

Формирование визуальной культуры у детей посредством эстетического восприятия природы

С.С. Зорин

Обучать нужно природосообразно и культуросообразно. Чем больше культуросообразное согласуется с природосообразным, тем благороднее, гармоничнее складывается жизнь.

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал, что школа будущего должна как можно полнее использовать для гармонического развития человека всё, что дает природа. Это была не декларация, а собственная учительская позиция, преодолевающая нарушения единства образования и воспитания, логических и эстетических основ мировоззрения, в результате чего выпускники школ нередко знают, а чувствовать не умеют, истинны постигают, а убеждений не вырабатывают.

Воспитание природой учёный называл школой под голубым небом, открывающей перед детьми окно в мир. Специфический предмет познания в ней предполагает и особый, отличный от рационального обучения метод. Он является и должен быть тончайшим способом влияния на юную душу. Ничто не приходит само собой. Педагогу надо уметь вызвать из глубин это чувство и развить в учениках восприимчивость природы, сокровенное общение с ней. Метод эстетического воспитания природой представляет собой научение правильно радоваться ей. Для этого надо уметь видеть целое: любой предмет – в его законченности и связях с другими предметами, явление – в единстве всех его характеристических признаков, ландшафт – во всём конкретно-чувственном богатстве. В отличие от логического эстетическое познание природы есть особый способ её целостного восприятия, который исключает умертвляющий анализ, расчленение, препарирование пред-

мета. «Красота сама собой влияет на Душу, – пронзительно замечал В.А. Сухомлинский, – и не требует разъяснения. Мы любимея цветом розы как бы единым целым, и красота была бы разрушена, если бы мы отрывали от цветка лепестки и анализировали, в чём сущность красоты» [3, с. 187].

Всё прекрасное, включая бесчисленные его проявления в природе, постигается и может быть постигнуто каждым человеком самостоятельно, путём непосредственного восприятия. Но эстетическое познание мира многосложно. Оно предполагает также возможность учиться и учить красоте. Это важное дело является предметом педагогики в такой же мере, как и все другие слагаемые обучения и воспитания личности. Эстетическое чувство природы важно формировать, когда складывается духовный мир детей и они особенно чутки, восприимчивы к красоте. Этот период в основном приходится на годы обучения в школе. Вот почему передовая педагогическая мысль всегда включала в свои программы эстетическое воспитание юношества. Уже Аристотель писал, что в воспитании первую роль должно играть прекрасное и что стремление к одной только пользе оборачивается для государства большими потерями, а для отдельного человека – невоспитанностью по части всего, что необходимо для жизни.

В наше время педагогика систематически возвращается к идее воспитания чувств, придаёт большое значение широкому ознакомлению детей с природой, развитию у них зрения и слуха. К.Д. Ушинский в

своей педагогической теории и практике по эстетическому воспитанию отводил общению с природой заслуженное место. Именно благодаря эстетическому восприятию, указывал учёный, в юной душе развитие ума дружно идёт совместно с развитием фантазии и чувства; логическая мысль отыскивает себе поэтическое выражение, и, наоборот, поэзия выражения закрепляет самую мысль.

Убеждение в огромном воспитательном влиянии природы вынес из своей учительской деятельности и В.А. Сухомлинский: «Многогранная духовная жизнь в годы отрочества требует того, чтобы природа стала не каким-то придатком, фоном умственных интересов, а самой сутью жизненной среды» [4, с. 577].

Следует готовить детские глаза, чтобы они правильно видели, и уши – чтобы правильно слышали, т.е. «ставить» эти органы чувств, как «ставят» голос, чтобы человек мог хорошо петь. Совсем не просто научиться это делать, и далеко не все люди умеют правильно видеть и слышать. Тайна цветовых и звуковых соединений в природе есть великая и трудно постигаемая тайна. Смотреть и видеть – не одно и то же. Находить путь к красоте мира мешают поверхностное и легкомысленное отношение к природе, отсутствие ответных реакций, привычка отключать свои чувства от природы и жить рассудком. Большим тормозом в эстетическом воспитании детей являются также болезни, семейные неурядицы, душевные расстройства и смятения и т.д. Искусство воспитания состоит в умелом, своевременном и тактичном «снятии», преодолении препятствий, которые стоят на этом пути.

В.А. Сухомлинский разработал глубокие и разносторонние рекомендации относительно того, каким образом надо осуществлять эстетическое дело в школе. «Красота природы как средство эмоционального, эстетического и морального воспитания, – отмечал педагог, – звучит только в общей гармонии всех средств духовного влияния на личность» [4, с. 573]. Он раскрыл и сформулировал методологию и методику эстетического воспитания и тем самым «прору-

бил» в педагогике заветное окно в мир красоты.

Чрезвычайно важен педагогический поиск отправной позиции для открытия прекрасного в природе и развития этой эмоциональной доминанты в душе ребёнка. Необходимо находить и организовывать благоприятные обстоятельства и состояния, при которых в сердцах зародилась бы любовь к жизни и красоте окружающего мира. Случалось, что В.А. Сухомлинский ждал этого великого мгновения годами. И когда он замечал, наконец, как на очередном уроке любования природой глаза детей начинали сиять радостью и счастьем, то безмерно счастлив был и он сам как педагог и человек. Отсюда его предпочтение младшим школьникам, чтобы уже в этом возрасте успеть вызвать в юных сердцах трепет перед красотой и величием родной природы. Эстетическое пробуждение и бытие души, считал он, являются необходимой и важной предпосылкой формирования нравственного и гражданского облика учащихся.

Эти убеждения во многом переключаются с воспитательными воззрениями А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, которые с пробуждением эстетического чувства связывали тот счастливый романтизм отрочества и юности, который даёт мощный толчок моральному и физическому совершенствованию человека.

Осуществляя свою эстетико-педагогическую программу, В.А. Сухомлинский указывал, что при восприятии природы не годятся ни дидактика, ни принуждение – словом, никакой учительский трафарет. Здесь необходимо свободное организационное и психологическое приготовление к восприятию, например, цветущих садов, половодья или снегопада, а также немногие, но точные, согретые собственным ощущением слова учителя, помогающие увидеть красоту природы. Сам педагог уподобляется в такие минуты художнику, раскрывающему сокровенный смысл живописного шедевра. Всё это и есть, говорил он, создание эмоциональной ситуации, т.е. «чудесное прикосновение» к глубине человеческой души.

Красота природы – первая и самая доступная человеку красота. Эстетический вкус обнаруживает себя рано. Важно вовремя накапливать у детей эстетические впечатления, интенсивно развивать у них чувство цвета, тона, объёма, контура, перспективы и т.п. В актах эстетического созерцания обнаруживается опыт поколений, тысячелетиями воспринимавших красоту и величие природы. Дети в своём духовно-эстетическом развитии повторяют историю человечества. Ещё до того как человек научится что-либо производить, а также отражать мир в системе понятий, он уже способен сильно чувствовать природу, переживать наплыв сознательно-бессознательных ощущений при виде её красоты и величия. Отсюда проистекает особая и, так сказать, опережающая роль эстетического воспитания человека в масштабе всей его жизни. Отсюда – значение этой воспитательной формы в школьной работе.

Как научить детей отзываться на величие природы, проникаться её смыслом и певучей гармонией? Как обращать их зрение и слух на молчаливый, но многозначительный разговор с природой? Чтобы испытать эстетическую радость, не обязательно иметь, например, много цветов. Достаточно одного цветка или ветки, чтобы почувствовать Вселенную, увидеть в них рисунок и причудливую схему живой природы.

Результат эстетического воспитания есть проявление того, что древние греки называли катарсисом – очищением и возвышением духа перед лицом всего прекрасного, движением жизнеутверждающего чувства, порождением радостной мысли и умной радости. Эстетическое воспитание существенно влияет на то, каким духовно складывается человек уже в детстве – светел или мрачен он душой, высок или низок в своих чувствованиях, исполнен любви или бессердечен и болен равнодушием.

Восприятие прекрасного в природе приучает детей к наблюдательности, сосредоточенности и вдумчивости. Оно развивает воображение – собственные деятельные духовные усилия в освоении природы,

формирует полифонические эмоции, от которых растёт душа.

Важным способом эстетического воспитания является живое познание родного края. Это зрительное открытие детьми окрестностей своего села, посёлка или города с их ландшафтами, садами и полями, озёрами, реками и речушками, родниками и болотами, заливными лугами, оврагами и лесами, а также непосредственное знакомство с районным центром, областью и всей «родимой стороной». В.А. Сухомлинский организовывал игры по ориентировке на местности, намечал «школьные тропы», предпринимал дальние походы и поездки. Он придавал большое значение прежде всего походам. Чтобы полнее ощутить красоту родной земли, эту землю надо прошагать. Как ни соблазнительно своими удобствами путешествие в автобусе или поезде, для эстетического воспитания лучше всего ступить на земную твердь и ногами осваивать красоту природы: острее видишь и больше замечаешь! Есть при этом возможность остановиться, рассмотреть что-то, полюбоваться, подумать, т.е. собственно *эстетически созерцать мир*. Такое восприятие активно, осуществляется не только умом, глазами, сердцем, но и всем существом человека.

Среди многих других способов действенного эстетического знания природы одним из важнейших В.А. Сухомлинский считал рисование. В том, как дети рисуют и в какие игры играют, выражается духовный потенциал народа. Гимназическое образование в России включало в себя рисование в качестве важного предмета обучения. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев и многие другие русские писатели и поэты хорошо рисовали. Это свидетельствовало о высоком эстетическом развитии и весьма благоприятно сказывалось на их литературном творчестве. В школах Чехословакии, например, рисование считается одной из обязательных дисциплин, а лучшие рисунки учащихся предлагаются для использования в текстильном производстве [2, с. 80].

В.А. Сухомлинский придавал рисованию весьма большое значение в

формировании внутреннего мира человека. Однако он был убеждён, что этой цели не достигают ни уроки черчения, ни срисовывание кубов, шаров, чайников в классах. Педагог выводил ребят в поле, на речку, в лес, чтобы они могли рисовать живую натуру, сообщал им при этом необходимые сведения о цветных карандашах, свойствах и смешении красок, и приёмах изображения природы. Такие занятия, основанные на непосредственном ощущении мира, научали ребят не просто смотреть на предметы, а сосредоточенно всматриваться в них, не бессмысленно срисовывать, а пристально наблюдать, сравнивать, выделять для себя наиболее красивые из них и передавать на бумаге эту красоту, проникновенно схваченную воображением и чувством.

Всё это постепенно приводило к пониманию взаимосвязей в природе, к постижению сложных отношений света и тени, к различению множества цветов, тонов, полутонов, рефлексов и ощущению гармонии между ними, к осознанию изящества и красоты природной формы и меры в самих вещах.

Рисование развивает руку, приготавливая её к разнообразной тончайшей работе, фантазию, эстетическую ориентацию, негативное эмоциональное отношение ко всему безобразному и уродливому. Рисование, следовательно, интенсивно воспитывает вкус. Кроме того, поскольку оно требует уединённого созерцания красоты природы, то учит и самому способу истинного эстетического восприятия, не ослабленного или сведённого на нет обычной окружающей суетой. В занятиях рисованием вырабатывается столь необходимое каждому человеку сосредоточенное духовное общение с природой, ибо надо уметь индивидуально осваивать эстетические ценности. Иного пути в сфере прекрасного нет и не может быть.

Посредством рисования в детях впервые обнаруживается способность художников и творцов, ибо всякий художник «начинается» с этого вдохновенного и очарованного восприятия природы, с поэтического мироощущения и умения его выразить. Великий Микеланджело

признавался, что и дня провести не мог, чтобы не освежить свои глаза внимательным созерцанием прекрасной природы и рисованием. Рисование пробуждает художественные таланты, даёт педагогам возможность разглядеть среди школьников «поэтов в душе», в отличие от «теоретиков». Только из их числа и формируются настоящие художники.

Впрочем, даже если «поэты в душе» не становятся впоследствии живописцами, скульпторами или стихотворцами, уроки рисования имеют для них непреходящее значение, поскольку формируют побуждение к творчеству, художественное начало во всяком труде. «Радость труда, – утверждал В.А. Сухомлинский, – немыслима без чувствования красоты...» [3, с. 131]. Это очень важное педагогическое положение: оно раскрывает истоки и подлинный характер труда. К такому труду надо готовить детей исподволь. Подобно тому, как посредством спорта необходимо работать над развитием детского тела и лепить физическую красоту, надо целенаправленно творить красоту духа.

