

Ирина Эмильевна Кашекова

Irina Kashekova

доктор педагогических наук, заместитель директора ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Deputy Director of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of Education», Doctor of Education

СПЕЦИФИКА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ЦЕННОСТЯМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОГРАММЕ «МИР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ»

Specifics introduce children to the values of folk culture programme
"World of art images"

Ключевые слова: изобразительное искусство, народная культура, народное искусство, миф, сказка, художественный образ, мифологическое мышление, знаки, символы.

Keywords: fine art, folk culture, folk art, myth, fairy tale, an artistic image, mythological thinking, signs, symbols.

Аннотация. Приобщение детей к народной культуре способно решить многие задачи современного образования как предметного, так метапредметного характера. В основе народной культуры лежат древние представления, связанные с мифологическим миропониманием. Освоение знаков и символов народного искусства повысит коммуникативную культуру школьников и поможет в интерпретации произведений изобразительного искусства любой эпохи, любого народа.

Abstract. Introducing children to the folk culture is able to solve many problems of modern education are both the subject of interdisciplinary character. In the basis of folk culture lie ancient ideas associated with the mythological worldview. The development of signs and symbols of folk art will enhance the communicative culture of students and help in the interpretation of works of art of any era, any nation.

В основе народной культуры лежит первобытное искусство, которое являясь плодом опыта, интуиции и мифологического сознания древнего человека, гармонизировало его отношения с непонятным враждебным миром, помогало сохранять память, передавать информацию, спланировало и организовывало коллектив. Знакомство с древними представлениями, до сих пор живущими в народном искусстве, помогает понять любое художественное произведение прошлого и настоящего. Поэтому одной из значимых задач программы по изобразительному искусству для начальной школы мы считаем освоение символики народной культуры. Сложность решения этой задачи упирается в воспитание визуальной культуры, напрямую зависящей от художественного

восприятия как части профессиональной компетенции учителя искусства [5, 6, 9].

Сознание первобытного человека, также как и сознание современного ребенка – мифологично, для него характерна целостность восприятия, образность, ассоциативность мышления, в отличие от современного взрослого человека, у которого доминирует рационально-логический тип мышления, а сознание имеет рациональный характер. Для понимания содержания, воплощенного в произведении искусства и умения создать художественный образ в собственной деятельности важно сохранить, свойственное всем детям мифологическое мышление, которое с возрастом пропадает. И это важно не только в художественной деятельности: Ю.М. Лотман писал о том, что мифологический мир ...сознания ...способен «функционировать как генератор ассоциаций и один из активных моделирующих механизмов». Необходимо создать педагогические условия сохранения у подрастающего человека элементов мифологического сознания. Это под силу только искусству. Именно оно может избавить ребенка в будущем от того, чтобы взаимодействие знаковых систем с различными языками не вызывало для него трудностей в понимании информации.

Мифологическое сознание, способствовавшее освоению мира в первобытном обществе, лежало в основе любого мифа. С помощью мифа древние люди объясняли загадки природы и бытия, восполняя, таким образом, отсутствие конкретных знаний. Ребенку, также как и первобытному человеку, мир представляется в знаковых системах, которые по своему устройству сходны с языками искусства, поэтому вводить человека в мир знаков и символов можно и должно уже с раннего школьного возраста. Тем более что у ребенка в подсознании уже существует система архетипов и символов, которой не было и не могло быть у древнего человека. И наша задача состоит лишь в том, чтобы их актуализировать.

Художественное сознание находится в тесных взаимоотношениях с мифологическим сознанием, а миф строится на символах, сливается с ними: герои – символичны, их поступки, атрибутика также символичны. Символ – это многозначный, емкий чувственный образ, возникающий из единения формы, выраженной знаком и содержания, реализующегося в образе. Таким образом, символ – это синтез знака и образа [4]. Известно, что именно в символических образах с древних пор находили изобразительное воплощение и кодировались всевозможные жизненно важные идеи.

