

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

А.В. Кунгурякова^{1,2}, Н.А. Рачковская³

¹ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»,
Петропавловск-Камчатский, Россия

²МАУ ДО «Детская художественная школа, Петропавловск-Камчатский, Россия

³ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет», Россия

В статье рассмотрен вопрос художественного и эстетического воспитания детей в ретроспективе. Анализ литературы выявил основные концепции художественно-эстетического воспитания детей и подростков. Рассмотрен вклад философов и теоретиков в разработку проблемы эстетического воспитания.

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, изобразительное искусство, историография, концепции эстетического воспитания.

а современном этапе развития образования ставятся цели всестороннего развития детей, их личностных качеств, гибких навыков. Художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения необходимо для обогащения чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта обучающихся; развития художественно-образного мышления, эмоционального интеллекта, способностей к художественному творчеству. Задачи художественно-эстетического воспитания детей и подростков непрерывно расширяются и усложняются. Основная задача художественно-эстетического воспитания в современном обществе состоит в формировании гуманистического отношения к миру эстетическими и художественными средствами, поэтому художественно-эстетическое воспитание соприкасается с нравственно-этическим воспитанием. Эстетическое образование призвано развивать творческие способности личности, расширять кругозор, воспитывать эстетический вкус [3, с. 68] и развивать эстетические потребности [8, с. 126]. В результате эстетического воспитания формируется всесторонне развитая личность, способная к нестандартному мышлению и быстрой адаптации к социальным, политическим и экономическим переменам.

Понятия «эстетическое воспитание» и «художественное воспитание» нередко употреблялись как тождественные. И только в специальной литературе советского периода эти понятия начинают дифференцироваться.

Эстетическое воспитание – это «процесс формирования и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов, и явлений реальности» [7].

Художественное воспитание – часть эстетического воспитания; формирование средствами искусства эстетического восприятия действительности, развитие художественно-творческих способностей в различных областях искусства и потребностей вносить прекрасное в жизнь. В связи с этим в настоящее время наиболее часто употребляется понятие «художественно-эстетическое воспитание». Художественно-эстетическое воспитание – это процесс формирования духовно-богатой личности средствами изобразительного искусства. Художественно-эстетическое воспитание

выступает как форма познания, средство общения, способ удовлетворения художественно-эстетических потребностей человека. Художественное воспитание является основным средством формирования эстетического восприятия мира. Посредством искусства формируются эстетическое восприятие действительности, развитие художественно-творческих способностей в различных областях искусства и потребность вносить прекрасное в жизнь.

Верхний палеолит – это условная отправная точка изобразительного искусства. На сегодняшний день в Европе известно более 300 пещер, относящихся к эпохе верхнего палеолита. Найденные артефакты этого периода демонстрируют существование «протоискусства». Существует ряд концепций, очерчивающий круг задач первобытного искусства:

1. Концепция непосредственного подражания природе.

2. Биологизаторские концепции – зигмунд Фрейд в своей работе «Тотем и табу» описывал защитный механизм психики, представляющий собой снятие напряжения. Таким образом, искусство возникло как ответ на напряжение психики через перенаправление энергии на достижение социально приемлемых целей, на творчество.

3. Трудовая концепция – распространённая концепция в советской науке, в ней говорилось, что искусство стало другой стороной труда. Труд стал толчком для развития сознательности человека.

4. Игровая концепция – наскальная живопись зародилась как часть или условие игры, когда у человека появилось свободное время и избыток неизрасходованных на цели выживания сил.

5. Религиозно-магическая концепция – задачи искусства, согласно этой концепции, заключались в «обслуживании» ритуалов и магических обрядов [9].

Рисунки наглядно демонстрировали окружающий мир, передавали опыт охоты и ритуалов. Возможно, что и рисование или изготовление объемных изображений со временем тоже могло стать частью общепринятых ритуальных действий и предметом обучения подрастающего поколения, но далеко не сразу после появления первых изображений [10].

Впервые мыслители Древней Греции указали на пользу обучения рисованию для общего развития. Начиная с VI века до н.э., можно говорить о систематическом развитии эстетической мысли. Пифагор сформулировал представление о прекрасном – «Гармония сфер», где космос имел музыкально-математическое устройство, числовая гармония мира, где в буквальном смысле планеты имели свое звучание [13]. Пифагор, Аристотель, Платон, Плутарх, Цицерон разрабатывали системы эстетического воспитания, в которых были определены музыка, литература, рисунок как средства воспитания. Начиная с эпохи Архаики, перед пластическим искусством, а именно скульптурой, ставится задача – воспитать из свободного гражданина идеального защитника полиса, сочетающего в себе такие качества, как мужественность, справедливость, смелость, ответственность. В городах и храмах в большом количестве устанавливались статуи богов, персонажей греческой мифологии, которыми гордились граждане полисов. Скульптура, демонстрировавшая гармонию тренированного тела, воли и разума, формировала культуру

защитников полисов с малых лет.

