень» (1895 г.); «Март» (1895 г.); «Деревенька» (1880-е гг.); «Весна – большая вода» (1897 г.) и т. д.

В процессе анализа художественных средств, используемых при создании образов, а также в последующей работе над собственными произведениями, обучающиеся обращают внимание на красоту и своеобразие русской природы, избирают (под руководством преподавателя) художественно-изобразительные средства, способные передать особенности российского климата, растительного мира нашей Родины. Благодаря такой деятельности детям прививается любовь к родной природе и уважение к её ресурсам.

Отдельной «категорией» произведений русского пейзажа, который был ориентирован на отображение российской действительности, следует обозначить полотна, где, помимо природных зарисовок, присутствуют образы людей. В частности, в рамках формирования духовно-нравственных качеств обучающихся стоит обратиться к произведениям, запечатлевшим картины из жизни крестьянства. Они иллюстрируют элементы трудовых будней людей, их во многом суровую повседневность. Например, картина А. Венецианова «На пашне. Весна» (первая половина 1820-х гг.) демонстрирует не только весенний пейзаж России, но и показывает труд русской крестьянки, работающей в поле на посевной, а рядом с ней играющего ребенка, которого она вынуждена брать с собой; произведение «Тройка» В. Перова (1866 г.), репрезентирующее непростую жизнь крестьянских детей, находящихся в упряжке вместо лошадей и тянущих груз, тяжесть которого сосредоточена в том числе и в их взгляде, выражении лица. На материале таких произведений в группе строится обсуждение особенностей жизни крестьян, их тяжёлого труда и в целом непростых жизненных условий. Дети с участием рассуждают о трудностях крестьянской жизни, сопереживая героям картин. Посредством обращения к подобным произведениям у обучающихся формируются чувства эмпатии и сопереживания, любви к ближнему.

Ещё одним аспектом социальной жизни, затрагиваемым в творчестве русских пейзажистов, становится семейная тематика. Образы детей и взрослых, особенности их взаимоотношений находят своё воплощение на полотнах и могут стать темой для обсуждения в среде учеников детской художественной школы. Репрезентации жизни детей и взрослых, их взаимоотношений посвящено произведение В. Поленова «Московский дворик» (1878 г.). Педагог задаёт вопросы обучающимся об особенностях изображения детей и образа женщины (Какие впечатления создают образы детей на картине? Чем занимаются дети? Чем занята их мать?). Ученикам следует дать представление о нелёгком труде русской женщины, о её преданности семье и детям, об общности и дружбе между братьями и сёстрами, о приобщении детей к христианской вере и православным ценностям (на примере молящегося маленького мальчика, изображённого на переднем плане картины).

Тему важности поддержки детьми своих пожилых родственников можно рассмотреть на примере полотна В. Поленова «Бабушкин сад» (1878 г.).

В центре внимания автора находятся образы внучки и её бабушки, которую девушка держит за руку во время прогулки. Здесь также важно акцентировать внимание детей на вопросе положения пожилых людей, на том, как они нуждаются в помощи.

Интерпретационный анализ произведений русских живописцев позволяет активизировать образное мышление обучающихся, обсуждение аспектов межличностного взаимодействия косвенно приобщает их к социальным и семейным ценностям, что является компонентами аксиологической системы российского общества. Следует отметить, что философский подтекст произведений пейзажного искусства необходимо эксплицировать в аудитории обучающихся старших классов детской художественной школы. Педагогу важно показать, насколько уникален художественный язык, позволяющий не только отобразить красоту природы, но и нацелить реципиента на рассуждение. На материале многих полотен российских пейзажистов можно выстроить обсуждение художественных инструментов передачи внутренних мыслей автора картины. Здесь также педагогом применяются дискуссионные технологии, метод рассказа и объяснения. Посредством такой деятельности обучающиеся ДХШ совершенствуют навыки интерпретации и анализа художественного произведения, формируют критическое и образное мышление, более глубоко погружаются в историко-социальные условия российского прошлого, тем самым приобщаясь к таким духовно-нравственным ценностям, как патриотизм, ответственность за жизнь и судьбу государства.

В целом, выявление собственных впечатлений от

увиденных на пейзаже образов в процессе создания устного высказывания активизирует эмоциональную составляющую личности ребёнка. Именно воздействие произведений русских пейзажистов на чувства реципиента способствует осуществлению самоанализа внутреннего состояния ученика – он стремится отыскать в картине те художественные средства, которые создают общий эмоциональный фон произведения, позволяют разгадать настроение персонажей пейзажа (в том числе и состояние природы, которая в русской художественной и литературной традиции теснейшим образом связывается с внутренним состоянием человека).

