

Воспринимать искусство столь же трудно, как и творить его.

А.Н. Толстой

Искусство же существует для того, чтобы не дать успокоиться.

Ж. Брак

Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства.

Т. Драйзер

Только искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем.

Г. Лавб

Художник пишет не то, что видит, а то, что будут видеть другие.

П. Валери

Существуют две грани отношения человека к миру, два способа постижения, освоения мира. Один – рационально-логический, расчлняющий, последовательно выстраивающий систему своих представлений, другой – целостно-образный, эмоциональный. И то и другое человеку необходимо, но у большинства людей какой-либо из них преобладает, при этом почти у всех детей преобладает именно эмоционально-образный аспект, что не может не накладывать отпечаток на содержание его образования. Вместе с тем, вся история человечества свидетельствует, что явление, которое мы сейчас называем искусством, или художественной культурой, это неотъемлемая составляющая человеческого способа существования в мире.

При этом в обществе, претендующем на какой-то уровень духовности и культуры, основы художественного развития должен получить каждый человек, и нигде кроме общеобразовательной школы обеспечить это невозможно, поскольку для большинства людей систематическое художественное образование начинается и заканчивается в **общеобразовательной школе**, с чем и связана ее особая роль и ответственность. Художественное образование, которому в школе отведено положение необязательного или даже обременительного дописка, помимо своей непосредственной задачи решает или способствует решению целого ряда других, которые школа и общество считают жизненно важными.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования устанавливают, что воспитание и социализация личности должны быть направлены на духовно-нравственное развитие на основе приобщения обучающихся к национальным российским ценностям. Стандарты направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, сохранения и развития культурного разнообразия, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Данные вопросы во многом решаются средствами реализации учебных предметов образовательной области «Искусство».

В контексте направленности федеральных государственных образовательных стандартов на обеспечение единства образовательного пространства

Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций (п.1 ст. 11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») необходимо отметить, что в изучении предметов образовательной области «Искусство» просматривается следующая логика в сфере задач реализации данных предметов:

начальная школа – **почувствовать** искусство (воспитание эмоциональной отзывчивости детей как введение в культуру чувств);

основная школа – **узнать** (познать) и **осмыслить** искусство (формирование первых основ художественной культуры подростков, оформление духовно-нравственной и эстетической культуры обучающихся).

Стандарты также направлены и на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, сохранения и развития культурного разнообразия, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Данные вопросы во многом решаются средствами реализации предметов образовательной области «Искусство».

В начальной школе главное направление изучения искусства – формирование эмоциональных основ художественной деятельности и художественного восприятия как учебных форм эмоционального познания мира в системе искусств.

Изучение искусства в начальной школе позволяет обучающимся:

- воспитывать чувство красоты окружающего мира; учиться передавать свое эмоциональное отношение к нему;
- развивать образное мышление, воображение, способность к самовыражению и импровизации в коллективных и индивидуальных формах художественной деятельности; способность к созданию художественного образа;
- развивать бескорыстное («родственное») отношение к окружающему миру на основе приобщения к природе и искусству;
- развивать «чувствование красоты» через зрение, слух и речь.

Занятия искусством, художественным творчеством **основываются на всестороннем чувственном опыте ребенка**, на его интересе к предмету непосредственного восприятия. И это свойство ребенка выступает не просто как возрастная особенность и тем более не как помеха на пути становления отвлеченного мышления, а как **незаменимая ценность**, подлежащая дальнейшему развитию и совершенствованию в процессе художественного творчества. Таким образом, именно богатый художественный опыт, выступая в качестве противовеса «левополушарному» образованию, **сохраняет целостность психического развития** ребенка.

Творчество и художественное творчество – отнюдь не синонимы, творческая самореализация возможна во всех областях деятельности человека и во всех его взаимоотношениях с миром.

Почему же мы так подчеркиваем значение искусства и художественного творчества для душевного здоровья человека, и растущего человека – особенно?

Речь идет, прежде всего, о возрастном приоритете искусства. Именно в этой области практически все дети дошкольного, младшего школьного, младшего подросткового возраста могут, в благоприятных педагогических условиях, приобрести эмоционально положительный и успешный опыт творчества как такового, порождения и воплощения собственных замыслов.

Одним из эффективнейших путей формирования личности, как подчеркивает практика, является активное целенаправленное вовлечение человека в художественно-творческую деятельность. Художественное восприятие является в процессе художественного образования самой активной и доступной школьникам формой художественно-творческой деятельности.

Педагогическая деятельность – это всегда сложный процесс, а в сфере искусства, возможно, еще в большей мере, чем в других областях, так как от педагога зависит, сумеет ли он привить любовь к искусству, сформировать потребность к творчеству по законам красоты и неутолимое стремление внести прекрасное во все стороны жизни.

Реальность российского образования – необходимость **перехода от «знаниевого» подхода к «компетентностному»**. В художественном образовании эта проблема решается «сама собой», поскольку искусство – не область отвлеченных знаний, а в первую очередь область **практического творчества**, или сотворчества, когда речь идет об адекватном восприятии искусства. В этой области нельзя знать, не умея, причем умение означает не усвоение каких-либо безличных приемов, а **умение решить конкретную творческую задачу**.

В педагогическом аспекте следует особо подчеркнуть:

- воспитательно-образовательную функцию искусства;
- функцию целенаправленного духовного развития личности обучающегося средствами искусства,
- ценностно-ориентационную;
- познавательную;
- приобщения личности обучающегося к национальной культуре;
- прогностическую;
- стимулирования творческого саморазвития личности обучающегося.

