

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

БЕЛЯЕВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ Д.А. Попов

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. На сегодняшний день Российское общество переживает не только кризис экономический, но и духовно-нравственный, разрушены ценностные установки, некогда сплачивающие государство и семью. Исчезли представления о высших ценностях и идеалах, в мире царит эгоизм и нравственный хаос. Как следствие, усугубляются кризисные явления в политике, социальной сфере, международных отношениях, насаждаются несвойственные нашему менталитету морально-нравственные ценности, существует угроза разрушения национальной самоидентификации, возникли деформации её культурного и информационного пространства.

Такие сферы, как нравственное здоровье, культура, патриотизм, духовность оказались наиболее уязвимыми. Утрата традиционной морали и нравственных ценностей не дает возможности четко различать понятия добра и зла, правды, достоинства, чести, совести, искажает и подменяет традиционные представления о человеке и смысле жизни. Предпочтение материальных ценностей ведет общество к падению и краху, но общество предпочитает этого не замечать. Идет процесс вытеснения из сознания нового поколения гордости за свое историческое и культурное наследие и возрастает влияние набирающей силу лжи. Как следствие, у детей и подростков возникают довольно смутные, искаженные представления о таких добродетелях, как доброта, справедливость, милосердие, великодушие, любовь, гражданственность и патриотизм. Духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы образования оказались сведенными к минимуму. Перед личностью встает проблема сохранения своей национальной, культурной и этнолингвистической идентичности. Давление оказывается даже на естественную, данную от природы, половую идентичность. Проявление духовного кризиса наблюдается в легковверном отношении к семейным

ценностям, к распространению насилия, террора, вандализма, правового нигилизма, коррупции и других негативных явлениях.

Современная система образования, перегруженная новыми нормами и правилами не в состоянии ответить на все вызовы времени, удовлетворить весь спектр интеллектуальных и духовных потребностей человека. В её рамках не могут быть полностью решены вопросы информационной и правовой культуры. На помощь ей должны прийти искусство, литература, национальные герои, живопись, фольклор. На протяжении всего своего развития человечество всегда интересовалось проблемой нравственности, это отражено во многих философских учениях и трактатах древних мыслителей, затем в философских трудах Древней Греции, когда, в эпоху Сократа, в центре философствования встала не природа, а человек и его бытие.

Человек не рождается с врожденной нравственностью. Детям нравственность не свойственна: понятие "добро" для них бывает сильно расплывчато, и смотреть на свое поведение с какой-либо точки зрения им не интересно. Дети чаще живут с позиции "нравится" — "не нравится", и далеко не все, взрослея, становятся нравственными людьми. Нравственность является продуктом воспитания, основой личности человека. Ее роль огромна, и ее сложно переоценить, поэтому очень важно, как можно раньше ознакомить человека с нравственными ценностями. Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым необходимо справиться, иначе человечество дойдет до окончательной гибели и нравственного разложения.

Решение этих проблем только государственными средствами невозможно. Необходима согласованная деятельность интеллектуальных ресурсов, здравомыслящего населения страны для преодоления складывающихся негативных тенденций, а так же мобилизация

творческой энергии людей в духовно-нравственной сфере, возрождение самобытной цивилизации, основанной на традиционных ценностях отечественной культуры.

Развитие эмоционально-нравственной сферы личности определяет ее социальное развитие, так как тесно связано с такими феноменами, как сознание и самосознание. Этот вопрос широко рассматривался такими известными учеными как: Л.С. Выготский, Л.И. Анциферова, А.К. Дусавицкий, П.М. Якобсон и другими. Доктор педагогических наук, профессор Л.И. Божович в своей работе «Проблемы формирования личности» писала, что подростковый возраст является тем чувственным периодом развития сознания и самосознания, когда «важнейшим содержанием... психического развития становится развитие самопознания... складывается относительно устойчивая самооценка». При этом, эмоционально-нравственное развитие личности подростка является процессом осмысления и эмоционального принятия нравственных норм, моральной самооценки, нравственных притязаний, нравственных качеств и их превращения во внутренний регулятор поведения в соответствии с нравственными нормами, с реализацией «Я-концепции» и жизненными отношениями личности. Эту тему поднимали и другие авторы, в том числе и Н.А. Корниенко в работе «Психологические основы эмоционально-нравственного развития личности». О том, что изобразительное искусство есть эффективное средство воздействия на нравственную сферу личности, а механизм воздействия искусства на личность основывается на возбуждении эмоционального сопереживания реципиента художественному образу, писал в своих трудах Н.Б. Берхин. При этом эстетическое восприятие мира и действительности формирует личность как субъект культуры уже с младшего школьного возраста. Приобщение к духовным ценностям и формирование отношения личности ко всем явлениям бытия и самому себе идет путем эмоционального переживания и

