Природа, живопись, музыка источники эстетического воспитания студентов педколледжа

Н.В. Обухова

В современных вариативных образовательных учебно-методических комплектах для начальной школы большое внимание уделяется эстетическому воспитанию младших школьников средствами природы и искусства.

Эстетическое воспитание рассматривается как процесс направленного воздействия на сознание и духовный мир личности, на формирование высшей человеческой чувствительности, без которой нет ни познания, ни понимания истины, добра и красоты.

Воспитать духовного человека может только духовный человек. Будущий учитель – прежде всего носитель духовных ценностей, источники которых – природа, культура, искусство.

Искусство проявляется всюду, где существует жизнь: в слове, в музыке, в живописи, в хореографии, в скульптуре и в лицедействе.

В качестве источников эстетического воспитания студентов мы выбрали живопись и музыку, связанные с темой природы. В наш педагогический колледж поступают в основном выпускники сельских общеобразовательных школ, часто обнаруживающие недостаточную подготовленность к восприятию духовных ценностей, заключенных в произведениях искусства.

Мы попытались сделать природу нашего края своим союзником в духовном становлении и эстетическом воспитании студентов. Явления природы могут многое сказать уму и сердцу человека, лишь бы этот голос был услышан. В эстетическом воспитании студентов мир природы выступает как предмет пристального наблюдения и в то же время как средство эмоцио-

нально-образного воздействия на творческую деятельность.

К сожалению, в современном обучении происходит материализация природы, игнорируется ее нравственная поэтика и символика, что никоим образом не способствует включению природы в сферу культуры и духа. В результате школьники утратили тягу к созерцанию и постепенно лишаются дара «пейзажного мышления», благодаря которому формируется национальный образ природы.

Природа Тюменской области отличается своим особым ландшафтом. Степи Казахстана плавно переходят в лесостепь — житницу всего края, а ее, в свою очередь, сменяет южная тайга.

Лесостепь как природное пространство занимает большую часть территории Тюменской области, и этот ландшафт является главным носителем и хранителем регионального духовного опыта — «открытой тайны», которая очевидна и скрыта одновременно.

В своей педагогической деятельности мы старались донести до студентов мысль, что духовно-нравственное отношение к природе должно быть осмыслено, прочувствовано сердцем, только тогда оно будет способствовать эстетическому воспитанию личности школьника.

Обогащение эстетического опыта студентов мы начали с создания пейзажного образа лесостепи. В связи с этим были определены этапы педагогической деятельности.

1. Выделение природных символов этого ландшафта: березовые колки, осинники, луга, покосы и между ними, словно зеркала, бесконечное множество озер, болота. Студентам предлагается составить образную характеристику того или иного природного символа, услышать его голос, почувствовать себя «учеником природы», найти общие черты между природой и человеком. Девизом этого этапа работы со студентами стало высказывание М.М. Пришвина: «...искать и открывать в природе прекрасные стороны души человека».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

2. «Вхождение» в природный символ. Студентам предстоит войти в образ какого-то природного символа, почувствовать себя в этом образе, вступить с ним в диалог и высказать свои впечатления. Например, представить себя в образе говорливого камыша — вечного спутника озер, с почтением кланяющегося воде, питающей его корни, ведущего с ней непрерывную беседу. Для более полного восприятия природного символа используется прием «вчувствования» — вкладывание собственных переживаний в формы, краски и звуки природы.

Описывая природные символы, мы побуждали студентов пользоваться словами языка, выработанного для изображения человеческой, душевной жизни.

Для обогащения речи студентов и постижения одухотворенности природных символов мы обратились к творчеству художников нашего края. Произведения Г.С. Райшева оказали в этом существенную помощь. Образы живописи этого художника «сопротивляются» прямому словесному переводу, однозначному толкованию. Они всегда многослойны. В его картинах есть тайна. Время и пространство — это два начала, которые определяют все его творчество.