Ребенок с раннего детства знакомится со сказками, они естественны и близки его мифологичному, т.е. эмоционально-образному типу мышления. Ребенок живет в мире сказки, также как древний человек жил в мире мифов. Многие ученые считают, что каждый человек, развиваясь, проходит все этапы становления человечества. Обычно знакомство с миром сказочных образов начинается со сказок о животных. Кто в раннем возрасте не слушал сказки о Колобке, трех медведях, жителях Теремка? Потом уже пойдут сказки с более сложными сюжетами и отношениями внутри них – сказки, в которых героями будут люди и человекоподобные существа. Изучая историю изобразительного искусства, мы видим, что, и первобытные люди в первую очередь интересовались животными, их жизнью и повадками, случайное это совпадение или нет?

В идеале мышление человека должно быть целостно (именно человек с развитым рационально-логическим и эмоционально-образным мышлением способен совершать прорывы в науке и в искусстве). Поэтому одной из приоритетных задач школы должно быть сохранение способности человека мыслить образами. Наиболее распространенные и значимые образы первобытного искусства получили название первообразы. Они присутствуют в традиционных искусствах разных народов, в мифах, позднее в сказках, так или иначе, интерпретируются в искусстве любой эпохи. К древнейшим первообразам относятся такие понятия как дорога, гора, Мировое древо или Древо жизни, Хозяйка мира или Мать-Сыра-Земля и многие другие.

Центральным образом-символом любой древней культуры являлось Священное Дерево.

Французский поэт, лингвист-исследователь Жорж Жан задается вопросом: «Из каких особенностей в структуре «дерева» как такового ум древнего человека в процессе синтеза создал столь обширную и стройную символику?», – и сам ищет ответ на него: «Вероятнее всего, в древнем религиозном опыте дерево... означало некую силу. И сила эта ... ведет свое начало как от самого «дерева», так и от его космологических воплощений. Для первобытного человека природа и символы были одним и тем же. ... Однако вряд ли можно говорить о собственно «культе дерева». Дерево всегда почиталось не само по себе, а за то, что оно олицетворяло и означало. ...Дерево наделено священными силами потому, что растет оно вертикально, а, теряя листву, обретает ее вновь и вновь и таким образом возрождается, - то есть «умирает» и «воскресает» и так до бесконечности. ...Дерево почиталось за священное ... оно обладало сверхъестественной силой, ... сверхчеловеческими способностями... постоянно возрождаться. В свете древнего опыта, благодаря своей «силе»... дерево олицетворяет собой весь космос в целом. Дерево вполне могло стать символом Вселенной, что и происходит в культуре развитых цивилизаций, но, по древним религиозным верованиям, дерево есть Вселенная...» [1].

Именно такое отношение к дереву-образу дало нам основание знакомство детей с понятием «художественный образ» начать с образа дерева – Хозяина леса.

Ребенку предоставляется возможность пройти вместе с художником путь от замысла до его воплощения в художественном образе. От размышления над тем, каким должен быть Хозяин, какие качества ему свойственны, как они отражаются во внешности и в поведении до создания своего образа Хозяина леса сначала словесного, а затем в изображении. В учебнике приведены слова для справки, которыми ученик может воспользоваться при ответе: добрый, злой, сильный, слабый, большой, маленький, могучий, раскидистый, крепкий, заботливый, важный, отзывчивый, мощный, жестокий. Важно поощрить детей, если они найдут новые слова для характеристики Хозяина леса. Дети рассказывают о том, каким они его представляют, сообща создают словесный портрет Хозяина леса, так, как это мысленно сделал бы художник.

Учитель предоставляет детям возможность рассмотреть как можно больше фотографий разных деревьев (больших и маленьких, мощных и хрупких,

раскидистых и с редкими ветвями, ровных и кривых и т.д.), сравнить, выбрать, подобрать эпитеты. Дети начинают понимать, что художник также работает с материалом, он выезжает на природу, рассматривает изображения деревьев на фотографиях, в журналах, в интернете. Собранный материал помогает учащимся зрительно представить Хозяина леса.

Рассматривая изображения деревьев, выполненные художниками, учащиеся видят, чем дерево на зарисовке, эскизе или на картине отличается от оригинала: художник убирает второстепенное и подчеркивает те черты, которые он считает важными для создания образа.

В результате художник создает своеобразный художественный образ и с его помощью передает зрителям свои мысли и чувства. Они видят необычность, индивидуальность, ярко выраженный характер деревьев. Образ Древа Жизни существует не только в изобразительных искусствах, его мы находим в мифах, сказках, песнях, загадках. Оно воплощает бессмертие и является символом связи небесного, земного и подземного миров.

Миф-символ Мирового древа, отражающий представления о рождении жизни из смерти получил распространение в разных видах народного искусства: в резьбе по дереву, в вышивке, в росписи предметов быта и элементов архитектуры.

Прежде всего, мы делаем вывод:

— Изобразительное искусство создает видимые образы реального и вымышленного миров.

Исследуя тематику «дерева», ребенок впервые соприкасается с его символической сущностью, которая будет развиваться в последующем, ибо искусство говорит на языке знаков и символов. Знакомство с этим сложным, но интересным языком открывает учащимся новые, широкие возможности интерпретации содержания художественных произведений, развивает эмоциональную отзывчивость и интуицию, помогает создавать выразительные многозначные образы в их собственной художественно-творческой деятельности.

Через первообразы древнейшие люди выражали «картину мира», сложившуюся в их мифологическом сознании. Основной принцип мифологической реальности – повторение, не позволяющее исчезнуть смыслу. То же представляет собой и ритуал, также базирующийся на повторении. Но и композиция любого произведения народного искусства строится на ритмических повторях элементов! Изобразительными элементами служат круги, треугольники, ромбы; прямые, волнистые или пересекающиеся линии. При этом нет ни одной случайной фигуры или линии, каждая линия несет смысловую нагрузку, которая как бы утверждает себя в ходе повторений.

Произведение изобразительного искусства также как миф можно трансформировать и интерпретировать. Конструкция, включающая в себя триаду: миф – изображение – ритуал рациональна и иррациональна одновременно. Эти две сферы восприятия – мифологическая и рациональная – присутствуют в любой художественной культуре. Именно в таких конструкциях зашифрованы первоэлементы всех культур. В. Б. Мириманов считает, что «эта структура универсальна, поскольку пронизывает все без исключения культуры, и в то же

время уникальна, поскольку сохраняется на протяжении всей человеческой истории» [6]. Процесс создания и использования изображения в народном, также как и в древнем искусстве, имел характер священнодействия, объединял в себе миф и ритуал.

В программе по изобразительному искусству для начальной школы «Мир художественных образов» (издательство «Академкнига/Учебник») особое значение уделяется ценностной интерпретации индивидуального опыта ребенка [2,3]. Приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям средствами изобразительного искусства помогает научить воспринимать окружающий мир эмоционально-эстетически, а значит, гармонизировать свои отношения с миром.

Базируясь на опыте восприятия ребенком окружающего мира, того, что ему хорошо известно, близко и дорого, из знакомого мира людей и событий он входит в фантастический мир сказочных образов и узнает, что образы мифов и сказок не просто детская забава, а основа всей человеческой культуры и искусства.

Осознание учащимися мифов и сказок как основы человеческой культуры поможет им освоить образно-символический язык искусства и свободно интерпретировать художественные произведения любой эпохи, любого народа. Беседуя с детьми, есть возможность обратиться к таким философским, а значит междисциплинарным понятиям, как пространство и время, к оппозиционным парам, на которых строится все искусство: верх и низ, добро и зло, свет и мрак, ночь и день, лево и право, правда и ложь, жизнь и смерть, и др.

