

*Foreign Research
Чуждестранни изследвания*

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ)

Гульнар Омарова

Казахской Национальной Академии искусств им. Т. Жургенова

Резюме. В статье представлены влияние всех видов искусства на личностные отношения к жизни. Развитие природных данных человека

Keywords: composition, personality, features of perception

*Художественное познание мира
через личностное осмысление его ребенком.*

Такая необходимость продиктована созданием условий интегрирующих в себе гуманитарно-эстетическое образование и воспитание с явлениями социальной жизни следующим образом:

Выработка единых принципиальных подходов, методов и форм взаимодействия по отношению к содержанию деятельности, направленной на познание и осмысление мира, и воспитание культурно-нравственных жизненных ориентиров ребенка средствами искусства.

Первая часть. Введение в урочную деятельность занятий, знакомящего детей с историей зарождения культуры, с позиций отражения в образном языке искусства духовной и бытовой жизни общества, идеала красоты, присущего времени, представлений первых цивилизаций о картине мира и устройстве жизни на земле.

Акцент на проникновение в культурные основания древнего общества и возникновения идеалов, связанных с объяснением картины мира, способствует вычленению ценностно-нравственных оснований и формированию целостного взгляда на культуру и жизнь общества. Мир искусств, как целостное отражение духовной жизни общества и художественной деятельности человека во все времена, как среда, созданная человеком, выступает одновременно как объект пристального изучения и как средство эмоционального воздействия на личность ребенка. Сохранение и продолжение культурных традиций имеет такое же значение для личности подрастающего человека, духовной и нравственной жизни будущего поколения, как сохранение окружающей среды.

Сегодня проблема приобщения детей к национальным традициям и истокам родной культуры особенно значимо и насущно.

Таким образом, основными целями этой программы являются:

- формирование художественной культуры ребенка, как части культуры духовной;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни личности ребенка.

Это дает ребенку возможность прочувствовать уникальность и красоту культуры своего народа, видеть как эти ценности находили отклик в творчестве художников разных национальностей и поколений, и на основе воспринятого пробовать свои силы в практической художественно-творческой деятельности.

Организация практической деятельности осуществляется на основе создания педагогических условий для формирования творческой активности учащихся:

- а) обогащение содержания творческой деятельности;
- б) включение в учебный процесс творческих работ;
- в) развитие творческого потенциала ребенка, его воли, внимания, воображения;
- г) внимательное отношение к индивидуально-творческим устремлениям детей в художественной деятельности;
- д) создание эмоционально-комфортной атмосферы во время занятий.

Прохождение комплекса дает возможность выстраивать модель образовательной среды на основе целостности, преемственности и непрерывности процесса художественно-эстетического образования, что способствует формированию художественного вкуса, эстетических предпочтений и ценностно-нравственной позиции личности ребенка. Для развития творческого потенциала ребенка тематическое планирование в течение учебного процесса включают как обучающие, так и творческие, и игровые виды деятельности. Творческие работы строятся на основе единства реальности и фантазии, и отражает сочетание индивидуальных и коллективных форм практической деятельности. Акцент делается на практической художественно-творческой деятельности, особенно значимо использование разных техник и материалов, выполнение плоскостных и объемно-пространственных композиций, сочетание индивидуальных, групповых и коллективных работ, как возможности формирования творческого подхода к выбору средств, образных языков изобразительных искусств в соответствии с содержанием будущей работы.

В результате прохождения программы учащиеся:

- получают первичное представление об первоосновах возникновения культур-первых цивилизаций, о понятиях времени и пространства в жизни человека;

- получают первичные навыки восприятия искусства с позиции его социальной значимости в жизни человека и общества;
- учатся активно использовать понятия и термины культуры и искусства;
- осваивают выразительные возможности художественных материалов; развивают свои творческие и познавательные способности, пробуя силы в конкретных формах художественно-творческой деятельности;
- развивают эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в жизни человека;
- обретают навыки общения в совместных формах художественно-творческой деятельности и новые восприятия творчества художников разных времен своих товарищей.