входит в человеческую культуру через эстетическое воспитание. Задача эстетического воспитания состоит в том, чтобы помочь ученику осуществить вход в человеческую культуру.

В подростковом возрасте, когда личность негативно реагирует на назидательность в нравственном воспитании, но при этом очень нуждается в нравственных образцах и идеалах, общение с художественными образами необходимо, и эти вопросы широко рассматривались в трудах Л.С. Выготского, М. С. Кагана, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского.

Цель данной работы заключается в том, чтобы проанализировать нравственный потенциал русской живописи и возможности его использования для формирования системы нравственных ценностей современного школьника.

Для достижения данной цели были последовательно решены следующие задачи:

1. Даны определения понятиям нравственность, мораль, этика. Дан ответ на вопрос, чем отличаются данные понятия, как они соотносятся между собой и какие из них являются наиболее востребованными на данном этапе развития общества. Определено значение нравственных ценностей и выявлено, насколько нуждается в них сегодняшнее общество. Рассмотрено понятие духовности, как нравственной категории, присущей русской традиции.

2. Рассмотрено развитие русского художественного искусства с возможностью показать нравственные ценности в произведениях русской живописи. Показаны основные этапы развития русской живописи и ее влияние на эмоциональное, психологическое и нравственное развитие. Изучена возможность реализации концепции эстетического воспитания школьников, направленная на творческое развитие личности, основой которого являются формирование эстетических доминант восприятия и культуры воображения.

3. Изучен вопрос о том, влияет ли систематическое использование нравственных ценностей при ознакомлении с разными жанрами живописи на процесс нравственного становления личности среди школьников. На основании изучения трудов различных исследователей было отмечено, что дети уже в дошкольном возрасте, проявляют интерес к различным видам изобразительного искусства, восприятие ими средств выразительности помогает быстрее адаптироваться к внешнему миру. Выявлено, что хорошие результаты при воспитании детей младшего школьного возраста дает такое направление в педагогической науке как арт-педагогика. В основе арт-педагогики лежит интеграция искусства, педагогики, психологии для обучения, развития и поддержки растущей личности, она используется как средство эстетического, эмоционального, художественно-экологического, ролевого воспитания.

4. Изучены принципы организации выставочной деятельности по русской живописи. Был исследован вопрос о том, какие нужны методы и подходы для работы со школьниками, чтобы заинтересовать их и привлечь к работе с музейной экспозицией. Проанализировано влияние воспитательного потенциала музейной и выездной экспозиций. По данным исследований современных психологов было выявлено, что наиболее важной системой процесса познания является именно система зрительного восприятия, а наиболее интересным объектом является именно художественный музей или художественная экспозиция. Таким образом, повышая образованность и расширяя кругозор учащихся, активизируя их интерес к прошлому и настоящему, развивая их любознательность, художественный музей решает важные воспитательные задачи.

5. В сотрудничестве со школами, школьными педагогами и экскурсоводами проведено исследование влияния художественных выставок русской живописи на развитие и воспитание школьников

средних классов. С помощью анонимного анкетирования учащихся было выявлено, насколько интересны и важны выездные и стационарные выставки русской живописи, как часто они проводятся на территории школы или как часто дети посещают подобного рода мероприятия вне школ, какие произведения вызывают наибольший отклик, как отражается на эмоциональном и психологическом состоянии учащихся посещение подобных мероприятий.