Доступность и всеобщность языка искусства разрушает национальные, социальные, временные границы между людьми. В общении через искусство нет надобности в переводчике, посреднике. Его язык понятен всем людям и народам. При этом язык искусства исключительно богат – в нем закодировано гораздо больше содержания, смысла, оценок чувств, чем в других формах общения.

Самовыражение творческих задатков и потребностей художественного творчества не принадлежит всецело удовлетворению внешних, обязательных требований, таких, скажем, как отражение и познание мира, нравственные и социально-классовые мотивы деятельности. Функция художественного творчества также определяется и ценностью ее собственного эстетического содержания. Радость и удовлетворение художественным творчеством как процессом не противоречат

всем другим функциям искусства, но и не компенсируются ими. Духовный труд души – это потребность ее. Искусство дает возможность удовлетворения данной потребности с самого раннего возраста.

Отечественная педагогика искусства обладает теоретическими разработками, методическими достижениями и конкретными учебными программами самого высокого, мирового уровня. В музыкальной педагогике это, в первую очередь, система Д.Б. Кабалевского, провозгласившая в свое время тезис о музыкальной культуре как грани духовной культуры человека и изменившая до известной степени отношение к искусству в школе, а также различные современные «вариации» этой программы. Это столь же известная программа Б.М. Неменского, основанная на приобщении детей к полноценному и разнообразному художественно-изобразительному творчеству. Идеи целостного воспитания личности на основе органичной связи видов искусства заложены в упомянутых концепциях Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, а также Н.А. Терентьевой, Б.П. Юсова и др., в которых отражены единые законы восприятия искусства детьми: ребенок изначально «полихудожественен» (Б.П. Юсов) и способен ко всем видам художественной деятельности.

Эмоционально-ценностное отношение к человеку и миру является общим концептуальным содержанием искусства. Опыт эмоционально-ценностного эстетического отношения как один из результатов образования является сложной внутренней средой, зерном растущего эстетического сознания, так как чувства связаны с личной мотивацией, доминантой потребностей. Подобный опыт в младшем школьном возрасте можно получить в первую очередь в общении с искусством через включение детей в различные виды художественной деятельности.

При этом ценности можно рассматривать как «ядро» (А.А. Бодалёв) целостности формирующейся личности, что определяет её направленность и создаёт основу единства разнообразных отношений, в которых реально существует и функционирует ребёнок. Важным видом отношения является интерес, который определяется, с одной стороны, как активно положительное отношение к познаваемому объекту и, с другой стороны, как потребность к интеллектуальному овладению действительностью.

Общеизвестно, что школьное образование строится почти исключительно на освоении отвлеченных понятий, схем, условных знаков того или иного рода, числовых отношений и т.д. При этом, вопреки возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, игнорируется и фактически обесценивается как нечто «несущественное» непосредственный **чувственный опыт ребенка**.

Такое однобокое развитие, крайне обедняющее, с одной стороны, сенсорную сферу самого ребенка, а с другой – его непосредственную связь с окружающим миром, чуткость и восприимчивость по отношению к нему, вызывает обоснованное беспокойство вдумчивых педагогов и медицинских работников. Эта проблема, которую принято описывать в терминах межполушарной

асимметрии (как недоразвитие функций правого полушария головного мозга и «переразвитие» левого), многократно обостряется в эпоху раннего увлечения детей виртуальной чувственностью компьютера, вытесняющего реальный чувственный опыт уже не только из школьного обучения, но из повседневной жизни ребенка (А.А. Мелик-Пашаев).

Искусство – один из важнейших механизмов **познания** феномена человека и окружающего его мира, *аккумуляции* этого знания.

Сфера познания	Предмет познания	Инструментарий познания	Пути освоения опыта	Итоги познания	Итоги развития	Преимущественная сфера проявления
Рационально-научная, логическая, теоретическая	Реальность	Понятие (объективная форма)	Изучение содержания	Знание (миропонимание). Понимание связи явлений, закономерностей в обществе и природе	Научно-теоретическое мышление	Естественные науки Гуманитарные науки
Эмоционально-образная (художественная, интуитивная)	Эмоционально-ценностное отношение к реальности	Художественный образ (субъективная форма)	Проживание содержания (переживание, СОпереживание)	Желание (мироотношение). Эмоционально-ценностные предпочтения в жизнедеятельности, интуиция	Эмоционально-образное мышление	Искусства

Духовное состояние общества отражается в произведениях искусства со степенью достоверности, позволяющей рассматривать *искусство как «экран» или «табло» общественного сознания*. В нём синтетически отображаются и другие формы общественного сознания – наука, религия, политика, право.

Вместе с тем, искусство – одна из наиболее динамичных сфер культурной практики, чутко реагирующая на малейшие изменения ситуации в жизни общества. Произведения искусства являются ценным источником информации о сложных общественных процессах, сущность и динамику которых наука часто схватывает гораздо труднее и с запозданием.

Всякий раз, занимаясь смыслами культурных (в том числе художественных) текстов¹ (понятно, что текстом может быть любой памятник – литературный, художественный, бытовой, ремесленный и т.п.), исследователь вскрывает

¹ Текст культурный, текст художественный (от лат. *Textum* – ткань, соединение) – смысловое целое, организованное единство составляющих его элементов; сообщение автора (адресанта) воспринимающему произведение искусства (адресату). Синоним произведения искусства.