Весьма способствует эстетическому познанию также и фотографирование природы. Оно учит отбирать и выявлять красоту объектов. Наряду с организацией выставок рисунков и фотографий, выполненных школьниками, созданием фотоальбомов родного села и края В.А. Сухомлинский рекомендовал такие формы эстетического воспитания, как сочинение стихов о природе, коллекционирование марок, открыток, репродукций с изображением явлений и видов природы, организацию музеев местной флоры и фауны, кружковую природоведческую работу, создание в школе аквариумов и уголков естественной красоты, торжественное проведение Дня птиц, Дня природы, Дня хлеба, праздников цветов – подснежников, сирени, колокольчиков, ромашек, роз и хризантем. Каждое из таких начинаний, когда оно не формально, есть целое эстетическое событие в жизни школы, которое учит высокому пониманию естественной красоты и глубоко западает в душу каждого ребёнка.

Ещё один важнейший способ эстетического воспитания – охрана природы и украшение земли собственным трудом. Школьный участок у В.А. Сухомлинского был царством зелени и цветов, среди которых особо выделялась аллея роз, выращиваемых учениками. Все следовали девизу: что связано с жизнью человека, должно быть красиво. Ребята обсадили дубками овраг за селом и расчистили окружающие пустыри. Работа в школьном саду, разведение цветов и постоянное ухаживание за ними считались обязательными. В таком регулярном труде воспитывалось умение всё делать самому. Самостоятельная эстетическая практика учила детей ещё более любить и ценить красоту природы, а также вырабатывала в них активную жизненную позицию. Эти ребята приблизились к осуществлению заветной чеховской мечты: если каждый человек на куске своей земли сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы наша земля! Дети, которые сами вырастили розы в школьном саду, уже не вытопчут общественный газон, не обломают походя верхушки саженцев, не оборвут цветы на клумбах в сквере.

В.А. Сухомлинский ввёл традицию торжественно дарить цветы матерям. Цветы выращивались не только затем, чтобы создать среду, в которой проходили занятия, но и затем, чтобы доставляли радость другим людям. «Жизнь убедила меня, – писал педагог, – что, если ребёнок вырастил розу для того, чтобы любоваться её красотой, если единственным вознаграждением за труд стало наслаждение красотой и творение этой красоты для счастья и радости другого человека, – он не способен на зло, подлость, цинизм, бессердечность» [4, с. 255].

В красоте заложена основа нравственного развития личности, в ней – исток морали, совести. Этика и эстетика взаимопроникаемы: «Красота окружающего мира является могучим источником веры в добро» [Там же, с. 568], силой, творящей преданных сынов и дочерей своей страны, граждан своего государства. Главное сочинение, в котором педагог системно изложил свои воззрения, включая взгляды на природу,

способную пробуждать в человеке великие мысли и поступки, так и было им названо – «Рождение гражданина».

Создавая науку о том, как красота мира должна творить красоту в самом человеке, педагог видел высшую воспитательную задачу в формировании людей, не только любящих природу, но и способных благоустраивать её для всеобщего счастья, украшать нашу землю садами и лесами, превращать страну в цветущий край.

На уроках природоведения и изобразительного искусства учитель должен активно формировать у школьников эстетическое восприятие природы. Он может успешно использовать в своей работе ландшафтотерапию посредством проведения экскурсий на природу, применяя как катарсис восприятие её красоты, используя арттерапию – созерцание произведений художников-пейзажистов, фотохудожников и видеофильмов о природе. Ещё лучше, когда дети сами активно учатся отображать красоту природы в рисунках, фотографиях, видеофильмах. Этому должны учиться в детских изо-, фото- и киностудиях в сфере дополнительного образования.

В качестве психотерапии автор использует свои работы – более 300 живописных пейзажей, более 10 000 фотографий и несколько десятков фильмов о природе [1, с. 187–287].

Литература

1. Зорин, С.С. Формирование визуальной культуры ; кн. 2 / С.С. Зорин. – Глазов, 2008.
2. Смольянинов, И.Ф. Природа в системе эстетического воспитания / И.Ф. Смольянинов. – М., 1984.
3. Сухомлинский, В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – М., 1973.
4. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинёв, 1979.
5. Ушинский, К.Д. Избр. пед. соч. ; т. 1 / К.Д. Ушинский. – М., 1959.

Сергей Степанович Зорин – канд. психол. наук, доцент Глазовского государственного педагогического института, г. Глазов, Удмуртская Республика.