

Беседы об эстетическом в жизни, искусстве и образовании

**(Ответы автора курса «Синтез искусств»
на вопросы, которые могли бы быть заданы)**

О.А. Куревина

– В чем особенность эстетического воспитания на современном этапе?

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности. Общение с произведениями искусства, отражающими действительность и обращенными к сфере человеческих чувств, способствует не только формированию органов чувств, но и активному росту эстетического сознания, т.е. позволяет человеку перейти от психофизического к аналитическому отношению к произведению искусства. Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, сопоставляя его с идеалом того или иного художника, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов.

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет его проявление в приобщении человека к художественным ценностям мировой культуры, тем развитее будет его эстетическое сознание, что непременно скажется на расширении сферы проявления эстетических потребностей.

Однако в массовую школу еще не пришло такое глубинное интегрирование предметов эстетического цикла. По-прежнему задачи эстетического воспитания решаются отдельными курсами: ИЗО, музыка, литература – без сквозного рассмотрения

отдельных проблем художественного видения мира как целостной картины и особенностей его отражения в искусстве, что не позволяет учащимся составить целостную картину развития культуры.

Будущее страны – это сегодняшние школьники и дошкольники. Их завтрашний уровень эстетического сознания закладывается сейчас. Поэтому особо актуальным представляется поиск возможных форм эстетического воспитания в школе на уроках предметов эстетического цикла, во взаимосвязи различных школьных дисциплин на основе поиска общих проблем художественного творчества и его восприятия, на основе разработки новых технологий интегрированного подхода к эстетическому образованию как в школе, так и в дошкольном центре, осознание места искусства в системе образования как необходимого фактора создания у учащихся целостной картины мира на основе духовных ценностей.

– Что может рассказать нам искусство об эпохе, о людях, об их представлениях и идеалах?

Эстетические представления общества пронизывают всю духовную культуру той или иной нации, проявляются как на уровне бытового мышления, так и на уровне художественного обобщения, каковым является искусство. Искусство можно назвать обобщенным идеалом эпохи, ибо в нем выражены основные представления о совершенстве. Таким образом, та или иная эстетическая тенденция пронизывает общественное сознание и на уровне бытового представления об эстетическом идеале, и на уровне реализованного эстетического идеала, т.е. искусства.

Искусство дает возможность проследить эволюцию художественной культуры, ибо является элементом духовной культуры. Именно через искусство можно составить представление об эстетической культуре прошлых эпох, о специфике эстетическо-

го идеала, выдвигающегося на первый план в той или иной конкретно-исторической среде, об эволюции эстетического вкуса нации. Ведь в каждую эпоху складывалась своя система ценностей, и другая эпоха могла принять или не принять их.

Вокруг искусства складываются определенные структуры, составляющие художественную культуру (культура производства искусства, культура донесения его до потребителя, культура его потребления, т.е. его восприятия), но именно оно является ядром художественной культуры. Через него можно понять особенности эстетического освоения мира, позволяющие писателю, художнику, композитору моделировать мир в образную систему в соответствии со своими представлениями об эстетическом идеале. Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов современного человека, который пропускает произведение искусства через призму своего восприятия. Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт художника, и продукт современного читателя или слушателя.

Следовательно, искусство является источником постижения духовной культуры как прошлого, так и настоящего. Его широкое вовлечение в школьную практику дает учащимся возможность создать более целостное представление о мире, об особенностях мировой, русской и родной культур, специфике их взаимодействия и взаимовлияния, создать благоприятные условия для формирования эстетического сознания учащихся, обогатить их духовно и развить эстетически. Каждое явление в искусстве имеет свое развитие в горизонтальных связях (рядом с другими явлениями) и в вертикальных (в историческом развитии).

Горизонтальные и вертикальные связи в развитии искусства помогут восстановить картину мира в его единстве, а также создать представление об искусстве как едином срезе духовной культуры, в котором каж-

дый отдельный вид как бы определяет и предопределяет собой другой, дополняет новыми гранями отображения действительности.

Парадигмальность, пересеченность мышления, которая и является основной общности проявления художественных направлений и стилей, должна стать основой изучения искусства, в том числе и в школьной практике. Если расчленение искусства на отдельные виды является метафизическим процессом, помогающим понять особенности литературы, музыки, живописи, театра и других видов искусства, то необходим и обратный процесс – **соединения знаний об отдельных видах искусства в единый сплав**, который поможет создать у учащихся представление об образе эпохи в ее конкретном историческом развитии.

