Куликова О.Л., Капитонова О.А.

Актуальность работы над воплощением художественного образа на занятиях в учреждениях дополнительного образования сферы культуры

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Ростова»
(Россия, Ростов)*

doi: 10.18411/sr-10-04-2019-28

idsp: sciencerussia-10-04-2019-28

Аннотация

В статье авторы обращают внимание на феномен художественного образа и его особенное эстетическое предназначение, подчеркивают важность и актуальность художественно-образного воспитания и обучения на занятиях в школах искусств, выделяют некоторые принципы художественно-образного обучения.

Ключевые слова: образ, художественный образ и художественное образование, творческое воспитание, принципы художественно-образного обучения, роль художественно-образного обучения.

В самом общем смысле образ – это чувственное представление определенной идеи. Образами именуются эмпирические воспринимаемые и подлинно чувственные объекты: зрительные и слуховые, обонятельные и вкусовые, осязательные (прикосновения) и кинетические (имеющие отношение к движению). С помощью образов авторы обозначают в произведениях действенную, динамичную картину мира и человека в нем. Образом также является воплощенная в явлении человеку мысль.

Художественность образа заключается в его особом – эстетическом – предназначении. Это обобщенная картина человеческой жизни, общественного или личного бытия, преображенная в свете эстетического идеала художника; квинтэссенция творчески познаваемой действительности.

Художественный образ является наглядным, т.е. доступным для восприятия, и чувственным, т.е. непосредственно воздействующим на чувства человека. Поэтому можно сказать, что образ выступает как наглядно-образное воссоздание реальной жизни. При этом необходимо иметь в виду, что автор художественного образа — композитор, художник, артист — не просто пытается повторить, «удвоить» жизнь. Он ее дополняет, домысливает по художественным законам. Поэтому на каждой картине, в каждой пьесе отпечатывается личность творца, и в отличие от научной деятельности художественный образ предполагает единство объективного и субъективного, типического и индивидуального, авторского начала.

В искусстве особенно значительна роль воображения, фантазии, вымысла, что недопустимо в науке. Однако в некоторых случаях средствами искусства можно гораздо более адекватно воспроизвести действительность, чем с помощью строгих научных методов. Например, чувства человека — любовь, ненависть, привязанность — невозможно зафиксировать в строгих научных понятиях, а шедевры классической музыки успешно справляются с этой задачей.

Художественный образ и художественное образование являются не просто однокоренными сочетаниями. Они стоят в одном ряду друг с другом, ведь воплощение художественного образа на занятиях учреждения дополнительного образования сферы культуры – одна из самых важных педагогических задач.

Поскольку художественный образ рассматривается как единство противоположных начал: объективного и субъективного, материального и духовного, эмоционального и логического, абстрактного и конкретного, внутреннего и внешнего, то и работа над созданием художественного образа — сложный, многоплановый процесс.

С одной стороны, рождение художественного образа — это раскрытие комплекса его характерных особенностей. Чтобы достичь этого, необходимы конкретные знания, умения и навыки. Только за счет технической оснащенности, хорошего знания материала можно полностью отдаваться во власть художественно-образного мышления, выражению своего воображения, характера. Чем более тонкие душевные переживания нужно воплотить, тем более отзывчив и разработан должен быть технический аппарат - "аппарата переживания".

Рассудок необходим, чтобы досконально выявить каждую грань произведения. Но какие бы хорошие ни были пальцы, они будут молчать, если душа безмолвна. А значит, ассоциации, интуиция, подсознательность и пр. также являются компонентами художественно-образного обучения.

Теснейшим образом проблема понимания художественного образа связана с проблемой творческого воспитания, которое требует индивидуального подхода, предполагает воспитание желания, искренней увлеченности приобретать знания и навыки путем собственных деятельных усилий, развитие творческого воображения и творческого внимания.

Такая сложность и многоплановость феномена «художественный образ» мотивирует педагогов на разработку оригинальных программ, методик, отличающихся разнообразием принципов и подходов к проблеме художественно-образного обучения.

Здесь можно вспомнить о таких принципах, как:

- 1) синтеза – обучение с применением различных видов искусства;
- 2) триединства – «знать + воспринимать + действовать» - знать теорию, обязательно слышать, видеть, все, что знает и применять это на практике;
- 3) соотношения цели и средств – одна главная цель и задача: воспитать Человека, а средства у всех разные: у кого – живопись, а у кого музыка. Нельзя допустить, чтобы средство становилось целью;
- 4) сотрудничества;
- 5) контакта - обязательно нужно настроить детей на волну восприятия, сосредоточить их внимание, направив «глаза в глаза»;
- 6) количества – для формирования профессиональной культуры и художественно-образного обучения как части ее совершенно необходима база огромного количества исполняемых (создаваемых) произведений;
- 7) дифференцированного подхода – не переходить к изучению новой темы, пока предыдущая не станет понятной и осознанной абсолютно всеми;
- 8) доступности;
- 11) принцип эмоционально-образного воздействия через создание в мышлении ребенка ассоциаций, которые вызывают яркий эмоциональный отклик;
- 12) творчества и успеха;
- 13) гуманистической направленности др.