В результате проведенного исследования были изменены и созданы новые выставочные образовательные программы эстетического развития школьников в системе «художественный центр - школа» на основе интеграции базового и дополнительного образования и экспериментально проверяется их эффективность.

Объектом исследования в данной работе выступает нравственное и общекультурное развитие школьников средних классов общеобразовательных школ Саратова и области.

Предметом исследования является воздействие произведений русских живописцев на нравственное развитие школьников, их влияние на умы и сердца подрастающего поколения.

Базой исследования выступили следующие учреждения и организации: ученики средних классов ЛИЕН, гимназии №7 г. Саратова, посетители КВЦ «Радуга» — учащиеся школ города Саратова и Саратовской области.

Методологической основой исследования стали концепции:

- Бакушинского Анатолия Васильевича, считавшего, что подлинное живое искусство является концентратом духовного здоровья общества. При этом зритель, также является творцом художественного произведения, как и художник, а задачей огромной социально-этической значимости является задача приобщения к искусству всех членов общества с самого раннего детства;

-Божович Лидии Ильиничны, занимавшейся проблемами развития личности ребенка, формирования его мотивации, развития самооценки и динамики уровня притязаний в детском возрасте, условиями формирования гармонической личности.

-Юсова Бориса Петровича, создавшего научную концепцию, направленную на интегрирование художественного образования в общий образовательный процесс. Ученый ввел в отечественную педагогическую науку термин «полихудожественное развитие», научно обосновал природу взаимодействия искусств и создал модель «полихудожественного» образования, учитывающую возрастную психологию развития;

-Полякова Тараса Пантелеймоновича, автора концепции экспериментального «образно-сюжетного» или «художественно-мифологического» метода проектирования музейных экспозиций. Инициатора создания «живых музеев», органически соединяющих «храм» и «форум» — музейную экспозицию и социально-бытовые объекты.

В ходе исследования применялись следующие методы: сравнительный анализ литературы с целью выявления современных представлений о морали и нравственности, разработка анкет, призванных выявить интерес к русской живописи и нравственные аспекты ее восприятия; анкетирование и опросы учащихся; математические методы обработки статистической информации, полученной в результате анкетирования; качественный анализ полученной информации с целью разработки конкретных методических указаний, нацеленных на эффективную организацию выставочной работы.

Новизна данной работы заключается в конкретизации и детализации методов, с помощью которых можно научить школьников и подростков «видеть» и «чувствовать» произведения русских живописцев через призму категорий нравственных и моральных ценностей. Научить их понимать и любить искусство живописи и в частности искусство русских живописцев,

выявление способов, с помощью которых можно увлечь детей русской живописью и искусством в целом. Доказана необходимость проведения дополнительных экскурсионных и лекционных уроков по искусству и русской живописи в частности.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результатом практической части данной работы является создание новых концепций проведения художественных выездных экспозиций на базе художественного музея и художественного центра, усовершенствованы выставочные образовательные программы эстетического развития школьников, лекционные уроки, внедрены мастер-классы по живописи и прикладному искусству. На основе интеграции базового и дополнительного образования экспериментально проверяется их эффективность.

Результаты исследования были представлены на следующих конференциях:

-VII-й международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» проходившей в апреле 2020года в Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского ;

-VIII-й международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», прошедшей в мае 2021года в Институте искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского

Результаты исследования были опубликованы в статьях:

1. Беляева И. Ю. Возможности арт-педагогике как составляющей воспитательного процесса // Развитие личности средствами искусства. Материалы VII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных. Под общей

редакцией Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во "Саратовский источник", 2020. С. 160-167.

2. Беляева И. Ю. Влияние русской живописи на нравственное воспитание школьников // Развитие личности средствами искусства: Материалы VIII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистров и молодых ученых (14-15 мая 2021 г.) / Под общей ред. Ю. Ю. Андреевой и И. Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. С. 230-237.