Этот подход может стать стержнем, на который будут нанизываться знания об отдельных видах искусства, изучению которых в школе посвящены предметы эстетического цикла, поможет учащимся более полно использовать полученные знания для формирования эстетических убеждений, эстетического вкуса и идеала, т.е. непосредственно повлияет на развитие эстетического сознания.

Такую интеграцию в школе реализует курс **«Прекрасное рядом с тобой»** по программе «Эстетическое мышление и художественный труд» (авторы О.А. Куревина и Е.А. Лутцева) для 1–4-х классов, в котором на основе проблемно-тематического принципа объединяется содержание образовательных областей «Искусство» (ИЗО, музыка), «Технология» с привлечением литературы и театрализованной деятельности. Через систему развивающих заданий, направленных на формирование навыков восприятия и анализа произведений искусства через смежные виды, у учащихся формируется целостная картина мира, образ эпохи, в которой каждый вид искусства существует как одна из форм художественного отображения мира. Это поможет снять целый ряд трудностей,

связанных с восприятием отдельных явлений искусства, ибо покажет, как то или иное явление искусства выстраивается в вертикальных и горизонтальных связях, поможет взглянуть на явление искусства как на часть мировой культуры и мира в целом, даст представление о соотношении действительности, искусства и личности.

Акцент в курсе сделан на выработке ценностных ориентиров в искусстве с опорой на свой опыт. За познанием следует творческая деятельность по освоению эстетических представлений и основ искусства через продуктивную деятельность в виде работ по изобразительному искусству, художественному труду, театрализации и музичированию.

– Из чего складывается целостная картина мира в искусстве?

Целостная картина мира складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и действительности на основе эстетического мышления. Высшим этапом реализации этого мышления является искусство. Исходя из того, что искусство является сложной системой, которая включает в себя многие виды искусства (литературу, живопись, музыку, театр, кино и т.д.), необходимо максимально синтезировать эти виды для создания у учащихся более полного представления о картине мира, эпохи, конкретной нации и об искусстве человечества вообще. Для этого необходимо определить возможности каждого вида искусства в плане эстетического воздействия на ребенка.

Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая в свою очередь определяется особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств.

Не все стороны жизни подвластны изображению в каком-то одном виде искусства. То, что подвластно музыке, не может выразить скульптура; то, что изображает литература,

не может быть выражено средствами живописи. Следовательно, для воспроизведения той или иной грани действительности, жизни той или иной эпохи в искусстве достаточно средств художественной выразительности того или иного вида искусства, но для создания **образа мира, образа эпохи** как обобщенного среза в нашем восприятии недостаточно какой-либо одной формы ее отражения. Необходим **синтез различных видов искусства для выявления особенностей той или иной эпохи**. Синтез в данном случае надо понимать как неделимый сплав, как многообразие в единстве представлений, как само искусство, которое является единой формой отражения действительности, но делится внутри себя на виды.

– Чем определяются виды искусства? В чем особенности отражения действительности в различных видах искусства?

Виды искусства определяются спецификой отражения действительности через особенности самой действительности: видимое изображать через визуальные средства (цвет, объем), звуковое – через звучащие (звук), динамическое – через соответствующие формы.

Наиболее важным условием, позволяющим рассматривать каждое произведение искусства в системе культуры, является учет образной специфики каждого вида искусства с опорой на общие закономерности его реализации. Эти особенности каждого вида искусства при их общих закономерностях необходимо учитывать на всех уроках художественно-эстетического цикла, ибо именно этот подход даст учащимся представление о всеобщих внутренних связях в искусстве.

Какой вид искусства является важнейшим?

Судя по школьным программам, по количеству часов, таким искусством является литература. Становится ли литература спутником жизни для нашего выпускника? Для этого достаточно посмотреть на обложки книг,

которые читают молодые люди. Это далеко не всегда «высокая» литература.

– Так какой же вид искусства является важнейшим?

Каждый – в той мере, в какой он способен отразить многообразие жизни, раскрыть сущность эпохи и человека. При этом у каждого вида искусства существуют свои возможности.

Так, например, зрительный художественный образ (живопись, скульптура) обладает определенными преимуществами по отношению к словесному в плане презентации вещественного мира, т.е. в воссоздании детально-конкретных реалий. Он обращен к аналитическому мышлению человека, ибо опирается на принцип идентификации, т.е. узнавания единичного в общем, знакомого – в неизвестном.

Каждое произведение живописи в образной манере фиксирует «остановившуюся» материю в виде эпизода на двумерном полотне. Таким образом, и временная, и пространственная сущность в произведении живописи условны, так как противоречат основному положению о вечности и бесконечности материи.

Само произведение живописи лишено динамики и объема, но человеческое сознание способно не только воспринять эту условность, но и соотносить ее с реальностью. Воспринимая произведение живописи, человек по одному эпизоду, по одному зрительному аккорду может восстановить или воссоздать картину жизни в ее динамике и в ее трехмерности.

Живописный художественный образ строится из соотношения цветовых пятен, объединенных композиционной структурой. Хотя по своей видовой специфике живопись и музыка относятся к различным формам материи (музыка динамична, живопись статична; музыка воспринимается ухом, живопись – глазом), есть нечто общее, что роднит эти два вида искусства и по структуре художественного образа, и по принципу его восприятия.

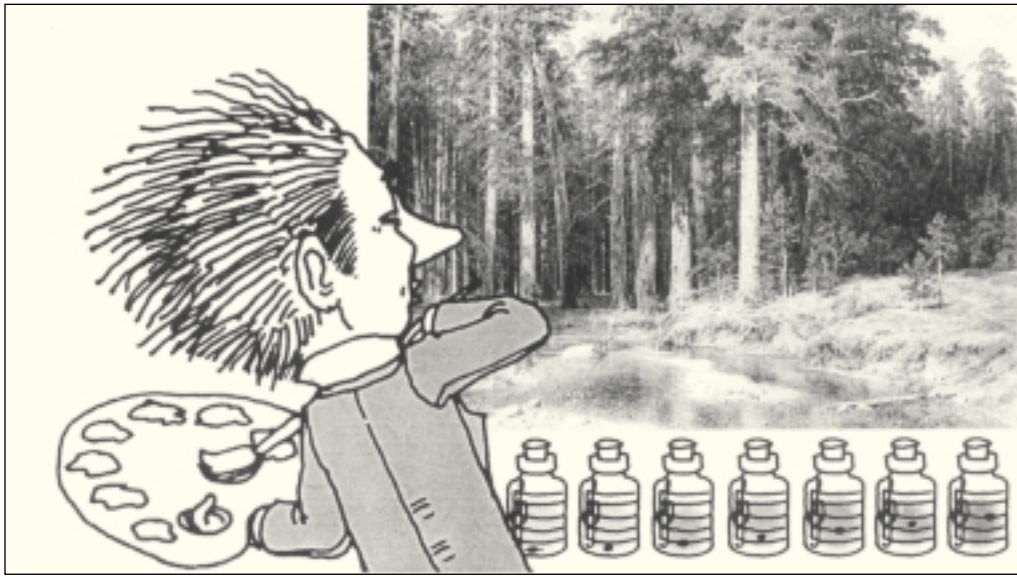
Можно провести ряд аналогий, которые позволят найти пересечения между живописью и музыкой. В живописи основные изобразительные задачи решаются с помощью линий, в музыке – с помощью мелодий; в живописи эмоциональное настроение картины достигается при помощи колорита, в музыке – при помощи лада; в живописи композиция развития существует как соотношение цветовых пятен, в музыке – как соотношение гармонических построений.

Таким образом, и живопись, и музыка изображают действительность через компоненты, в которых заключено состояние гармонии, в которых реально существующее (то, что есть) и воображаемое (то, как представляет человек) сосуществуют на грани, отделяющей материю бытия и материю искусства, т.е. реальность и представление о ней, выраженное в художественной форме.

В истории искусства существовали феномены, для которых мир являлся в единстве звука и цвета. Композитор А. Скрябин «видел» цветовую окрашенность звука.

Интересно в этом плане творчество такого художника и композитора, как М. Чюрленис. Его музыкальные композиции «Море», «Лес» обладают ярко выраженной программностью (сюжетностью), позволяющей звучащим образам вызывать в воображении картины морских пучин в сиянии различных цветовых градаций или таинственной лесной чащи в сплетении шума и звуков его жизни. Живописные же циклы «Соната Весны», «Соната Солнца», «Симфония Моря» в визуальных формах раскрывают все многообразие звучащего мира. Причем М. Чюрленис приводит прямые аналогии между звуком и изображением: линия – мелодия, колорит – лад, используя эмоциональную окрашенность холодных (белый, зеленый, синий, черный) и теплых (красный, желтый, коричневый) цветов, используя параллели: минор – холодные тона, мажор – теплые.

Структура живописных произведений М. Чюрлениса также подчинена

законам музыкального развития: художник формирует живописное пространство, исходя из формы музыкального построения (сонатное аллегро, скерцо, рондо, fuga, канон). Наверное, достаточно глубоко этот подход могут воспринять музыканты. Однако творчество этого художника может быть воспринято любым человеком с оговоркой, что увидеть и услышать в произведениях Чюрлёниса надо то, что можно увидеть и услышать в жизни и в самом себе.

Опыт творческого метода литовского художника М.Чюрлёниса показывает, что живопись и музыка очень близки по специфике эмоционального изображения действительности. Его произведения доступны пониманию людей любой национальности, конечно, достаточно подготовленных к восприятию его творческого метода. В этой универсальной доступности заключается еще одно сходство живописи и музыки. Именно поэтому в пособиях для дошкольников «Путешествие в прекрасное» по программе «Синтез искусств» мы неоднократно использовали произведения М.Чюрлёниса.

Через практику развития слуха и зрения возможно их совершенствование. То, что недоступно для понимания сегодня, может быть востребовано душой завтра.

Если музыка оперирует семью нотами лада, то живопись – семью цветами, на которые распадается дневной свет. Все остальные цвета – лишь комбинация этих «чистых» цветов. Причем «чистые» цвета заложены в самой действительности, в которой существует человек, поэтому они могут восприниматься человеком органами чувств, в данном случае зрением, и преломляться к этой действительности под углом художественной заданности.

Таким образом, как музыка доступна всем людям вне их национальной принадлежности, так и живопись может быть воспринимаема как посредник между людьми различных национальностей. Язык живописи и музыки – язык человечества.

Для учащихся школы привлечение живописных полотен на уроках литературы может стать путем конкретизации литературного образа. Если в литературном произведении ученик сталкивается с описанием действительности через языковые формы, в живописи ученику открывается мир в зримых формах, в образах, обладающих чувственной конкретностью.

Живопись в отличие от музыки не имеет ярко выраженной национальной окраски. Художник формирует изображение по законам образной вырази-

тельности, которая в каждом отдельном случае зависит от исходной заданности произведения, от образной и идейной концепции. Если музыка в большей степени зависит от определенных ладовых установок, которые отражают социальный опыт той или иной нации (так, для европейской музыки характерен семиступенный лад, а для азиатской – пятиступенный), то живопись более универсальна в плане фиксации чувственно-предметного мира.

Эмоциональное своеобразие живописного произведения – итог индивидуального поиска художника, а не проявление национально-культурных тенденций, ибо художник всегда стоит над этнической ограниченностью. Поэтому картина, как бы сложна она ни была в композиционном и содержательном плане, «читается» зрителем без особого сопротивления со стороны национально устоявшихся взглядов и вкусов, ибо в ней отражено подобие реальности, а не описание ее, как в литературе, и не ощущение ее, как в музыке.

Если музыка, живопись и литература отражают одну из граней действительности исходя из возможностей условности своего языка, то театр создает объемную синтетическую модель действительности, существующую в динамической форме. Театральная модель развивается во времени и в трехмерном пространстве, поэтому наиболее приближена к реальной действительности. Зритель в театре сталкивается с той средой, к которой он подготовлен социальным опытом: ситуация развивается в материальном пространстве, воспроизводят ее актеры – современники зрителей, т.е. носители той же социальной информации, что и они.

– В период, когда идет поиск своей национальной самобытности, особо актуально определение ценностных соотношений своего и чужого в культуре. Помогает ли искусство сближению людей различных национальностей?

На современном этапе развития педагогической науки особую важность приобретают идеи гуманизации и гуманитаризации образования. Создание у учащихся представления о процессах развития и преемственности единичных культур дает возможность определить облик человека будущего как свободного от идейных стереотипов, способного вести самостоятельный поиск духовных ценностей и формировать свой эстетический вкус на лучших достижениях мировой культуры.