Решение задач по эстетическому развитию общества невозможно без повышения значения обучения изобразительному искусству. Занимаясь изобразительным искусством, человек не только овладевает практическими навыками художника, но и воспитывает вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, учится творчески мыслить, анализировать и обобщать. Человек любой профессии работает лучше, если он владеет средствами изобразительного искусства, и привык ими пользоваться. Решение этих задач возможно через расширение преподавания декоративно-прикладного искусства, которое уходит своими корнями в народное творчество с богатейшими традициями положений. Необходимо вовремя показать детям различные аспекты художественного творчества, дать им возможность своими руками создать красивую вещь, наблюдая своими глазами тот прекрасный процесс преобразования обычного материала по законам красоты и гармонии в произведении искусства. Художественное воспитание не должно ставить целью подготовку профессиональных художников. Не следует навязывать детям какие-либо эстетические каноны. Первостепенная задача художественного воспитания – раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в каждом ребенке с рождения, независимо от того, каком направлении будут развиваться эти способности, когда ребенок станет взрослым. Здесь важно отметить высказывания Герберта Рида, что, «эстетическое воспитание – это воспитание чувств, на которых основано сознание, а, следовательно, интеллект и все то, что отличает человека. И только тогда, когда эти чувства находятся в привычной гармонии с окружающим миром, формируется личность во всей ее полноте».

Такие известные ученые как Рид и Ловенгальд, сходятся во мнении, что художественное воспитание в состоянии решать особо важные задачи, связанные с необходимостью гармоничного развития общества и, следовательно, место, занимаемое им в современной системе воспитания, отнюдь не является второстепенным. Эстетическое воспитание детей на уроках изобразительного искусства, направленно не только на изучение предмета, но и на развитие ху-

дожественного вкуса, образа мышления, а также формирование мировоззрения и эстетического отношения к действительности, является неотъемлемым условием гуманизации общества, способствует всестороннему познавательному развитию и нравственному совершенствованию высокоорганизованной личности. Использование на уроках эстетического цикла разнообразных дидактических возможностей с учетом особенностей национального изобразительного наследия эффективно влияет не только на развитие познавательных интересов, художественного вкуса ребенка, но и способствует становлению эстетического самосознания. В то же время, формирование эстетического восприятия отечественного искусства способствует более эффективному освоению мировых художественных традиций, и повышает общепедагогический и этнокультурный уровень подрастающего поколения, изучая истоки становления профессионального изобразительного творчества, являющего собой гармоничную совокупность художественных национальных традиций с прогрессивными проявлениями общемировой культуры. Подрастающее поколение рассматривает преемственную связь современного изобразительного искусства с многовековым наследием предков.

Очевидно, что глубоко продуманное использование в системе дисциплин художественно-эстетического образования творческого наследия выдающихся художников прошлого и современности, способствует приобщению детей к достоянию мировой и отечественной культуры. Приоритетными направлениями программы являются:

- интеграция познавательной и творческой деятельности ребенка;
- направленность на формирование творческой активности детей;
- включение в учебный процесс образовательных технологий, содействующих творческому развитию детей.

Изучение материала дается в контексте связи искусства с жизнью человека, начиная с ранних цивилизаций.

Тема 1: Раннее развитие. Начинается с каменного века.

- а) технология изготовления каменного орудия
- б) эпоха бронзы. Обработка железа.
- в) Саки, Усуни, Канлы, хунны – их материальная культура.
- г) архитектура и прикладное искусство кочевого и полукочевого народа, возникновение ремесел, связанных с образом жизни и необходимостью питания,
- д) искусство орнамента.

Тема 2: Юрта – как произведение искусства.

- а) конструктивная основа юрты
- б) функциональное и эстетическое значение
- в) используемый материал и их обработка
- г) интерьер юрты, предметы интерьера.

Тема 3: Казахский народный костюм.

а) женский костюм (одежда зимняя, летняя, головные уборы, возрастные различия)

б) мужская одежда(головные уборы, обувь, зимняя и летняя одежда, разделение по возрасту и статусу, военные доспехи, атрибуты охотника.)

в) украшения женские и мужские (атрибуты ювелирных изделий .используемый материал и техника исполнения)

Тема 4: Обычаи, обряды, традиции.

а) свадебный ритуал

б) праздничные игры

в) погребальный обряд

г) праздник «Наурыз»

д) казахская народная кухня.

Тема 4: Виды прикладного искусства.

а) обработка металла(ювелирные украшения, военные доспехи, предметы быта)

б) обработка шерсти(ковроткачество, кошмоваление, плетение циновок, вышивка, атрибуты одежды, интерьеры.)

г) обработка дерева, кожи, кости (предметы быта мебель, кухонная утварь, предметы одежды, оружие, орудие труда).

д) обработка керамики (отражная керамика, бытовые предметы, техника обработки, использованный материал, и орнаменты для украшений).

Задача: Ознакомление с историей казахского народа, об их образе жизни, быте и культуре, обычаях, о прикладных искусствах.

Тема 5:Абылхан Кастеев – активный участник общественной и культурной жизни Республики.

а) первые творческие работы художника (портреты родных и близких);

б) тематические работы о прошлом своего народа;

в) тема социалистического Казахстана;

г) военная тематика в года Великой отечественной войны;

д) пейзажи;

е) монументальные работы конца 60 начала 70-х годов;

ж) художественное наследие Кастеева – летопись грандиозных свершений Республики.

Тема 6: Монументальное искусство Казахстана.

а) скульптура (скульптура 50-х Казахстана, народный художник Казахской ССР Х.Наурызбаев, заслуженные деятели искусств Казахской ССР:Б.Тулесов, Н.Журавлев, А.Билын)

(скульпторы середины 60-х – заслуженные деятели искусств Казахской ССР- Толеген Досмагамбетов, Е.Мергенов, В.Рахимов, Е.Сергебаев.)

Современные скульпторы независимого Казахстана-Э.М.Хазарян, А.Н.Есенбаев.

б) монументальная роспись (народный художник Казахской ССР Е.Сидоркин, народный художник Казахской ССР М.Кенбаев, В.С.Раппопорт, П.И.Реченский и т.д.)

в) архитектура (ее формы и орнаментика)

(Ш.Уалиханов, Т.Д.Жанысбеков, О.Ж.Баймурзаев, А.С.Кайнарбаев, Т.К.Байсенов и т.д.)

Тема 7: Современные деятели Казахстанского изобразительного искусства.

а) живописцы и графики (Д.К.Алиев, В.Ю.Люй-ко, Д.Касымов, М.Каспон, Е.Толепбай, А.Есдаулетов, М.А.Бекеев)

б) творчество современных художников-прикладников: gobеленщики и керамисты: С.А.Балонова, А.Балонов, А.Зауырбекова, Х.А.Курбанов, М.О.Кожаметова, Р.Ф.Кожаметов, Д.Шокпаров, Умбетовы и т.д.

ЗАДАЧА: Изучение художественных произведений для развития интереса к истории и традиционной культуре казахского народа.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ: 1. Сбор материала, конспектирование, зарисовки в музеях, салонах, в художественных галереях. Работа с библиотечным материалом, письменный анализ конкретно выбранной темы.

2. Творческая работа, ассоциативное мышление, изучение различных колористических и композиционных решений, различных идей и техник.

3. Линейная разработка, тональное, цветовое решение найденных мотивов.

4. Работа в мастерской по выбранной технике (графика, ткачество, живопись, роспись панно, скульптурное решение, макет из бумаги, плетение чия и т.д.)

5. Стилизация, современная интерпретация старых орнаментальных мотивов.

6. Обзор творчества художника, изучение фактов.

Многогранное понятие художественного образа раскрывается в ходе творческого анализа произведения. Продуманная организация внеурочных занятий расширяет возможности успешного формирования эмоционального отношения к произведениям искусства и окружающей действительности, способствует духовному обогащению личности. Эффективность такого подхода в значительной степени зависит от уровня эстетической культуры самого педагога, от его умения связать различные формы организации художественного обучения и эстетического развития в единую систему художественно-эстетического воспитания личности.

«Жить, – писал Руссо, – вот ремесло, которому нужно обучить ребенка. Выходя из моих рук, он не будет ни судьей, ни солдатом, ни священником, но

он будет, прежде всего, человеком. Всем, чем должен быть человек, он сумеет быть в случае надобности также хорошо, как и в любой другой. И как бы судьба не перемещала его, он всегда будет на своем месте.»

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Bogat, Evg. (1989). *Nichto chelovechesko*. Moskva: Izdatelystvo politicheskaya literature [Богат, Евг. (1989). *Ничто человеческо*. Москва: Издательство политическая литература].
- Kubesov, A. (1989). *Pedagogicheskoe nasledie*. Alma-ata: izdadelystvo «Mektep». [Кубесов, А. (1989). *Педагогическое наследие*. Алма-ата: издательство «Мектеп»].
- Levi, Vl. (1991). *Iskusstvo bayty soboy*. Moskva: Izdatelystvo «Znanie». [Леви, Вл. (1991). *Искусство быть собой*. Москва: Издательство «Знание»].
- Rerih, N.K. (1991). *Skazki*. Leningrad: Leningr. gos. tvorch. proizv. ob-nie «Ekorolis» [Рерих, Н.К. (1991). *Сказки*. Ленинград: Ленингр. гос. творч. произв. об-ние «Экополис»].

ART IN THE LIVES

(Educational Programs in Fine Arts)

Abstract. The article presents the impact of all kinds of art on the personal attitude towards life, as well as the development of natural human data.

✉ **Mrs. Gulnar Omarova**

T.T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts

E-mail: gulnar_khaidar@mail.ru