

**ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА)
ART IN THE SYSTEM OF MODERN GENERAL EDUCATION OF CHILDREN
(ON THE EXAMPLE OF FINE ARTS)**

**КАШЕКОВА ИРИНА ЭМИЛЬЕВНА
KASHEKOVA IRINA EMILEVNA**

*доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по науке ФГНУ «Институт культурологии образования» РАО
Doctor of Education, professor, Deputy-director of the Institute of Cultural Education of the Russian Academy of Education*

Ключевые слова: визуальная культура, визуальная грамотность, изобразительное искусство, зрительные образы, художественный образ, язык знаков и символов.

Keywords: visual culture, visual literacy, visual arts, visual images, artistic image, the language of signs and symbols.

Аннотация. В статье обосновывается важность роли художественного образования в современном мире. Значение художественного образования возрастает в связи с тенденцией устойчивого роста визуальной информации, восприятие которой требует визуальной грамотности, визуальной культуры, являющейся частью общей культуры современного человека. Среди школьных учебных дисциплин воспитание визуальной грамотности, а вместе с тем и визуальной культуры может взять на себя единственный предмет, в основе которого лежит восприятие и создание зрительных образов, – изобразительное искусство.

Abstract. The article substantiates the idea of the special importance of the General artistic education in the modern world. The increase of the role of arts education, due to the tendency of sustainable growth visual information, perception of which requires a mastery of visual literacy, education of visual culture, which is part of the General culture of a modern person. Among school educational disciplines of education, visual literacy, and visual culture can take on only one subject, which is based on perception and creation of visual images is fine art.

Искусство с древнейших пор является универсальным средством самовыражения, интегрирующим все виды духовной деятельности человека во все времена. Таковым оно стало благодаря заложенному в нем потенциалу: раскрывать представления об окружающем мире; содействовать усвоению и передаче знаний и умений, составлению суждения о ценностях мира, налаживанию общения; поднятию духа и сохранению памяти, эстетическому преобразованию мира. Именно полифункциональность искусства обусловила внимание к художественному образованию граждан в различные эпохи в разных обществах. Для современного образования искусство может стать универсальным генератором методов, подходов, эффективных средств повышения качества учебно-воспитательного процесса и развития общей культуры учителя и ученика.

Для образования искусство с его широкими возможностями способно предоставить новые идеи, методы и подходы. Ценность искусства для активизации творческих способностей человека в любой области знания и деятельности неоднократно отмечали И.-В. Гете, А. П. Чехов, А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Пуанкаре и др. Поэтому целью данной работы мы считаем определение и обоснование степени актуальности освоения искусства, а также содержания и принципов общего художественного образования.

Произошедший в последние десятилетия «культурный», или, как его еще называют, «изобразительный» поворот определяет необходимость смены образовательной парадигмы и выявляет ряд противоречий во взаимоотношениях современной культуры и образования:

- несмотря на традиции культурного развития человечества, стержнем которых служит художественная культура в ее многообразных проявлениях, до сих пор для большинства людей очевидными являются лишь его эстетическая и гедонистическая функции; при этом упорно игнорируются остальные, не менее важные и полезные для человека и общества;

- произошедший в последние десятилетия «изобразительный переворот» (термин Дж. Митчела), состоящий в принципиально другом способе передачи информации в средствах массовой коммуникации, характеризуется преобладанием в современном мире визуальной культуры и сменой вербального способа визуальными образами, однако этот факт никак не учитывается в образовании;

- ведущие целевые установки ФГОС направлены на формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, развитие которых эффективно обеспечивает освоение искусства, однако планируется заложить лишь «основы формально-логического мышления, рефлексии». Игнорирование эмоционально-образного мышления лишает возможности формирования целостного мышления растущего человека.

Рассматривая условия эффективности современного образовательного процесса, можно выделить следующие его критерии:

- соответствие возрастным особенностям ребенка;
- увлекательность;
- опора на витagenный опыт и интересы ребенка;
- использование активной диалоговой формы;
- построение на основе трансдисциплинарной интеграции и полиязычия;
- устремленность к творческому поиску и продуктивной творческой **деятельности**.

Всё это может обеспечить искусство.

Актуальность общего художественного образования, представленного в школе учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», очевидна. Роль искусства в воспитании визуальной культуры современного человека, формировании универсальных учебных действий, развитии целостного мышления, эмоционально-ценностного отношения к миру, толерантности, без чего невозможна полноценная реализация в современном мире, невозможно переоценить.