Поэтому крайне важно ознакомить детей с картинами русских пейзажистов, определить особенности композиции и цветопередачи в произведениях, а затем дать им возможность использовать полученную информацию в собственных работах. В рамках практической деятельности на занятиях обучающимся предлагается нарисовать авторский пейзаж на свободную тему. Например, при изучении цикла картин о временах года (И.И. Левитана, И. Грабаря и др.) педагогу следует выслушивать мнения учеников относительно избираемых ими цветов и особенностей композиции, пространственного расположения объектов в картине, которые призваны подчеркнуть красоту русской природы. Совместная работа обучающихся и преподавателя при такой форме организации деятельности ещё раз актуализирует эмоциональный отклик к творчеству, разовьёт чувство уважения и любви к родным просторам.

При изображении пейзажа, включающего образы людей, необходимо повторно акцентировать внимание учеников на важности деталей целостной картины (положения и фигуры, позы, выражения лица, общей композиции и т. д.), поскольку именно они передают авторские чувства и идею создания произведения.

Кроме того, восприятие и интерпретационный анализ образцов пейзажного творчества с целью духовно-нравственного обогащения личности ребёнка плодотворно дополняется наблюдениями над природой в период пленэрной практики. В это время ученики взаимодействуют с ней напрямую, изучая её состояния, что способствует развитию художественных навыков и чувственного восприятия пейзажа.

Для развития учеников детской художественной школы педагогу необходимо:

- привлекать к процессу формирования художественных навыков разнообразные по тематическому наполнению образцы пейзажного творчества;
- широко применять на занятиях приёмы беседы, рассказа, объяснения. Эмпатизировать группе обучающихся не только эстетическую ценность картины, но и её внутренние смыслы, ориентированные на глубинное отображение российской действительности, что подчёркивает идейно-философскую направленность художественного творчества (на более старших этапах обучения предлагать ученикам самостоятельно анализировать философский и социальный подтекст произведения);
- делать акцент на воспитательной функции искусства. На занятиях следует обращаться к накопленному эмоциональному опыту ребёнка, обогащая его новыми впечатлениями от образов, созданными именитыми мастерами, путём постановки конкретных вопросов (Какие чувства вызывает у вас картина? Что хотел показать автор своим произведением? Чему научила вас эта картина? Какие художественные средства, использованные автором, помогли вам ощутить чувство сопереживания, радости, грусти, стремление к оказанию помощи? и т.д.). В группах, где обучаются дети младшего возраста, необходимо прибегать к приёму объяснения, что соответствует психологическим особенностям восприятия художественных произведений учащимися данной возрастной категории;
- производить работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения систематически, подключая к реализации данной задачи художественного дополнительного образования занятия по различным направлениям («Живопись», «История искусств», «Композиция», «Рисунки»), а также практическую составляющую учебного процесса.

Только при условии комплексной деятельности с привлечением большого набора наглядных материалов педагог сможет эффективно влиять на уровень развития духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, что в современных условиях обнаруживает особенно острую необходимость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочковская В.И. воспитательные функции искусства / В.И. Бочковская, Н.В. Гречнева // Культурное наследие Сибири. 2020. № 2 (30). С. 86–97.
2. Выборнова Л.А. Воспитание гражданина в условиях детской художественной школы // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2 (4). С. 95–96.
3. Карпова Е.А. Экологическое воспитание на занятиях в арт-терапевтической изостудии в детской художественной школе // Молодость. Интеллект. Инициатива: Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. В 2-х томах, Витебск, 21 апреля 2023 года / Редколл.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. Т. 2. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2023. С. 357–360.

4. Кривова А.И. Проблема воспитания любви к родному краю в процессе работы над пейзажем в детской художественной школе // Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: новое время – новые решения». 2018. № 1. С. 122–126.
5. Нехвядович Л.И. Русская пейзажная школа как объект исследования в современном искусствоведении // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 4–2. С. 76–78.
6. Ожиганова Г.В. Духовно-нравственные качества личности и эмпатия как компоненты высших моральных способностей: верификация взаимосвязи на российской выборке // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2020. № 4. С. 637–655. DOI: 10.22363/2313-1683-2020-17-4-637-655.
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) [Электронный ресурс]. URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/> (дата обращения: 30.10.2023).
8. Францова О.Д. Формирование нравственных качеств учащихся в условиях дополнительного образования // Вопросы педагогики. 2020. № 1–1. С. 224–230.

© Нагорнова Варвара Олеговна (varvara_nagornova@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Государственный университет просвещения