

История и теория развития художественного образования

Учебный курс «Методика обучения изобразительному
искусству»

Савельева Оксана Петровна, доцент
кафедры АРЖ

Введение в курс «История и теория художественного образования»

Лекция 1.

- Искусство рисунка, возникнув с тех пор, как существует человеческое общество, постоянно требовало закрепления навыков в передаче их новому поколению.
- Методы обучения рисованию непрерывно развивались и совершенствовались, изменяя свой характер, содержание, принципы и организационные формы.
- О том, каковы были особенности методики преподавания, что они собой представляли на разных исторических этапах, мы будем знакомиться в данном курсе.

Van Snelius inv. 1500 J. de Witt scul.

- В программе подготовки учителя изобразительного искусства курс «История и теория художественного образования» предшествует изучению методики преподавания изобразительного искусства в школе.
- Потому что современные методы и приемы, применяемые в области художественного образования и эстетического воспитания средствами изобразительного искусства, возникли не на пустом месте.

- История художественного образования – это история развития педагогических идей и взглядов, многие из которых в свое время не получили должного развития.
- Для успешного овладения методикой преподавания искусства необходимо критически освоить все то, что было достигнуто предшествующими эпохами в этой области.

Цель курса

сформировать представление о формировании и эволюционном развитии теорий и систем художественного образования средствами изобразительного искусства

Задачи

- Определить социально-экономическую основу в развитии художественного образования средствами изобразительного искусства.
- Сформировать представление об основных, исторически сложившихся методах обучения рисованию в нашей стране и за рубежом.
- Изучить вклад русской художественной школы в развитие профессионального художественного образования.
- Проанализировать опыт освоения изобразительного искусства в общеобразовательной школе в XX веке.
- Раскрыть перспективные направления в развитии художественного профессионального и общего образования.

Социальная природа развития художественного образования

- *Общечеловеческое*
- *Национальное*
- *Индивидуальное*

Сфера жизни общества —
определенная совокупность
устойчивых отношений между
социальными субъектами

Сферы общественной жизни представляют собой крупные, устойчивые, относительно самостоятельные подсистемы человеческой деятельности.

Каждая сфера включает в себя:

- определенные виды деятельности человека (например, образовательные, политические, религиозные);
- социальные институты (такие, как семья, школа, партии, церковь);
- сложившиеся отношения между людьми (т.е. связи, возникшие в процессе деятельности людей, например отношения обмена и распределения в экономической сфере).

Основные сферы общественной жизни

- социальная (народы, нации, классы, половозрастные группы и т.д.)
- экономическая (производительные силы, производственные отношения)
- политическая (государство, партии, общественно-политические движения)
- духовная (религия, мораль, наука, искусство, образование).

- Важно понять, что люди одновременно находятся в различных отношениях между собой, с кем-то связаны, от кого-то обособлены при решении своих жизненных вопросов. Сферы жизни – это не геометрические пространства, где обитают разные люди, а это отношения одних и тех же людей в связи с различными сторонами их жизни.

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Экономическая
сфера

Политическая
сфера

ЧЕЛОВЕК

Социальная
сфера

Духовная сфера

- **Социальная сфера** — это отношения, которые возникают при производстве непосредственной человеческой жизни и человека как социального существа.
- **Экономическая сфера** — это совокупность отношений людей, возникающих при создании и перемещении материальных благ.
- **Политическая сфера** — это отношения людей, связанные прежде всего с властью, которые обеспечивают совместную безопасность.

Духовная сфера жизни общества

- Духовная сфера — это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности религии, искусства, морали и т.д.

Структура духовной сферы жизни общества

- Религия - форма мировоззрения, основанная на вере в сверхъестественные силы;
- Мораль - система нравственных норм, идеалов, оценок, поступков;
- Искусство - художественное освоение мира;
- Наука - система знаний о закономерностях существования и развития мира;
- Право - совокупность норм, поддерживаемых государством;
- Образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения.

- Духовная сфера — это сфера отношений, возникающих при производстве, передаче и освоении духовных ценностей (знаний, верований, норм поведения, художественных образов и т. п.).