Учитывая, что в последние десятилетия происходит перерастание приоритета передачи информации с вербального способа на визуальный с позиций «культурного поворота» (термин М. Диковицкой), роль общего художественного образования в воспитании человека приобретает особую значимость.

Сегодня совершенно очевидно, что человек в течение единицы времени (дня, недели, месяца и т. д.) видит неизмеримо больше изображений, чем люди в прошлом. К нашим услугам кино и телевидение, журналы и компьютер, совершенная с точки зрения техники визуальная реклама. Нам необходимо восприятие большого количества изображений одновременно и быстрое переключение с одного на другое. Современный человек не в состоянии долго наблюдать одну статичную картину, он настроен на постоянную смену информации. Этот факт меняет восприятие, образ мышления, стиль наблюдения, действий человека и обуславливает спрессованность, мимолетность, отрывочность и неполноту природы современного внимания.

Специфичное для современной культуры доминирование изображения над текстом связывается с иконическим (визуальным) переворотом, смысл которого можно увидеть в принципиально другом способе передачи информации в средствах массовой коммуникации, характеризующемся сменой вербальных сигналов визуальными образами. Один из ведущих теоретиков визуальной культуры Дж. Митчел увидел в современном наплыве изображений «изобразительный поворот» к коренным культурным изменениям. Он же совершенно обоснованно подметил в этом специфическое возвращение технологически высокоразвитых культур к мифологии. Действительно, доминирование визуального способа передачи информации над вербальным характерно для мифологического восприятия мира. Похоже, что культурное развитие человечества, сделав гигантский виток, возвращается на круги своя – конечно, на качественно новом уровне. Не случайно древний синкретизм выступает сегодня как междисциплинарность, интегративность, а в искусствах представлен синтетическими видами – кино и телевидением.

Изображения репрезентируют информацию, служат связующим звеном между ее разрозненным представлением, помогают ее понять. С одной стороны, это реалии нового времени и их следует принять как должное, но, с другой стороны, обидно терять то ценное, что было в опыте предыдущих поколений людей, стояло в основании предыдущих культур. Таким образом, можно окончательно утратить тип визуальной грамотности, требующей медленного постижения сложных визуальных образов, умения вглядываться, искать ассоциации, нюансы и на их основе давать новые интерпретации произведениям искусства, событиям и явлениям жизни.

В современном мире общее художественное образование приобретает особую значимость в воспитании человека, его роль, обусловленная тенденцией устойчивого повышения визуальной информации, усиливается. Искусствовед Л. Н. Березовчук раскрывает состояние перерастания приоритета передачи информации с вербального способа на визуальный с позиций «культурного поворота»: «...сегодня, наконец, пришло долгожданное и фундаментальное осознание: зрение – это точно такой же, богатейший по своим ресурсам инструмент познания, как и абстрактно-логическое мышление... Принципиальное различие состоит в природе носителей информации в каждой из познавательных (когнитивных) систем: для зрения – это образы, а для абстрактно-логического мышления – это конвенциональные для культурного сообщества знаки».

В связи с этим понятно, что развитие визуальной культуры растущего человека – это ресурс его будущей успешности.

Актуальными становятся исследования в философии, эстетике, культурологии, искусствоведении, психологии, педагогике, посвященные феномену визуальной культуры. О. В. Мехоношина в педагогической работе, посвященной развитию визуальной культуры студентов художественно-графических факультетов педвузов, пишет: **«Визуальная культура** – это ведущая компетенция... в многоуровневой системе эстетического взаимодействия человека с визуальными художественными образами; включает в себя восприятие информации через зрительный канал, проекцию на личностный витагенный опыт с пробуждением ассоциаций и оценкой увиденного, способность к созданию выразительных визуальных образов, обладающих духовной и эстетической ценностью. Визуальная культура предстает одновременно на двух уровнях – социально-культурологическом и личностном, и эта дихотомия важна как в современных коммуникациях, так и в образовательном процессе. Развитие визуальной культуры человека, её богатство, сила, содержательность обусловлены прошлым визуальным и эстетическим опытом личности. Она развивается при системном синтезировании зрительных образов из уже имеющихся в памяти». Однако системное синтезирование зрительных образов возможно только при способности человека мыслить целостно.

Известно, что стиль мышления определяют функциональные отличия полушарий головного мозга. Для левого полушария свойственна «дискретность представления информации, линейность, последовательность ее обработки во времени, для правого – непрерывность обрабатываемой информации во времени и в пространстве, симультанность» (В. Н. Агеев).

Левому полушарию свойствен рационально-логический (вещный, вербально-логический) тип мышления, оно отвечает за

- вербальное, логическое, аналитическое, символическое, абстрактное мышление;

- речь, письмо, арифметические действия;
- подчинение законам и общим правилам;
- последовательная, линейная система мышления;
- познание мира через интеллект, логический анализ.

Человек с развитым рационально-логическим типом мышления способен концентрировать внимание на сути вопроса, а не на его форме, мыслит точно, критично, последовательно, все знания «раскладывает по полочкам», сопоставляет новые сведения с имеющимися. Как правило, ему не присуща искрометность мысли, т. к., для того чтобы всё вспомнить, продумать, взвесить, переключиться с одного вопроса на другой, нужно время.

Правому полушарию свойственно эмоционально-образное (художественное, ассоциативно-образное) мышление, оно отвечает за

- визуальное, синтетическое, комплексное, образное, основанное на связях мышление;

- интуицию, эмоции, подсознание;
- двусмысленность, парадоксальность, сложность;
- одномоментную, пространственную систему мышления;
- познание мира через эмоции, метафорический синтез.

Человек с развитым эмоционально-образным типом мышления обычно, вспоминая что-либо, тут же проводит ассоциации с чем-то другим. Его мышление гибко, он способен толерантно относиться к различным теориям, философиям, способен к эмоциональной оценке, быстрому переключению с одного на другое; образы воспринимаются целостно, мир вызывает неподдельный интерес. Но и здесь есть свои минусы: непоследовательность, склонность к идеализации действительности, результатом которой становятся разочарование; эмоциональная возбудимость, необъективность.

В процессе восприятия, обработки и воссоздания информации принимают участие оба полушария головного мозга. Если провести образное сравнение этого действия с подъемом на верхние этажи здания, можно представить, что для левого, словесно-логического полушария это последовательный дискретный подъем по ступенькам лестницы, в то время как для правого, образного – плавный и непрерывный подъем на лифте. Таким образом, при активной работе правого полушария возрастает не только скорость, но и качество восприятия информации.

Формирование целостного мышления человека предполагает гармонию между работой обоих полушарий – их сформированность в одинаковой мере. Рационально-логическую часть мышления развивают науки, они учат мыслить в рамках существующих законов, в пределах вещной логики, обусловленной стандартами. С помощью искусств складывается вторая часть мышления – эмоционально-образная, та, которая отвечает за развитие фантазии, активизацию творчества. А. Эйнштейн говорил, что ни одно открытие в науке не могло бы осуществиться без развитости у человека эмоционально-образного мышления. Как на профессиональном, так и на бытовом уровне сформированное эмоционально-образное мышление дает возможность человеку найти выход из нестандартных ситуаций. «Единство науки и искусства – важнейший залог последующего развития культуры. Нужно искать и культивировать то, что объединяет науки и искусства, а не то, что разъединяет их», – писал выдающийся российский физико-химик и биофизик М. В. Волькенштейн.

Образное мышление инициирует целостное, ассоциативное восприятие мира. Богатство ассоциаций зависит от витагенного и эмоционального опыта человека. Возросшее сегодня как никогда ранее позитивное значение зрительных образов состоит и в том, что они делают возможным усвоение большего количества информации за единицу времени, т. к. именно визуальная информация усваивается полнее и легче, чем другие формы ее передачи (Р. Арнхейм, Г. Вёльфлин). Ю. М. Лотман писал, что «усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно не доступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры».

Современные психологи уже приходят к мнению, что «человек познает окружающий мир образами, а не суммой знаний» (В. П. Зинченко), однако вся система образования упорно продолжает стремиться к развитию исключительно рационально-логического типа мышления. Сегодня многие ученые считают, что именно пластические, визуально воспринимаемые искусства наиболее активно стимулируют культурное развитие человека (М. Диковицкая, В. Дж. Т. Митчелл). Но вопрос о том, как будет происходить процесс восприятия визуальной информации (окружающего мира в том числе), зависит от качества развития визуальной культуры воспринимающего человека.

Визуальная культура современного человека должна гармонично включать две составляющие: 1. Традиционная визуальная грамотность, характеризующаяся умением медленно и вдумчиво всматриваться, вглядываться, находить нюансы и выстраивать ассоциации; 2. Новый вид визуальной грамотности, состоящей в способности быстрого восприятия мозаичной информации, ее структурирования и оценки.

Таким образом, сегодня возникла насущная необходимость разработки механизмов, сохраняющих прежний тип визуальной грамотности, а также облегчающих процесс ориентации в потоке нынешней визуальной информации. Поэтому «тема визуальной грамотности, понимаемой как способность к ситуативно заданной интерпретации визуальной информации, становится актуальной и требует особого изучения, а значит, и формирования специальных исследовательских и учебных дисциплин» (А.Ю. Зенкова). Среди школьных учебных дисциплин воспитание визуальной грамотности, а вместе с тем и визуальной культуры может взять на себя единственный предмет, в основе которого лежит восприятие и создание зрительных образов, – **изобразительное искусство**.

Педагогическими задачами становятся: обучение учащихся общению с визуальными образами, помощь в изменении взгляда на мир, переход с позиции бездумного потребителя визуальных образов на позицию интерпретатора и создателя визуальности. Важно определить психолого-педагогические условия развития визуальной культуры школьника, которые обеспечивают восприятие визуальных образов, умение их анализировать, представлять, оценивать, сопоставлять, интерпретировать, создавать на этой основе художественные образы. Такое понимание визуальной культуры обуславливает высокий уровень общей культуры человека.

Основной принцип визуального воплощения информации сегодня – это взаимопроникновение смысла, переданного текстом и формы, представленной изобразительными средствами – шрифтом, цветом, иллюстрацией, что определяет связующую роль визуальной культуры при обучении разным учебным дисциплинам, а сам процесс обучения делает творческим.

Сегодня многие психологи, занимающиеся проблемами психологии творчества, связывают будущее педагогики в первую очередь с ориентацией на развитие творческого мышления человека. Л. С. Выготский считал, что **«творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии»**. Следовательно, учитель, включая ребенка на уроке искусства в пространство поисковой и комбинаторной деятельности, способствующей накоплению опыта, развивает способность к творчеству. При этом способы подачи информации должны быть построены в привлекательной для детей форме диалога, вопросов, активизирующих мысль и чувства, с опорой на опыт ребенка.

В концепции Дж. Дьюи. внимание акцентируется на ценностной интерпретации опыта, поскольку ученый считал, что отношение человека к окружающему миру не является только созерцательно-теоретическим и бесстрастным. Любое практическое

отношение, так же как и практическая деятельность, всегда эмоционально окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную оценку. Любая, созданная на уроке проблемная ситуация становится для ребенка тренингом по успешному решению «проблематических ситуаций» в жизни, а значит, является ценной для развития личности, т. к. войдет в структуру ее опыта и станет ориентиром в дальнейшей жизни (Дж. Дьюи).

Особенно в этой связи важен опыт эстетический. Его значимость в жизни человека обусловлена тем, что эстетический опыт питает лучшие душевные качества человека: бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к терпению, пониманию, сопереживанию, устремленность к творчеству. Таким образом, если знакомство с изобразительным искусством будет строиться от витагенного (жизненного) опыта ребенка, то выиграет не только искусство, которое станет ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, но и сам познающий мир маленький человек. Ведь хорошо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а **искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими глазами**. Если, конечно, зритель обладает визуальной культурой.

В связи с этим можно констатировать, что **визуальная культура** становится ведущей компетенцией в современном мире. Она обеспечивает эстетическое взаимодействие человека с визуальными образами, включает в себя восприятие информации, проекцию на личный витагенный опыт, возникновение ассоциаций и оценку увиденного, способность к сотворению выразительных визуальных образов, обладающих духовной и эстетической ценностью. Визуальная культура, как мы уже отмечали, развивается при системном синтезировании зрительных образов из уже существующих в памяти человека.

Искусство, если рассматривать его не как способ развлечения (к сожалению, именно так смотрят на предметы искусства в школе обыватели), а как динамичную знаково-символическую систему, способную помочь образованию в достижении его главных целей, т. к. искусство

- шифрует информацию, делая ее лаконичной по форме и ёмкой по содержанию, т. е. обеспечивая ее «плотную упаковку»;
- тренирует интеллект, сообразительность, позволяет применять метод индукции в разгадывании смысла произведения;
- обогащает эмоциональный и витагенный опыт ребенка приобщением к опыту многих поколений людей;
- развивает эстетические чувства, творческое отношение к любому виду деятельности;
- стимулирует культуротворчество;

- воспитывает ценностные ориентации и позволяет привить иммунитет против пошлости;
- способствует повышению мотивации к обучению, обеспечивая эмоционально положительный фон;

Следовательно, освоение образного языка искусства, понимание его знаково-символических кодов, действующих зачастую на подсознание человека, позволит сформировать основы художественной культуры школьника как неотъемлемой части его общей культуры, стимулирует культуротворчество и создаст эмоционально положительный фон для усвоения всей необходимой информации.