Художественная картина мира, данная нам в искусстве, может стать побудителем к движению отдельных наций и народностей навстречу друг другу в поиске духовных ценностей и идеалов через осмысление особенностей каждой национальной культуры и ее места в едином процессе культурного прогресса. Ведь чем больше мы знаем о культуре своего народа, других народов, тем богаче наше представление о самом себе.

Много ли нам может сегодня рассказывать орнамент на народном костюме, опевание того или иного звука в народной песне? Даже к своей культуре мы оказались непричастны. А ведь национальность – это то, что определяет систему наших взглядов, ассоциаций, художественных установок. Следовательно, чем больше узнают наши ученики о культуре своего народа, других народов, тем богаче будет их жизнь, тем счастливее они будут.

В наши пособия для дошкольников «Путешествие в прекрасное» (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) и учебники для начальной школы «Прекрасное рядом с тобой» (О.А. Куревина, Е.А. Лутцева) введен большой объем материала, знакомящего ребенка с народной культурой, ее традициями и обрядами, с народными образами. Причем для проявления творчества представлены широчайшие возможности: учитель может реализовывать это содержание не только на представленном материале, но и на материале своего региона. Вспомните, какие образы

воплощают в вашем национальном фольклоре красоту, доблесть, храбрость? Какие орнаменты рассказывают о жизни женщины, какие – о жизни мужчины? Какие музыкальные инструменты озвучивают народные песни? Некоторые вопросы вызовут затруднение. Есть материал для размышлений и поисков.

– А что может дать искусство человеку? Что должен каждый из нас искать в музыке, живописи, литературе, театре?

Вспомните портрет М.И. Лопухиной работы В. Боровиковского. Задумчивый, томный, грустно-мечтательный взгляд слегка прикрытых глаз таит в себе загадочность и легкую иронию, а мягкие драпировки одежды из струящейся белой ткани как бы сбегают от просветленного лица через сиреневого оттенка шарф и голубой пояс, образуя неповторимую гамму серебристо-перламутровых тонов. Декоративность матовой розы подчеркивает тающую в дымке пасторальную пейзажную зарисовку (колоски ржи с васильками), которая не просто создает фон, а как бы рождается из той цветовой и световой ауры, которая окружает юную женщину.

Единство человека и природы, единство настроения души и пейзажа, единство внешней формы жизни и духовного ее наполнения – вот основная идея портрета. Только в единстве с природой, в гармонии с ней возможно полное раскрытие совершенства личности. Что мы знаем об этой женщине кроме того, что нам рассказал о ней художник? Что можно узнать кроме того, что есть сама жизнь: во взгляде, в общей атмосфере, в небрежной позе? Она нам знакома и незнакома. Можно вглядываться до бесконечности и не найти ничего нового. А можно увидеть в этом образе себя во всем ожидании счастья и в невозможности его получить, потому что оно всегда минует. Образ Лопухиной – это и образ ее эпохи, и образ нашей эпохи, потому что именно благодаря нам она

живет сегодня, именно мы наполняем изображение ощущением жизни. Так, поэт Я. Полонский написал под впечатлением этого портрета стихотворение:

Она давно прошла,
и нет уже тех глаз
И той улыбки нет,
что молча выражали
Страданье – тень любви,
и мысли – тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так, часть души ее
от нас не улетела,
И будет этот взгляд
и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство
привлекать,
Уча его любить, страдать,
прощать, молчать.

В этом стихотворении поэт подчеркивает одну из самых характерных особенностей искусства – возможность остановить мгновение, придать ему то обобщающее значение, которое позволяет через конкретный художественный образ приблизиться к пониманию вечного, к пониманию самого себя.

В искусстве мы ищем прошлое, настоящее и будущее. В искусстве мы ищем себя. И наша задача – дать сегодняшним учащимся искусство не в качестве «учебника жизни», а в качестве учебника души, помогающего научиться чувствовать, переживать, наслаждаться.

Как писал В.Г. Белинский, для полного, истинного постижения искусства, а следовательно, и полного, истинного наслаждения им необходимо основательное изучение, развитие; эстетическое чувство, получаемое человеком от природы, должно возвыситься до степени эстетического вкуса, приобретаемого изучением и развитием.

Ольга Александровна Куревина – канд. филос. наук, доцент, заведующая кафедрой начального и дошкольного образования АПК и ПРНО, г. Москва.