- Если материальная жизнь человека связана с удовлетворением конкретных повседневных потребностей (в пище, одежде, питье и т.д.), то духовная сфера жизни человека направлена на удовлетворение потребностей в развитии сознания, мировоззрения, разнообразных духовных качеств.

- **Духовные потребности** в отличие от материальных не заданы биологически, а формируются и развиваются в процессе **СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ.**

- Человек способен прожить без удовлетворения этих потребностей, но его жизнь тогда будет мало отличаться от жизни животных.
Духовные потребности
удовлетворяются в процессе **духовной деятельности** - познавательной, ценностной, прогностической и т.д. Такая деятельность направлена прежде всего на изменение индивидуального и общественного сознания.
- Она проявляется в **ИСКУССТВЕ, РЕЛИГИИ, НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ, ВОСПИТАНИИ.**
- Духовная деятельность может быть как производящей так и потребляющей.

- **Духовным производством** называется процесс формирования и развития сознания, мировоззрения, духовных качеств. Продуктом этого производства являются идеи, теории, художественные образы, ценности, духовный мир индивида и духовные отношения между индивидами. Основные механизмы духовного производства — наука, искусство и религия.

- **Духовным потреблением** называется удовлетворение духовных потребностей, потребление продуктов науки, религии, искусства, например посещение театра или музея, получение новых знаний. Духовная сфера жизни общества обеспечивает производство, хранение и распространение нравственных, эстетических, научных, правовых и иных ценностей. Она охватывает различные формы и уровни общественного сознания – **НАВЯСТВЕННОЕ, НАУЧНОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ, ПРАВОВОЕ**

Слово «искусство» и в русском, и во многих других языках употребляется в двух смыслах:

- в узком смысле это специфическая форма практически-духовного освоения мира;

- в широком — высший уровень мастерства, умения, независимо от того, в какой сфере жизни общества они проявляются (искусство печника, врача, пекаря и др.).

Понятие «искусство»

Искусство

- это особая подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение действительности в художественных образах.

- Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о боевом искусстве или ораторском. Позже понятие «искусство» стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение и преобразование мира в соответствии с эстетическими нормами, т. е. по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высочайшее мастерство.

- **Предметом искусства являются мир и человек в совокупности их отношений друг с другом.**
- **Форма существования искусства — художественное произведение (поэма, картина, спектакль, кинофильм и т.д.).**
- **Искусство также использует особые средства для воспроизведения реальной действительности: для литературы это слово, для музыки — звук, для изобразительного искусства — цвет, для скульптуры — объем.**

- Цель искусства двойственна: для творца — это художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение красотой. Вообще красота так же тесно связана с искусством, как истина с наукой и добро — с моралью.

- Искусство — важная составная часть духовной культуры человека, форма познания и отражения окружающей действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство — художественные образы.

- Искусство как самостоятельная форма общественного сознания и как отрасль духовного производства выросло из производства материального, было первоначально влечено в него в качестве хотя и эстетического, но сугубо утилитарного момента. Человек по натуре художник, и он всюду так или иначе стремится вносить красоту. Эстетическая деятельность человека постоянно проявляется в труде, быту, общественной жизни, а не только в искусстве. Происходит эстетическое освоение мира человеком общественным.

Общественные функции искусства

- **эстетическая функция** позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует эстетический вкус;
- **социальная функция** проявляется в том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную реальность;
- **компенсаторная функция** позволяет восстановить душевное равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в каждодневной жизни;
- **тедонистическая функция** отражает способность искусства приносить удовольствие человеку;
- **познавательная функция** позволяет познавать действительность и анализировать ее при помощи художественных образов;
- **прогностическая функция** отражает способность искусства строить прогнозы и предугадывать будущее;
- **воспитательная функция** проявляется в способности произведений искусства формировать личность человека.

Литература

- Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: зарубежная школа: учеб. пособие – М. Просвещение, 1981 г.
- Электронный вариант на сайте <http://hudozhnikam.ru/index.html>