О своей картине «Белая береза. Застывшая береза» Г.С. Райшев пишет так: «Белая береза у нас рождает образ. Образ изобразительный и с цветом связанный. Береза имеет белый ствол, и нельзя делать зеленых листьев — это один из парадоксов изобразительных средств. Они не увязываются: если зелень сделать, то устоявшегося образа белой березы не будет». Студентам предлагается найти символическое во-площение образов природы в произведениях живописи других художников.

3. Создание пластического образа того или иного природного символа: с помощью движений можно попытаться передать образ белоствольной березки, трепетной осинки, говорливого камыша, солнечного одуванчика и т.п.

4. Создание музыкально-художественного образа «Наша лесостепь» на основе полученного эмоционально-эстетического опыта. Это контрастный образ двух разных природных ландшафтов: леса и степи. Музыка леса — таинственная, загадочная, создающая ощущение замкнутого пространства. Музыка степи — просторная, размашистая, вольная.

Среди многочисленных музыкальных имен мы особо выделяем имя композитора А.А. Алябьева, «тюменского Россини». Музыкальные произведения этого великого композитора неизменно вызывают эмоциональный отклик и способствуют созданию художественного образа природы нашего края.

Развитие пейзажного образа в изобразительном искусстве Тюменской области — значительный и глубокий культурологический сюжет.

Пейзаж лесостепи для многих тюменских художников является средством выражения личного душевного настроя и собственного взгляда на мир. С творчеством наших художников-живописцев созвучно высказывание Н.В. Гоголя «Музыка очей – живопись, ты прекрасна!».

Произведения тюменских живописцев не только воспитывают эстетическое восприятие студентов, но и способствуют развитию их эстетического вкуса.

Сибирская зима славится своим крутым нравом, снегами, буранами. Зимний пейзаж лесостепи обладает особой притягательностью, величием белого пространства, в котором, кажется, застыла Вечность. Глядя на картины М. Захарова, ощущаешь это особенно отчетливо.

Студентам было предложено сопоставить творчество художника М. Захарова и размышления мансийского писателя Еремея Айпина: «Белое пространство... Казалось, все — просто. Оказалось же — все не просто... В пространстве ничего нет — и в то же время есть все. Одновременно и просто и сложно. У сотворившего это белое пространство много мыслей. Белое пространство — живое. Белое пространство беспредельно, как и жизнь на земле».

Студенты остановили свой выбор на двух зимних пейзажах М.Захарова «Автограф февраля» и «Шорох звезд». Эти пейзажи немногословны, сдержанны, пронизаны созерцательностью. Они безлюдны, статичны, соотношение цветов основано на тонкой гармонии. Студенты отметили «выбеленность» пейзажей: их белое пространство вызывает чувство одиночества и грусти, ощущение недосказанности, беспредельности жизни на земле.

Чтобы произведение живописи стали понятнее студентам, они должны осмыслить его содержание — психологическое, философское, нравственное, эстетическое. Размышлять о произведении живописи — означает вникать в его «контекст» и «подтекст», в композиционные связи, уясняя их смысл. При анализе художественного произведения студенты проходили путь от идеи «образ-замысел» к законченной форме произведения «образ-воплощение».

Особое внимание отводилось диало-

терпретации художественных произведений. В «общении» с художником предлагалось «достроить» его авторскую модель. При этом особое внимание обращалось на формирование мышления и переживания, основанного не на принуждении, а на внутреннем сознательном подходе.

Посещение картинных галерей и мастерских художников способствовало развитию у студентов эмоциональной оценки и приобретению визуального опыта «насмотренности» в живом общении с искусством.

Мы старались донести до студентов мысль, что искусство находится в эпицентре культуры. Научно организованный процесс эстетического развития студентов обеспечивает духовнопрактический, активно-действенный подход к эстетическому воспитанию. Природа, живопись и музыка являются в этом процессе вечными, общечеловеческими воспитательными ценностями.

H.B. Обухова – преподаватель Голышмановского педагогического колледжа, Тюменская область.