Античный опыт эстетического воспитания в средневековье критиковался как элитарный и гедонистический, формирующий элиту. Эстетическое воспитание средневековья строилось на основе религиозного идеала. Воспитывающая миссия религиозного эстетического воспитания стремилась быть всеобщей и должна была коснуться каждого. Главной задачей изобразительного искусства было создание религиозного образа в живописи, в скульптуре, в архитектуре. Специальных трактатов по эстетическому воспитанию не писали, а редкие идеи эстетического воспитания можно встретить в учениях монахов. Речь в них шла об аскетизме, задача которого была в сдерживании чувств и умерщвлении плоти. Византийское монашество говорило: «деревце, часто пересаживаемое, засыхает», эти слова стоит понимать, как опасна смена впечатлений и чувств [11, с. 247]. Встречаются и исключения, те немногие, кто говорил о силе влияния искусств на формирование личности.

Патриарх Фотий – один из самых образованных византийских деятелей IX века – не отрицал положительного влияния искусства на человека, а наоборот, подмечал воспитательную роль искусства: «Не думай, будто я говорю, что искусство, и сила, и мощь красноречия из чрезмерности и напыщенности, уродующих естественную прелесть... Нет, оно состоит в том, чтобы провозглашать целомудрие, быть общим учителем и первым воспитателем... раскрывать природу вещей» [5, с. 338].

Передовые светские убеждения высказал Михаил Пселл, писатель XII века, он говорил о самостоятельном значении искусства, ставя под сомнение соответствие изображения иконы и прообраза, он был уверен в самой ценности художественного искусства как такового и воспитательной роли искусства. «Михаил Пселл, не отрицая воспитательного значения искусства, мыслит само воспитание шире, как очищение и облагораживание души» [11, с. 43]. Михаил Пселл возродил интерес к работам античных философов, к научному и художественному методу, тем самым создал предпосылки к изменению системы средневекового религиозного образования.

Эпоха Возрождения – эпоха антропоцентризма. Теперь не Бог, а человек становится в центр научных изысканий. Пико делла Мирандола, итальянский гуманист XV века, сформировал концепцию личности, что привело к изучению условий формирования всесторонней развитой личности. За короткое время итальянскими гуманистами-педагогами была сформулирована и изложена концепция «Универсального человека». До наших дней сохранилось одиннадцать трактатов таких авторов как: Паоло Верджерио, Маттео Велджио, Джанноццо Манетти, Леонардо Бруни Аретино, Баттисто Гуарино и других. В их понимании всесторонне развитый человек – это человек, обладающий обширными знаниями в науке и в искусстве, владеющий ремеслами, иностранными языками. Большая часть трактатов отводилось эстетическому воспитанию посредством музыки, литературы, ораторскому искусству [12].

В эпоху Просвещения гуманистические взгляды общества и светский характер искусства развивали идеи эстетического воспитания детей, где основными средствами выступали музыка, живопись, литература, театр,

архитектура. В XVII веке происходило бурное развитие и накопление научных знаний: наступила эпоха, ознаменовавшаяся крупнейшими открытиями в разных областях. Эти процессы не могли не затронуть важную область художественно-эстетического воспитания. Впервые была изложена суть педагогического метода в Болонской академии художеств. Высокие цели преследовали основатели Академии братья Карраччи – воспитать в человеке добродетель средствами изобразительного искусства, формируя через полотна личностные качества, такие как справедливость, благородство, достоинство, честь и долг.

Английские мыслители XVII века опирались в вопросах воспитания детей высшего сословия на традиции Возрождения, по инерции воспитание основывалось на труде или, как минимум, имело прагматическую основу, где эстетическое воспитание было либо лишним, либо считалось приятным дополнением к основному воспитанию и образованию джентльмена. Тем не менее, именно английская эстетика обозначила те основные проблемы художественно-эстетического воспитания, на которые отвечала последующая европейская эстетика XVIII века.

К плеяде блестящих французских деятелей эпохи Просвещения относятся Вольтер, Дидро, Монтескье, Гельвеций, Руссо. Во Франции в это время разгорались споры вокруг Буржуазной революции, преобладали демократические настроения, что определило основной характер развития философии и эстетики. Воспитание народа стало центральной темой у французских просветителей: через образование народа полагалось достичь идеального общественного устройства. А средством формирования эстетического воспитания, по их мнению, могло послужить искусство. Об этом писал Шарль Луи де Монтескье в своей работе «О духе законов», где он рассматривал вопрос о месте музыки в воспитательном процессе греков и соотносил ее с реалиями времени, возводя музыку и искусство в целом на вершину общественного воспитания: «музыка противодействовала ожесточённому влиянию грубого учреждения и в области воспитания отводила для души место, которое у него без этого не было бы» [7, с.195].