Языки искусства способны обеспечить успешность коммуникации и моделирования в образовании, так же как и в культуре, так как «усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно не доступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры» (Ю. М. Лотман).

Существует утверждение Н. Бора об эффективности для постижения какого-либо целостного явления воспроизводящегося в знаковой системе, взаимоисключающего употребление двух языков, исходящих из обычной логики; такой подход расширяет логическую структуру языка предмета. Это явление выдающийся физик назвал принципом дополнительности. Пользуясь принципом, выраженным Н. Бором, можно объяснить любое явление средствами разных языков, дающих возможность панорамного взгляда на представляемое явление.

Языки схем, рисунков, диаграмм, моделей существенно экономят время и усилия при восприятии информации. Особенно важно то, что они сокращают время эвристики и помогают планировать действия.

Опираясь на тезис Н. Бора об эффективности взаимоисключающего употребления двух языков, труды Ю. М. Лотмана и исследования ученых-педагогов, мы можем говорить о **продуктивности учебно-воспитательного процесса, построенного на включении оппозиционных языков и оппозиционных пар понятий**. Естественность и эффективность механизма сопоставления и взаимосвязи оппозиционных пар проверена временем. Именно на этой оппозиции в древности строились исключительно все мифы, являвшиеся, как известно, «учебником» жизни, активизирующим развитие культуры, а позже – произведения искусства, также осуществляющие познавательную и эвристическую функции.

Понимание языка выразительности разных видов искусства и внушающей функции искусства даст учащимся возможность критично подходить к негативным явлениям

современного массового искусства и рекламной продукции, разовьет эстетический вкус, привьет иммунитет против китча.

Искусство как универсальный способ передачи информации развивает художественное познание и активизирует художественное самовыражение.

Современное семиотическое восприятие искусства как знаковой системы базируется на его коммуникативных качествах. Семиотическая функция состоит в сохранении и передаче в системах знаков и символов художественных ценностей. Именно эту функцию искусства имел в виду Ю. М. Лотман, когда писал об искусстве как генераторе языков особого типа. Все языки служат для коммуникации. Искусство является каналом связи, не только между отдельными людьми сегодняшнего дня, а между народами, эпохами, городами, странами и, конечно же, человеком, воспринимающим искусство. Общение с произведением искусства дает возможность соприкосновения с человеком другой эпохи. «Искусство предоставляет нам уникальную возможность участвовать в диалоге, быть в общении с художественными гениями» (Л. Н. Столович).

Итак, причинами повышения значимости общего художественного образования в современном мире можно считать:

1. Доминирование в современном мире визуальной культуры, которая диктует необходимость разработки механизмов облегчающих процесс ориентации человека в потоке визуальной информации;

2. Значимость для современного человека образного мышления, активизирующего целостное, ассоциативное восприятие мира;

3. Возможность с помощью знаково-символических систем и языкового разнообразия «уплотнить» информацию, сделать ее лаконичной по форме и емкой по содержанию, а также стимулировать культуротворчество.

4. Интегративный характер современной культуры диктует образованию (как части, тождественной целому) построение на интеграции. В нашем случае на интеграции с искусством, используя его методы и содержание.

Эффективное включение в образовательный процесс искусства возможно при его построении на принципе культуросцентричности, который поможет придать культуре статус смыслового центра педагогики и обеспечит:

- введение общекультурного контекста, необходимого для освоения языка культуры;
- понимание каждого школьного предмета не как отдельной области знания, а как одного из взаимосвязанных элементов общечеловеческой культуры, раскрывающих **целостный образ культуры в ее непрерывном развитии;**

- гармоничное соотношение между науками и искусствами в учебном процессе и культурой в целом, предоставление системных и целостных знаний о мире, о человеческой культуре, о компонентах, их составляющих;
- активизацию интегративных, творческих, эвристических, инновационных способов деятельности, сообразных способам деятельности в культуре.

Приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям средствами изобразительного искусства поможет развить визуальную культуру, научить эмоционально-эстетически воспринимать окружающий мир, а значит, гармонизировать свои отношения с ним. Осуществить это в рамках школьного образования возможно на уроке изобразительного искусства по программе «Мир художественных образов».

Существует несколько оснований для того, чтобы считать программу «Мир художественных образов» интегративной. Первое – в изобразительные искусства входят живопись, графика, скульптура, однако по учебной программе мы включаем сюда также знакомство с архитектурой, декоративно-прикладными искусствами, дизайном, изображением в театре и кино. Все эти искусства имеют изобразительную природу, в основе которой лежат общие средства выразительности: композиция, ритм, цвет, линия, объем и т. д. Все они базируются на рисунке. Условно они объединяются под общим названием – пластические искусства. Второе – доминантой программы является художественный образ – смысл и цель любого искусства – литературы, музыки, танца, театра, кино. Взаимосвязь разных видов искусства, их синтез представляют новые художественные образы. Выразительность синтеза искусств в религиозных ритуалах, в архитектуре, театре, кино сообщает им новое яркое звучание, воздействуя на эмоциональное состояние зрителей.

В первом классе – в переходный период от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту – приобщение к изобразительному искусству целесообразно строить на конструктивной синхронизации: «Большие и маленькие художники о самом главном», которая, смыкаясь на определенном этапе, выведет ребенка на осознание главных общечеловеческих ценностей, воспринятых и прочувствованных через личностный субъективный опыт, пополненный опытом восприятия произведений пластических искусств (изобразительных, декоративных, архитектуры и дизайна), представляющих и интерпретирующих для данного возраста темы детства, материнства, природы, дружбы, любви к большой и малой Родине, заботы о животных.

Опираясь, на знакомые и лично пережитые ценности, можно бережно ввести первоклассника в новый для него мир – мир искусства. Ему будет легче открыть и принять ценности искусства, если они соотносятся с известными явлениями окружающего

мира, с переживаниями событий. В образе родного дома объединяются его внешний вид и внутреннее убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, детские книжки, еда, одежда, наконец, домашние животные, т. е. всё то, что знакомо, привычно и каждый день окружает ребенка дома. Однако искусство позволяет увидеть и прочувствовать всё это по-другому: так, как видел это художник, который жил в иное время, в иной стране, но так же, как и современный человек, дорожил своим домом, семьей, любил маму, детей, близких людей, ценил пищу, заботился о тех, кто нуждался в его помощи. Искусство позволяет заглянуть в чужой, незнакомый мир, узнать о том, чем жили, чему радовались люди, что их огорчало.

Главная цель и смысл любого искусства – художественный образ. Поэтому уже с первого класса при восприятии произведения искусства и в художественной деятельности необходимо стремиться к пониманию ребенком этой специфики искусства. Однако понятие «художественный образ», так же как и целенаправленное знакомство с языком («азбукой») искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения искусства в первом классе – пропедевтическое. В рамках программы ребенок готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собственный небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт.

Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения искусства, итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей как жизни, так и искусства. Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры с друзьями, природа во всём многообразии ее проявлений – всё это становится объектом внимания больших и маленьких художников, шаг за шагом осваивающих окружающий мир и явления, в нём происходящие. При знакомстве с произведениями искусства целесообразно использовать диалог. Ребенок с самого начала осознает живую, динамичную сущность произведения, которую можно рассматривать и интерпретировать бесконечно. Поэтому знание об искусстве должно даваться не готовыми штампами, а так, чтобы ребенок привык, внимательно рассматривая произведения, сам находить ответы на вопросы, которые ставятся перед ним в учебнике, рабочей тетради или учителем и таким образом созидать новое для себя знание.

Во втором классе программа «**Мир художественных образов**» обращается к основным проблемам искусства: осознанию художественного образа – как основы и цели любого искусства, к языку художественной выразительности пластических искусств, художественным материалам и техникам. Это очень важный год с точки зрения художественной грамоты и осмысления образной природы искусства. Сведения и навыки, полученные во втором классе, будут углубляться и отрабатываться в следующие годы

обучения. Ребенок, осваивая элементарные приемы и средства живописи, графики, скульптуры, учится на основании комбинаторной деятельности создавать свой уникальный, выразительный, эмоционально насыщенный художественный образ. Тематика занятий строится таким образом, что, осваивая ключевые понятия художественной грамоты – композиция, ритм, симметрия, форма, фактура, цвет, линия, пятно, объем и др., ребенок не только учится видеть окружающий мир глазами художника, но и начинает входить в мир художественных образов и первообразов искусства.