Роль художественно-образного обучения, которое наиболее квалифицированно, продуктивно, продуманно осуществляется в системе школ искусств, без преувеличения огромна в сложном деле *воспитания и развития нравственных чувств, эмоциональной культуры*, т.е. умения сопереживать, сочувствовать, ориентироваться на высокие нравственные идеалы. Именно художественное образование, по сути своей, призвано формировать гибкую систему ценностных ориентаций, противостоять примитивному восприятию мира на уровне простых оппозиций: свой - чужой, наши - не наши, люблю - ненавижу, крутой - некрутой. На уроках искусства ребенок обретает опыт мудрости, служения идеалам нравственности, долга, противостоянии агрессии, постигая важные элементы других культур, учатся уважительно относиться к явлениям непонятным, но важным для других наций.

Невозможно преувеличить громадную роль художественного образования *в противостоянии экспансии низкопробной массовой культуры*, которая особенно жестко влияет на ментальность подростков. День за днем, год за годом, кропотливо и деликатно преподаватели вместе со своими воспитанниками проходят путь освоения

подлинного искусства, показывая, убеждая, раскрывая их непреходящую ценность и глубину. Этот процесс направлен на формирование у учащихся эталонов прекрасного, устремленности к незнакомым ранее образцам. Умение слышать и понимать хорошую музыку, отличать настоящую живопись от массового пошлого кича – это важный этап приобщения к культуре. Постепенно ребенок начинает получать эстетическое удовольствие от подлинного искусства. Такой духовный опыт, в свою очередь, влияет на формирование жизненных ориентиров.

Художественное образование создает пространство универсального *общения*, многомерного восприятия мира. И здесь надо особо отметить важность приобщения к искусству *детей с ограниченными возможностями*. Именно в процессе постижения художественного образа творчества такие дети зачастую только и могут самореализоваться.

Современные ученые выявили настораживающий феномен массового угасания у детей *художественно-творческого воображения*, расценив это открытие как явные симптомы начавшегося процесса "расчеловечивания" человека.

Ученые подчеркивают, что творческое воображение и творческий ум не развиваются с помощью тех методов, на основе которых работает современная школа и которые сориентированы на принудительно-инструктивную информатизацию ребенка. В условиях такого образовательного процесса эффективность работы "механизма зрительного сканирования и передачи в память чувственных образов мира" только за 3-х летний период обучения в школе угасает в 3 раза, творческое воображение - в 2 раза, в т.ч. по параметрам оригинальности - в 3 раза, целостности - в 4 раза, пространственно-временных функций - в 2 раза. Угасание творческого воображения сопровождается глубокими нарушениями в чувственной и психической сферах: возрастает чувство одиночества, тревожности, страха, агрессивности; нарастает аутизм, фрустрация, в целом - негативно-депрессивное мироощущение (при тенденции нарастания всех этих процессов от поколения к поколению).

Пророчески звучит голос Озамо Нури (Япония), члена Совета Генеральной ассамблеи ООН, который еще в середине прошлого века произнес: "Чтобы ни принесло будущее человечеству, художественное воспитание по существу является единственной гарантией того, что человечество сможет укрыться от тех страшных бурь и катастроф, которые грозят поглотить целые цивилизации".

1. Базарный, В. Ф. Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса. – М., 2009.
2. Ванслов, В.В. Изобразительное искусство и музыка. Очерки. – Ленинград: «Художник РСФСР», 1977.
3. Детская школа искусств: традиции и новации: материалы научно-практической конференции (2 ноября 2016 г.). – Смоленск: СГИИ, 2016.
4. Делор, Ж. Образование: скрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1996.
5. Злотникова, Т.С. ЧЕЛОВЕК. ХРОНОТОП. КУЛЬТУРА.: Введение в культурологию: учебное пособие. – Издание 3-е, дополненное и переработанное. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.
6. Массовая культура: российский дискурс (методология изучения, актуальные практики): коллективная монография/ под науч. Ред. Т.С. Злотниковой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.
7. Надырова, Д.С. Работа на художественным образом музыкального произведения. Учебное пособие для студентов музыкальных специальностей вузов и колледжей. – Казань, 2013.
8. История зарубежной литературы XIX в. Своеобразие художественных образов ученого-исследователя в произведениях Артура Конана Дойля. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://diplomba.ru/work/95796/>, свободный (02.04.2019).
9. Марченкова А. И., Марченков А. Л. Художественный образ в хореографическом искусстве [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3357/>, свободный (02.04.2019).