Свой значительный вклад в педагогику и эстетическое воспитание внес Клод Адриан Гельвеций – философ-материалист. Его учение было обращено к человеку не как физическому понятию, а как к социальному существу, в связи с этим меняется точка зрения на художественно-эстетическое воспитание детей и подростков. Его интересовала общественная жизнь, психология, нравственность и эстетика. В сочинении «О человеке» он исследовал взаимоотношения человека и общества. Эстетика является одним из элементов его теории воспитания. Согласно своим демократическим убеждениям, он защищал интересы простого народа, говоря о природном равенстве человеческих умственных способностей, а также о том, что гениальность присуща каждому человеку и разбудить ее можно сильной страстью. Он верил, что раскрыть потенциал каждого возможно при помощи художественного творчества – искусства, литературы, театра. В искусстве он видел средство общественного воспитания: «гениальные люди являются продуктом условий, в которых они находились. Поэтому все искусство воспитания состоит в том,

чтобы ставить молодых людей в условия, способные развить в них зачатки ума и добродетели» [2, с. 265].

Цели и задачи искусства и эстетики состояли в актуализации воспитательной функции для общественного блага. Художественно-эстетическое воспитание должно было выполнять, главным образом, две задачи: первая – это воспитать простой народ через способность искусства возбуждать и трогать их чувства и, тем самым, облагораживать их; и вторая – использовать литературу, театр и живопись как идейное оружие. Художественно-эстетическое воспитание XVII–XVIII веков основывалось на обучении музыке, танцам, пению, рисованию, художественной литературе и рукоделию.

В «Великой дидактике» Я.А. Коменский подробно описал свою программу художественно-эстетического воспитания, которая включала такие компоненты, как рисование, пение, музыку, школьный театр, вводимые в образовательный и воспитательный процесс с малых лет. «Совершенное преподавание искусства предполагает сочетание синтеза и анализа... в большинстве случаев синтетические упражнения нужно предпосылать аналитическим» [6, с. 586]. Идеи эстетического воспитания гармонично сочетались с познавательным развитием ребенка.

Идеи развития художественно-эстетического воспитания как средства развития способностей человека, получили свое развитие у И. Канта, Ф. Шиллера, И. Фихте и других философов XIX века. Анри Сен-Симон допускает наслаждение и красоту внутри педагогических методов, выделяет особый вид воспитания – эмоциональный, цель которого развить человеческую чувственность средствами изящных искусств, что, по сути, является художественно-эстетическим воспитанием. «Изящные искусства являются выражением чувства, то есть одного из трех видов бытия человечества, которое без них было бы лишено языка; отсутствие их составило бы пробел в личной жизни, как и жизни общественной. Именно они побуждают человека к общественным актам; увлекаемый ими, он начинает смотреть на общий как свой собственный; они являются источником самоотверженности, пылких и нежных привязанностей» [5, с. 151]. В это время начинают обсуждать метод свободной игры в процессе художественно-эстетическом воспитании.

Возникновение направления критического реализма в искусстве России XIX века было обусловлено острыми социальными противоречиями. Новый художественный метод стал успешно решать задачи общества, став рупором в борьбе за гражданскую позицию. Важный вклад в художественное образование и эстетическое воспитание внес педагог Академии художеств П.П. Чистяков, который изучал не только вопросы обучения и воспитания будущих художников, но и настаивал на научно-познавательном значении изобразительного искусства. Он ставил перед изобразительным искусством задачу изучения живой формы, как одной из форм познания действительности, что требует такой же деятельности ума, как и другие предметы, считал это необходимым для элементарного образования.

Во второй половине XIX века эстетика и задачи, которые проповедовали в Императорской академии художеств, утратили свое значение, догматические

методы преподавания откровенно устарели, академия нуждалась в новых формах и методах работы. На смену приходит Товарищество художников-передвижников. Передвижники, обладавшие передовым мировоззрением, ставили перед собой задачу показать темные стороны правящего класса, их пороки и жестокость, сформировать демократические убеждения современников. Произведения передвижников несут в себе воспитательную и образовательную силу, так необходимую в XIX веке и не теряющую своей актуальности и в наше время.

В XX веке перед искусством были поставлены новые высокие цели и задачи – развитие новой системы социалистических общественных отношений. Появился новый художественный метод – социалистический реализм. При Союзе художников разрабатывались экспериментальные программы для школ, проводились семинары для учителей, общественные мероприятия, патронажи детских художественных студий и школ, где детям прививали элементарные профессиональные навыки, воспитывали художественный вкус, развивали чувство прекрасного.

В XXI веке задаются новые направления развития художественно-эстетическому воспитанию: «Важнейшей целью современного художественного образования является воспитание Homo creans (человека творящего), то есть развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления и творческого подхода к деятельности, опирающихся на совокупность полученных знаний и опыта» [1, с. 39].

Художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения становится важнейшей задачей современности, когда дети и подростки лишены ориентиров, а масс-медиа и интернет заполняют сознание информацией низкого качества, способствующая деградации незрелой личности. Накопленные художественные и общечеловеческие ценности, заложенные в произведениях искусства, в условиях современной реальности, станут той прочной основой для формирования эстетической культуры и становления гражданского общества с гуманистическими идеалами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Л.Л., Быховская И.М., Кочеляева Н.А., Мартынова В.В., Олесина Е.П., Федорова Т.С., Школяр Л.В. 2011. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке: аналитический доклад / отв. ред. К.Э. Разлогов. М.: Российский институт культурологии и др. 2011. 80 с.
2. Гельвеций К.А. Об уме / пер. с франц. М.: Соцэкгиз; Л.: Тип. «Печатный двор». 1938. 396с.
3. Демкович В.И., Рачковская Н.А. Психологические механизмы развития эстетического вкуса и эстетическое воспитание детей дошкольного возраста // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб. науч. тр. III Междунар. науч.-практ. конф. Тверь, 2020. С. 68–72.
4. Изложение учения Сен-Симона / пер. с фр. М.Е. Ландау; под ред. и с коммент. Э.А. Желубовской; вступ. ст. В.П. Волгина, М.; Л.: изд-во и 1-я тип. Изд-ва АН СССР, 1947, 599 с.
5. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. Т.1. Античность, Средние Века, Возрождение. М.: Академия художеств СССР. 1962. 684 с.
6. Коменский Я.А., Избранные педагогические сочинения /пер. А. Красновского, В. Ивановского, Н. Терновского, М., Учпедгиз, 1955, 298 с.
7. Монтескье Шарль Луи де. Избранные произведения / общ. ред. и вступ. ст. проф. М.П.

Баскина. М.: Госполитиздат, 1955. 800 с.

8. Педагогический энциклопедический словарь. 2012 [Электронный ресурс] // URL: <https://slovar.cc/enc/ped/2138789.html> (дата обращения: 28.01.2021).

9. Попов Е.А. Мировая культура и искусство: От первобытности до Возрождения: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2018. 156 с.

10. Рачковская Н.А., Демкович В.И. Детское творчество как средство развития одаренности детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. «XV Левитовские чтения» (г. Москва, 15–16 апреля 2020 г.): в 3 т. Т.3. / ред. колл.: Т.С. Комарова (отв. ред.), Т.Н. Мельников, В.К. Виттенбек, А.С. Москвина и др. М.: .Перо, 2020. С. 125–130.

11. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) / в пер. и под ред. С. А. Мальцевой, СПб: Издательство Пневма, 2003. 688 с.

12. Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового поведения. М.: Научный мир, 2004. 280 с.

13. Шестаков В.П. (ред.) Идеи эстетического воспитания. Антология: в 2 т. Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. М.: Искусство, 1973. 408 с.

Об авторах:

Кунгурякова Анна Владимировна – преподаватель истории искусств МАУ ДО «Детская художественная школа, г. Петропавловск-Камчатский (Россия, 683031, Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 27); аспирант ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (Россия, 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4), e-mail: snow2796@mail.ru

Рачковская Надежда Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и современных образовательных технологий ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» (Россия, 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24), e-mail: nad1606@yandex.ru

THE TASKS OF ART AND AESTHETIC EDUCATION THE HISTORICAL REVIEW

A.V. Kunguryakova^{1,2}, N.A. Rachkovskaya³

¹Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

²Children's art school, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

³Moscow Region Moscow State Regional University, Moscow, Russia

The article considers the issue of artistic and aesthetic education of children in retrospect. The analysis of the literature revealed the main concepts of artistic and aesthetic education of children and adolescents. The contribution of philosophers and theorists to the development of the problem of aesthetic education is considered.

Keywords: *artistic and aesthetic education, fine the role of art, goals and objectives of aesthetic education, the concept of aesthetic education.*

About the authors:

Kunguryakova Anna Vladimirovna – teacher of art history at Children's art school of Petropavlovsk-Kamchatsky (Karl Marx 27, Petropavlovsk-Kamchatsky 683031, Russia); postgraduate student, Vitus Bering Kamchatka State University (Pogranichnaya 4, Petropavlovsk-Kamchatsky 683032, Russia); e-mail: snow2796@mail.ru

Rachkovskaya Nadezhda Aleksandrovna – Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies, Moscow State Regional University (Vera Voloshina 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russia); e-mail: nad1606@yandex.ru