Главной целью блока 3–4 классов становится включение ребенка в глубинную суть искусства. Ю. М. Лотман писал о том, что **мифологический** мир детского сознания не должен исчезать у взрослого человека, т. к. он способен «функционировать как генератор ассоциаций и один из активных моделирующих механизмов». Представляется важным создать педагогические условия сохранения у подрастающего человека элементов мифологического сознания. Это под силу только искусству, т. к. оно базируется на образах и на ассоциативном опыте. Именно оно может избавить ребенка в будущем от того, чтобы взаимодействие **знаковых систем с различными языками** не вызывало для него трудностей в понимании информации и научило воспринимать «мыслящее искусство» (Б. М. Неменский).

В третьем классе ребенок из привычного, реального мира вещей, людей и событий входит в фантастический мир сказочных образов: он узнает, что **образы мифов и сказок** не просто детские забавы, а основа всей культуры – они учат человека жить и побеждать неприятности.

Главное воспитательное значение мифологии остается тем же, что и было когда-то: человек и природа связаны и способны к взаимопониманию; мир делится по принципу оппозиции на белое и черное, большое и маленькое, тьму и свет, жизнь и смерть, героев и злодеев, добро и зло, но человек должен быть уверен в том, что добро побеждает зло.

В предыдущих классах дети косвенно прикоснулись к таким значимым первообразам культуры, как Солнце, Древо, Птица, Конь, к символике цвета и линии. Теперь они знакомятся с другими важными образами народной культуры, вошедшими в архетипические универсалии символического языка человечества. Древние представления живут в сознании современного человека, в произведениях разных видов искусства. Знакомство с ними помогает понять любое произведение искусства прошлого и современности. Ребенок осмысливает изображение сказки, сказочных образов: героев и антигероев, фантастических сказочных существ и реальных людей, животных и птиц, природных стихий и элементов природы, выраженных языком пластических искусств –

живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искусства и даже дизайна.

Здесь важно всё: из чего родилась сказка (из потребностей жизни, из веры, из желания узнать мир и сделать его лучше); язык сказочных символов (различие и смысл знака и символа, волшебная и поучительная основа сказки); сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве; художники-сказочники; сказочные и реальные образы (героя и антигероя, дороги и леса, деревни и города, сказочной атрибутики, природных стихий, часов и времени, архитектурных сооружений разных эпох и народов, традиционных этнических символов стран Запада и Востока). Ребенок начинает задумываться над тем, кто, когда и зачем придумал сказки, откуда пришли к нам ни на что не похожие, удивительные сказочные персонажи, предметы, наделенные необычными силами, фантастические звери и птицы, а если реальные, то обязательно понимающие речь персонажей, да и сами зачастую говорящие на языке человека; почему в сказках судьба героя может зависеть от надписи на камне, а реки разговаривают человеческим голосом.

Это и определяет следующую задачу обучения изобразительному искусству – научить ребенка интерпретировать художественные образы народной культуры на основе постижения их многозначности и возможностей трансформации, как на уровне устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности.

Миф и сказка, как виды искусства, тоже имеют свои символы. Многие символы, зародившись в глубокой древности в мифе, затем перешли в сказку. Сказочные символы разнообразны, их могут представлять символические персонажи, предметы, элементы природы, птицы и животные. Жар-птица и Златогривый конь, меч-кладенец и золотое яблочко, живая и мертвая вода, дорога, ведущая героя к победе и избушка на курьих ножках, волшебный клубок и сапоги-скороходы, Иван-дурак и Баба Яга, день и ночь – всё это сказочные символы. Дети учатся раскрывать символику резных украшений деревянного дома; формы и росписи прялки, декора народного костюма, а затем пейзажей И. Левитана, И. Шишкина, Н. Рериха; портретов П. Пикассо, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, жанровых картин Рембрандта, Матисса, Ренуара и других художников. Одновременно учащиеся осваивают правила и приемы изображения, создают свои образы сказочных персонажей и атрибутов, используя выразительные возможности языка живописи и графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Постепенно приходит понимание того, что представления наших предков о тайнах мира передаются в мифах, легендах, сказках, загадочных изображениях на предметах декоративно-прикладного искусства. В них скрыто представление народа о мире – его вековая мудрость, а образы мифов и сказок – основа любого искусства. В этом выводе уже

есть намек на осознание архетипических представлений, живущих в коллективном бессознательном всего человечества. Появляются желание и возможность осмысливать и разворачивать смыслы символов искусства, а значит, докапываться до глубинной сути произведения, т. е. строить активный диалог с автором, вносить новые смыслы в старые произведения, актуализируя их для сегодняшнего дня, обогащая свой личный опыт. На этом фоне разворачивается учебная и художественно-творческая деятельность ребенка.

