

М.В. Гордова

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА

Автор рассматривает проблему эффективного использования воспитательного воздействия искусства на школьников. Важное значение придается анализу исследований европейских и американских ученых в этой области.

Ключевые слова: искусство, воспитание, самовоспитание, художественный образ, художественное произведение, эстетика.

ринято считать, что, чтобы разумно действовать в жизни, принимать верные решения, человеку надо видеть мир полно, многосторонне. Его личный опыт всегда в чем-то ограничен, недостаточен. В связи с этим многие психологи и ученые-эстетики предлагают искусство, с его способностью воссоздавать самые разнообразные картины и образы жизни, как один из самых плодотворных путей, которые могут вывести человека из тесного мирка своего «я», из узкого круга личных наблюдений над жизнью. Они утверждают, что искусство практически без предела может раздвигать рамки личного жизненного опыта, рассказывать человеку о прошлом, настоящем и будущем мировой и национальной истории, человеческого быта, культуры и при этом формировать интересы человека, воспитывать его. Искусство по-своему познает мир и способствует всеобщему процессу его познания. За внешней видимостью явлений и предметов искусство в образной форме раскрывает их подлинную сущность, открывает смысл того, что не было известно, помогает по-новому узнать уже известное. Следовательно, человек начинает иначе воспринимать те или иные явления жизни, которые он раньше знал не так глубоко и полно, и которые искусство открыло ему с принципиально новых сторон.

Педагоги и психологи подтверждают, что искусство приходит на помощь человеку в процессе его самовоспитания, которое невозможно без умения человека видеть

себя всесторонне, точно и правильно. В общении с искусством читатель, зритель, слушатель привыкают видеть в его героях свое второе «я», находить подтверждение или опровержение своих мыслей, поступков, побуждений. Таким образом, искусство обращает человека внутрь себя [3].

Искусство также называют «наукой чувствовать», поскольку оно действительно учит чувствовать, по-своему раздвигает эмоциональный мир человека.

Важно отметить то, что деятели искусства, создавая художественные образы героев, создают образцы для подражания, поскольку в своем творчестве они масштабно и глубоко представляют общественно-эстетический идеал. То есть, искусство, многообразно отражая жизнь, одновременно оценивает ее, показывает, какой она должна быть. Но оно не только выявляет красоту идеала, но и пробуждает у человека благородные стремления стать таковым. Более того, по словам Г.И. Успенского, искусство является учебником любви к «человеку в человеке», оно знакомит его с «ощущением счастья быть человеком», показывает и радует его «видимой возможностью быть прекрасным».

Кроме того, искусство создает конкретно-чувственные образы, с которыми читатель, зритель, слушатель могут легко установить духовно-активный характер. Эти образы вызывают в них способность живо мыслить, творческую фантазию и созидательную энергию. Можно сказать, что искусство снабжает человека запасом энергии, дает ему дополнительные творческие силы [7].

Долгое время ученые небезуспешно доказывают необходимость включения искусства в образовательно-воспитательный процесс. На развитие подобной практики в западной школе оказали значительное влияние исследования американских специалистов, которые не только теоретически обосновали важность и приоритетность этого направления в современном школьном образовании, но и проверили результаты своей работы на практике в ряде школ в различных уголках страны.

Денни Палмер Вулф (Denny Palmer Wolf) в своей работе «Становление знания: эволюция художественного образования» (Becoming Knowledge: The Evolution of Art Education Curriculum) отмечает, что в западных странах искусство на протяжении многих лет совместно с другими учебными дисциплинами и специальными образовательными программами (для одаренных детей, для детей отстающих в развитии и т.д.) берет на себя роль воспитания хороших людей, добропорядочных граждан. Исследователь подчеркивает, что искусство – это особый вид знания, требующий непрерывного в него погружения, сопереживания и понимания, который в одно и то же время похож и отличен от знания, которое человек получает на уроках в школе или в повседневной жизни вне ее. Искусство воздействует на ученика, формируя его сложную, гармоничную и разноплановую личность [9].

Барри Орек (Barry Oreck) и Сюзан Баум (Susan Baum) в сборнике научных работ «Школа, общество, искусство» (Schools, Communities, and the Arts: A Research Compendium) указали на то, использование культурологического потенциала всевоз-

можных учебных предметов положительно влияет не только на развитие личностных качеств учащихся, таких как дисциплинированность, готовность к принятию решений, сотрудничество, ответственность и многие другие, а также позволяет упростить процесс изучения подобных дисциплин, делая их содержание более доступным для понимания школьников. Б.Орек отмечает потенциал искусства в формировании не только таких качеств как креативность, образность мышления, художественное восприятие окружающего мира, чувство ритма или цвета и т.д., но и навыков и умений, необходимых для познания других дисциплин, включая точные науки.

Исследование Б. Орека также показало, что искусство в образовательно-воспитательном процессе является бесспорным помощником для школьников, которые испытывают трудности в изучении учебных дисциплин, основанных в основном на устном восприятии материала.

К подобному выводу пришла и Лин О'Браен (Lynn O'Brien), которая исследовала разницу между восприятием окружающего мира разными людьми. Как известно, существуют три основных типа восприятия: визуальный, аудиальный и кинестетический. Работа Лин О'Браен показала, что учащиеся, использующие преимущественно слуховой канал для восприятия информации (аудиалы), составляют всего 15 процентов от общего числа, в то время как визуалы, использующие органы зрения как основной канал восприятия и для которых необходимо, чтобы получаемая информация была подкреплена средствами наглядности, составили 40 процентов. Еще 45 процентов школьников находят затруднительным «воспринимать абстракцию слов и цифр» без конкретных примеров, к которым можно было бы прикоснуться. Такие учащиеся начинают испытывать трудности в учении после перехода из начальных классов в среднюю школу, когда возможности практического обучения (hand-on learning) значительно сокращаются. По словам Л.О'Браен, в этом случае искусство становится в первую очередь средством помощи школьникам – визуалам и – кинестетикам, не говоря уже о возможности делать материал школьных предметов более доступным для всех без исключения детей, а, следовательно, его изучение более эффективным, закреплять полученные ранее знания и осознавать возможности их применения в различных ситуациях. Кроме того, исследователь убеждена, что интеграция искусства в образование способна сделать процесс обучения интересным и желанным для школьников [9].

Говард Гарднер (Howard Gardner) объясняет необходимость включения искусства в образовательно-воспитательный процесс опираясь на свою теорию множественного интеллекта (theory of multiple intelligences). По мнению ученого, современная школьная система позволяет организовать образовательно-воспитательный процесс, обращенный в первую очередь на развитие двух видов интеллекта – языкового (искусное владение языком, любовь к словам и стремление их исследовать) и логико-математического (рассмотрение и оценка предметов и понятий в их взаимоотношениях и взаимосвязях), в то время как существует еще, по меньшей мере, шесть видов интеллекта одинаково значимых и необходимых: