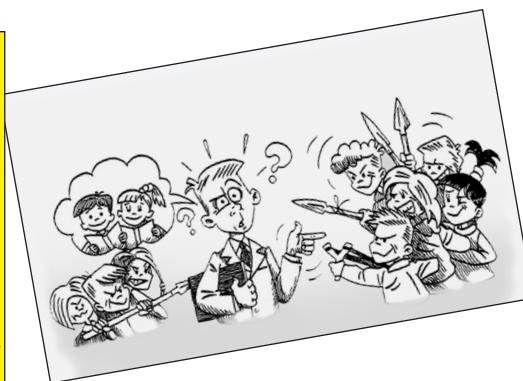

**Обоснование
учебно-методической программы
«Эстетика
христианского искусства»***

Д.Ю. Позднякова

В статье обосновывается программа «Эстетика христианского искусства» и методические подходы к её реализации, ориентированная на детей младшего школьного возраста. Содержательное наполнение программы и используемый методический подход позволяют создать условия для приобщения детей к высоким образцам мирового искусства и являются пропедевтикой понимания философско-эстетического смысла художественного образа. Статья адресована преподавателям дополнительного образования и учителям курса «Основы православной культуры».

Ключевые слова: методология, методика, педагогика, эстетика, изобразительное искусство, христианское искусство, византийское искусство, декоративно-прикладное искусство.

Введённый в школьную программу предмет «Основы православной культуры» (учебники А.В. Бородиной [1], А.В. Кураева [5]) охватывает область морально-нравственных, патриотических, культурологических, искусствоведческих понятий с приоритетом в отношении воспитания личностных качеств. Дополнительное образование способно расширить этот предмет: сообщив школьникам начальные знания о православной культуре, в первую очередь русской (согласно территориальному принципу), педагог может перейти к культуре стран Европы, Африки и др., которые были объединены кругом понятий и символов, базирующихся на христианской культуре. Интересно было бы на этой основе установить и проследить связи между культурами христианских стран.

Нами разработана программа «Эстетика восприятия христианского

искусства». Учитывая возрастные особенности восприятия младших школьников 6–10 лет, на которых она ориентирована, предлагается не теоретический метод освоения материала (лекция, беседа), а практический, т.е. через изобразительную деятельность. При написании программы, систематизируя этот опыт, мы опирались на психолого-педагогическую концепцию особенностей эстетической жизни ребёнка, предложенную В.В. Зеньковским [3]. Выделим некоторые положения этой концепции, которые стали для нас основополагающими.

Учёный разделяет психологические формы жизни на целостные: моральную, социальную, эстетическую, каждой из которых свойствен особый тип мироощущения. Эстетическая сфера захватывает «и чувства, и интеллект, и активность. В восприятии прекрасного появляется свой эстетический опыт, который загорается от встреч с прекрасным. Переживания вызывают сложную психическую работу, вызывая, с одной стороны, творческое мышление, с другой – эстетическое творчество» [Там же, с. 170]. Зеньковский говорит о слабой развитости у детей эстетического мышления по сравнению со взрослыми, но именно с ним связана широта эстетического опыта у детей: «Всё в мире – и большое и малое, и мёртвое и живое, и звёзды и небо, и земля и море – всё, что восхищает дитя, влечёт его к себе, всё наполняет его радостным волнением, всё нравится ему без задней мысли о возможном его использовании» [Там же].

* Тема диссертации «Методология освоения культурного наследия в образах христианского искусства». Научный руководитель – канд. пед. наук, профессор В.Г. Лавров.

Другая черта детской эстетической жизни заключается в её творческом характере. Если взрослый довольствуется эстетическим восприятием, то ребёнок сразу начинает творить: «Раскрытый рояль влечёт к себе дитя так же, как краски или какой-либо иной материал для творчества: дитя словно пользуется всяким поводом чтобы творить, творческая энергия как бы ищет своего выхода» [Там же, с. 171].

Характеризуя эстетические чувства ребёнка, Зеньковский говорит и о чрезвычайном богатстве этих чувств, и об их поверхностности, неприхотливости по сравнению с эстетическими чувствами взрослых. «Там, где нас раздражает и коробит малейшая ошибка, незаконченность, дисгармония, ребёнок может этого не замечать» [Там же]. Это очень важно иметь в виду в отношении оценки детьми собственных и чужих работ.

Ещё одно значимое свойство детских эстетических переживаний – «это их эволюция, расширение, внутренний рост в душе ребёнка эстетической жизни. При нормальных условиях дети переживают период расцвета и силы эстетических движений в душе» [Там же]. И если у взрослых «понимание содержания» нередко затрудняет эстетическое переживание, дети же, слабо реагируя на содержание, наоборот, чувствительны даже к малейшему переживанию прекрасного.

Главной целью написания программы ставится освоение сюжетов христианского искусства на основе эстетического подхода. Задачи подбора материала и выстраивание его в методическую программу обусловились этой целью. В программе не предлагается новых изобразительных методов, её освоение происходит с использованием уже известных методов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Для написания программы был проанализирован опыт нескольких учреждений дополнительного образования и воскресных школ. Это школа искусств и Дом творчества «Ритм» п. Менделеево Московской области, Школа искусств п. Уваровка

Можайского района Московской области, досуговый центр «Юный мастер», воскресная школа храма Святителя Николая в Клённиках (г. Москва), воскресная школа с. Лялово Московской области.