Ученик осваивает способы изображения природы и человека, зданий и предметов быта; элементарные правила перспективы и цветоведения, композиционных построений и стилистические особенности разных культур и многое другое.

Ребенок учится умом и сердцем воспринимать художественные произведения смотреть и видеть, анализировать и обобщать явления искусства, сопоставлять и сравнивать, размышлять и высказывать свое суждение; к нему приходит понимание того, что искусству доступны удивительные вещи. Оно способно заставить человека думать, научить мечтать. Мечты чудесным образом меняют повседневность, делают ее более интересной и увлекательной. Однако искусство открывает свои тайны, только тому, кто способен увидеть не только то, что явно изображено в произведении, но и то, что скрыто от невнимательных глаз. Услышать живой голос художника, понять скрытый смысл его произведений, воплотить собственный замысел в уникальном художественном образе может только тот, кто владеет языком знаков и символов.

Поскольку искусство формировалось на основе межнациональных, межэтнических образов-представлений, ими оно питалось на протяжении тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных образов и свободно их интерпретировать в искусстве любого народа, любой эпохи.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Для образования искусство с его широкими возможностями способно предоставить новые идеи, методы и подходы.
2. На уроках искусства эффективно реализуются психолого-педагогические технологии и методы формирования универсальных учебных действий, что особенно важно в условиях внедрения ФГОС общего образования второго поколения.
3. В современном мире доминирует визуальная культура, что диктует необходимость разработки механизмов облегчающих процесс ориентации человека в потоке визуальной информации.
4. Образное мышление, которое развивается при освоении искусства, инициирует целостное, ассоциативное восприятие мира. Богатство ассоциаций зависит от витагенного и эмоционального опыта человека.

5. Знаково-символические системы и языковое разнообразие, доступные искусству, дают возможность сделать информацию лаконичной по форме и ёмкой по содержанию, стимулируют культуротворчество.

6. Современная культура имеет интегративный характер, и образование, как тождественная целому часть культуры, также должно строиться на интеграции. В частности, на интеграции предметов школьного учебного курса с искусством.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура. – С, 2007.
2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. – М.: «Издательство В. Шевчук», 2002.
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968.
5. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2003.
6. Дьюи Дж. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку. – М.: Карапуз, 2009.
7. Зенкова А.Ю. Visualstudies как интегральная область социально-гуманитарного дискурса-анализа. <http://do.gendocs.ru/>
8. Кашекова И.Э. Единое интеграционное пространство школы и пути его создания // Искусство в школе. 2001, №4.
9. Кашекова И.Э. Создание интеграционного образовательного пространства школы средствами искусства. Монография. – М.: Издательский дом Российской академии образования, 2006.
10. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для студентов ХГФ педвузов. – М.: Академический проект, 2009.
11. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для студентов ХГФ педвузов. – М.: Академический проект, 2009.
12. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Учебно-методический комплект. М.: Академкнига. 1–2 классы. 2013, 3–4 классы. 2014.
13. Кашекова И.Э., Темиров Т.В. Концепция развития гуманитаризации образования на основе культурологического подхода. // Гуманитарное пространство. Международный альманах ТОМ 2, No1, 2013. С. 31–45.
14. Лотман Ю.М. Об искусстве. – С.-Пб.: Искусство, 1998.
15. Мехоношина О.В. Развитие визуальной культуры студентов художественно-педагогических специальностей при изучении искусства шрифта. Автореферат дисс. К.п.н., 2011.
16. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М.: 1966.
17. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М: Просвещение, 2007.
18. Соссюр Ф. Труды по языкознанию.//Пер. с франц., под ред. А.А. Холодовича. М., 1992.
19. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1997.
20. Столович Л.Н. Жизнь – Творчество – человек: Функции художественной деятельности,- М.; Политлитература, 1985.
21. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М., 1994. <http://www.miralt.ru/component/content/article/>.