Результаты исследования были внедрены в работу культурно-выставочного центра «Радуга» города Саратова, использованы при работе со школьниками младших и средних классов на выездных экскурсиях, проведении внешкольных мероприятий, мастер-классов по живописи и лепке глиняной игрушки. Применение интегрированных технологий, сочетающих в себе различные техники и методы вовлечения детей в процесс познания мира с помощью искусства и живописи, показали хороший результат при проведении проекта «Саратовская глиняная игрушка. Прошлое и настоящее», в котором участвовали 11 школ и почти 500 учащихся города Саратова.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, включающих, семьдесят четыре наименования и приложения.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя три параграфа. В первом параграфе рассматриваются базовые понятия нравственности, морали, этики, и общекультурное значение нравственных ценностей. Особое значение уделяется понятию «Духовности» - как нравственной категории. Во

втором параграфе рассматривается значение искусства для разностороннего развития личности, воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. В третьем параграфе рассматривается действие искусства на эмоциональную сферу формирующейся личности, через эстетическое наслаждение, развитие познавательной деятельности.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе речь идет о принципах построения экспозиционного материала музеев и выездных выставок. Рассматриваются типы музейных выставок и принципы построения экспозиций. Во втором параграфе работы дается анализ результатов восприятия школьниками выставок русской живописи. В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы.

В первой главе «Нравственные ценности русской живописи» рассматриваются базовые понятия нравственности, морали, этики, и общекультурное значение нравственных ценностей. Особое значение уделяется понятию духовности - как нравственной категории. Понятие нравственности рассматривается с позиции разных культур и философских взглядов. На основе трудов Анцыферовой Л.И. делается вывод, о том, что для гармоничного развития личности необходимо иметь моральные ориентиры, сформированные критерии добра и зла, систему нравственных ценностей. Из работ Ивана Александровича Ильина, где он раскрывает проблему выбора человеком жизненной и гражданской позиции и особое внимание уделяет понятию «духовная личность», и в учении которого это понятие занимает центральное место, делается вывод, что человек призван стать «духовной личностью». Человек нуждается в духовности, так как этого требует его совершенствование как личности, а духовная личность руководствуется в своем поведении и развитии духовными, нравственными ценностями.

В параграфе «Нравственные ценности в произведениях русской живописи» рассматривается значение искусства для разностороннего развития личности, воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. Изучается концепция Теплова Б.М., в которой говорится, что «художественное воспитание и является одним из могучих средств, содействующих всестороннему развитию личности». Рассматривается несколько основных этапов развития русской художественной живописи в ракурсе развития национального искусства. Далее дан краткий обзор русской живописи от русской православной иконы до произведений художников-передвижников, от иконописи Рублева до полотен Поленова В.Д., Васнецова В.М., Шишкина И.И., Кустодиева Б.М.. Акцент сделан на произведениях, которые могут быть интересны и понятны молодому поколению, в которых видна глубина русского характера, красота русской природы и национальных традиций.

В параграфе «Изобразительное искусство как воспитательный процесс» рассматривается действие искусства на эмоциональную сферу формирующейся личности, через эстетическое наслаждение, развитие познавательной деятельности. Искусство рассматривается как окружающая человека материальная и духовная среда, в которой личность формируется и развивается. И так как установлено, что основы нравственного воспитания закладываются в детском возрасте, а младший и средний школьный возраст являются наиболее чувствительным периодом для развития нравственных качеств личности, то возникает необходимость поиска и внедрения педагогических технологий, развивающих нравственность и обеспечивающих успешную адаптацию и интеграцию детей в новых социальных условиях. В данном параграфе показаны возможности педагогики искусства, в частности, арт-педагогики как научного направления, изучающего механизмы привлечения искусства к решению различных педагогических проблем. Основная идея

заключается в интеграции искусства, педагогики, психологии для воспитания, обучения, развития и поддержки растущей личности. Искусство в этой ситуации является посредником, обеспечивающим психологические условия восприятия и осмысления педагогического содержания.

В главе 2 «Организация выставочной работы для школьников по русской живописи» рассматриваются принципы организации выставочной деятельности, а так же воспитательный потенциал музейной и выездной экспозиции.