Народное прикладное искусство, сохранявшее на протяжении тысячелетий древние образы, донесло до нас не только восприятие мира древними людьми, но и его многообразные интерпретации. В традиционном обществе, т.е. в народной среде, также как некогда в первобытном, художник не является выразителем своей индивидуальности, он творит в полном соответствии с понятиями коллектива, «каждое его изделие является выражением не частного, личного, но общего – коллективного взгляда на мир» (В.Б. Мириманов). Изделия народного искусства, также как предметы, сделанные первобытными художниками, как правило, не имитируют реальный мир, не имеют конкретных естественных черт, они не столько отражают мир, сколько выражают представление о нем. Поскольку сложные идеи и представления невозможно было вместить в натуралистические формы, их можно выразить только с помощью многозначного символа, рождался условный, символический изобразительный язык [4]. С помощью этого языка народные художники выражали смыслообразы, синтезирующие миропонимание и практику, и отражающие ценности народной культуры.

Поскольку исторически народная культура развивалась в среде общинного крестьянства, смыслообразами, которые выражали ее ценности, раскрывали цель и смысл жизни, являлись: «земля», «урожай», «семья», «дом» и все, что помогало обеспечить благополучие.

Приобщая детей к искусству по программе «Мир художественных образов», мы ставим перед собой три существенные педагогические задачи и несколько конкретизирующих:

1. Умение вести диалог (с товарищем, с учителем, с произведением искусства, с

миром)

- Развитие речи при интерпретации художественных произведений, высказывании суждений о своих работах и работах товарищей;

- Сравнение, обобщение и оценивание;
- Знакомство с символическим языком искусства.

2. Понимание образной сущности искусства

- Осмысление образов мифов и сказок как основы всей человеческой культуры, дающих ключ к художественной интерпретации образов;

- Умение в практической работе реализовать свой замысел, создать художественный образ.

3. Готовность эмоционально откликаться на явления и события реальной жизни

- Внимание к окружающему миру: природе, людям, животным;
- Идентификация себя с окружающим миром.

4. Получение опыта художественно-творческой деятельности

- Освоение средств художественной выразительности живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;

- Развитие навыков работы разнообразными художественными материалами для создания выразительных художественных образов.

В реализации задач неопределимую услугу оказывает обращение к народному искусству, в том числе и к устному народному фольклору. Дети входят в мир сказочных образов – в Волшебный мир, наполненный чудесами. Они узнают, что образы мифов и сказок не просто детская забава, а основа всей культуры, они учат человека жить и побеждать неприятности, оберегают от злых сил природы. Именно эту цель – оберечь, преследовало и все народное искусство. Поэтому в резьбе по дереву при украшении избы, в росписях предметов труда и быта, в вышивках на одежде использовались знаки, имеющие особое значение. С их помощью стремились привлечь в дом все доброе и светлое, отгородиться от бед и болезней. Знаки солнца, дарующего свет и тепло; земли, дающей урожай; воды, питающей все живое, присутствуют повсеместно на всех изделиях традиционного искусства. Умение выявить эти знаки в искусстве любой эпохи и интерпретировать их как традиционно, так и с позиций современного человека поможет вхождению ребенка в мир искусства, обогатит его жизненный и художественный опыт, разовьет визуальную культуру, научит неотчужденному отношению к окружающему миру.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жан, Жорж. Знаки и символы. М: Апрель. АСТ, 2002
2. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных учреждений: 2 кл. /И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. – М.: Академкнига/Учебник, 2013.
3. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. : учебник для общеобразовательных учреждений: 3 кл. /И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. – М.: Академкнига/Учебник, 2013.
4. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М.: Академический Проект. 2009. (Фундаментальный учебник).

5. Кононова Е.А. Определение критериев визуальной культуры личности. [Электронный ресурс] / Е.А. Кононова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kononova_14-20.pdf
6. Лотман Ю.М. Об искусстве. – С.-Пб. Искусство –1998.
7. Лыкова И. А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка [Электронный ресурс] / И.А. Лыкова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2016. - №2. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka>
8. Мириманов В.Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. – М.: Согласие, 1997.
9. Севрюкова Н.В. Художественное восприятие как часть профессиональной компетенции специалиста декоративно-прикладного искусства. // [Электронный ресурс] / Н.В. Севрюкова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – №4. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/hudozhestvennoe-voSPIriatie-kak-chast-professionalnoy-kompetencii-specialista>