В первом параграфе второй главы речь идет о принципах построения экспозиционного материала музеев и выездных выставок. Рассматриваются типы музейных выставок и принципы построения экспозиций. Подробно изучен вопрос о том, как пробудить в учащих интерес к коллекции музея, как воспитать вкус к творчеству и созиданию, с помощью каких подходов можно заинтересовать, современных школьников посетить музей или выставку. При работе над этой главой был сделан вывод о том, что знания, полученные при посещении музея, связаны с определенными мировоззренческими идеями, которые опираются на моральные нормы и нравственные ценности, что повышает образованность учащихся, углубляет интерес к прошлому и настоящему, развивает их любознательность. Таким образом, музей решает важные воспитательные задачи.

В заключительном параграфе дается анализ результатов восприятия школьниками выставок русской живописи. Рассматривается вопрос о том, какие произведения русских живописцев, вызывают наибольший отклик при посещении художественных экспозиций, в каком виде наилучшим образом стоит подойти к подаче материала лекций о художественных произведениях и достаточно ли материала школьной программы по изобразительному искусству для получения учащимися представления о

русской живописи в целом. Кроме того, по результатам анализа проведенного исследования даны краткие рекомендации по изменению тематики и специфики выездных экспозиций.

Итак, что бы искусство действительно влияло на формирование нравственной, духовной личности, определяло систему ее ценностей, воспитывало гуманистические идеалы, расширяло и углубляло реальный жизненный опыт, необходимо дать те знания и умения, которые помогут понимать язык искусства, воспринимать и переживать эстетическую действительность. Сделать это можно средствами вовлечения учащихся в художественную деятельность, в процесс творчества, дать им возможность пережить «муки творчества» и радость достижения цели.

Заключение.

Постоянно сталкиваясь с произведениями искусства в повседневной жизни, посещая музеи и выставочные залы, открытые выставочные пространства человек, а особенно ребенок, приобщается к тому прекрасному миру, который доступен изначально только гениям и творцам. Постепенно постигая смысл, скрытый в произведениях искусства, учась, понимая, впитывая в себя красоту, человек вырастает с определенным набором тех качественных характеристик, которые вошли в его душу и сознание через эти произведения искусства и стали частью обыденной жизни. Искусство тем и прекрасно, что оно создается избранными, а принадлежит миллионам. Пытаясь понять шедевры, созданные мастерами, человек приближается к их видению мира. Возможно, это и есть главное предназначение искусства: совершенствование человека. Взрослея и развиваясь в этом мире с помощью искусства, человек меняется, становится чище и добрее, находится в гармонии со своей душой и взглядами на истинные ценности красоты в искусстве. Вероятно, не все станут известными художниками, но стараться проникнуть в суть творения гения, приблизиться к

пониманию прекрасного самому и научить этому ребенка — это в наших силах. И чем чаще люди будут созерцать архитектурные шедевры, картины великих мастеров живописи, слушать прекрасную музыку, тем станут духовно богаче.

Искусство многолико, вечно, но, к сожалению, оно не может влиять на людей без их воли, умственного напряжения, определенной работы мысли. Человек должен захотеть научиться видеть и понимать прекрасное, тогда искусство будет благотворно влиять на него, и общество в целом. Это, наверное, будет в будущем. А пока талантливые творцы не должны забывать, что их произведения способны влиять на миллионы, и это может быть благотворным или пагубным.

Искусство вечно и прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир. По каналам чувственного восприятия искусство проникает в наше сознание. Если убрать чувственное восприятие, подсознание, и сознание высохнет, как пруд без родников. Убрать образное мышление и образное чувствование и люди не сумеют даже улыбаться, а не то, что разговаривать друг с другом. Отказаться от образного мышления человек не может, как вообще не может жить без искусства. Элементы искусства присутствуют во всем, в цвете одежды, в форме предметов, в отделке интерьера, в рисунке обоев, в игрушках детей... Человек взялся за кисть потому, что не мог сказать то, что хотел, другим способом. Так родилось искусство Живописи. Красота не является исключительной привилегией природы или искусства, она охватывает все явления в мире, заключена в каждой частице субстанции, не только в мире людей, но и в мире животных и растений. Прекрасное в искусстве — его художественная ценность обусловлена правдивым отражением жизни, выражением гуманистических идеалов, а также мастерством, создающим форму, гармонически соответствующую содержанию.