На основе методических разработок был отобран и систематизирован материал, удовлетворяющий требованиям программы по двум параметрам:

1) возможность восприятия и реализации детьми (учёт возрастных особенностей);

2) наличие эстетического компонента, эстетического начала в образце, предлагаемого детям для освоения посредством метода копирования.

В программе активно используется метод **подражания**, который был выбран как наиболее оптимальный для освоения преподаваемого материала.

Подражание сходно по форме с копировальным методом, который имеет свои достоинства и недостатки (они описаны Е.С. Кондахчаном [4] и рассматриваются автором данной статьи [8]). Подражание имеет большое педагогическое значение тогда, когда речь идёт о приобретении технических навыков, поскольку показывает последовательность исполнения. Используются разнообразные изобразительные материалы и техники, работа с красками, графические методы, возможности мозаики, скульптурного рельефа и керамики. Некоторые виды техник возможны при дополнительном финансировании.

Основой программы является тщательно подобранный изобразительный материал.

Христианское искусство, символическое в своей основе, включает в себе онтологическую многосложность, которая требует богословской подготовки и определённых знаний. Автор предполагает, что если ребёнка интегрировать в изобразительную культуру на уровне возможностей его восприятия, то последующие знания будут ложиться на полученное основание. Следовательно, из всего многообразия христианских образов нужно выбрать то, что будет понятно и интересно ребёнку. Напри-

мер, объяснение смысла и сущности иконы сводится к минимуму, а подбирается материал, понятийно и изобразительно доступный ребёнку. Это рыбы, птицы, грифоны, овцы, корабли, дворцы и т.д. Наглядны такие элементы украшения текста, как буквицы [7] и заставки. В христианском искусстве изображения несут символическую нагрузку: например, павлин символизирует рай, рыба – Христа, овцы – апостолов. Символы могут трактоваться преподавателем, а могут и не трактоваться. Главным критерием подбора материала остаётся эстетический подход, эстетическая категория красоты.

Психологически ребёнок тянется к прекрасному, но понятие прекрасного у него ещё не сформировано. Он может только отражать действительность в меру своих способностей, не поднимаясь над физическим миром до высот духа, «в метафизику» (эстетический термин, см. [2]), в ту область творчества, которая доступна взрослому как творцу.

Именно поэтому через подражание (будем называть этот приём копированием, но подлинный его смысл заключается всё-таки в подражании) ребёнок приобщается к «метафизическому аспекту» как элементу произведения (этот термин можно уподобить известному термину «сверхзадача», предложенному К.С. Станиславским), что и требуется для приобщения к эстетике. Это создаёт возможности эстетического восприятия ребёнком художественного образа.

Образы христианского искусства выбраны нами не случайно. Христианское искусство основывается на нравственной чистоте, несёт в себе моральный ценностный аспект, поэтому для детей соединение красоты и нравственной чистоты в художественном образе наиболее приемлемо.

Примерный круг тематики программы очерчивается ареалом стран Византийской империи. Ещё несколько лет назад можно было бы сказать, что подбор материала весьма проблематичен из-за редкости изображений и недостатка книг. При всеобщей компьютеризации и наличии Интернета возможен

доступ к большому количеству электронных ресурсов, как отечественных, так и зарубежных, где материал по христианскому искусству наглядно и полно представлен в культурах разных стран: Италии, Палестины, Греции, Египта, Сирии, Турции, Франции и др. При подборе материала наибольшее внимание уделяется декоративно-прикладному искусству, мозаикам, фрескам. Основные электронные ресурсы, которые были использованы, приводятся ниже:

- <http://theofilakt.livejournal.com/> Византия в картинках;
- http://antik_mosaik.livejournal.com/ Римская и византийская мозаика;
- http://ornament_i_still.livejournal.com/ Орнамент и стиль в декоративно-прикладном искусстве;
- <http://stillarhitekturi.livejournal.com/> Стили архитектуры;
- <http://byzantion.ru/techn.htm> / Наука, культура и искусство Византии;
- www.school.edu.ru/ Искусство Византии;
- <http://bestiary-ru.livejournal.com/> Животные и фантастические существа в средневековом искусстве.

Формы организации художественно-эстетической деятельности детей в учреждениях дополнительного образования – групповые (малые группы) и индивидуально-групповые занятия. В групповых занятиях предлагается единый образец для всей группы, в индивидуально-групповых дети занимаются в одной мастерской, но задания у всех индивидуальные с учётом возможностей каждого ребёнка. Групповые занятия предполагают чётко разработанную поэтапную методику конкретного изображения, выполнимого в течение одного занятия. Для возможно быстрого исполнения детьми работ заранее заготавливаются шаблоны или прорисовки. Этот способ оправдывает себя в работе с детьми 4–7 лет, когда требуется развитие навыков держания карандаша и кисти, смешения цветов, навыки работы с клеем, ножницами, пластилином. Разделы программы, ориентированные на более старших детей 7–11 лет, при общих для группы

начальных установочных знаниях, осваиваются при индивидуальном подходе и индивидуальном подборе образцов, которые могут объединяться темой.

В результате освоения программы ребёнок должен научиться видеть и отыскивать прекрасное (как проявление эстетической категории в образах изобразительного искусства), реализовывать свои замыслы, уметь оценивать свою работу в эстетических и изобразительных категориях.

Методически программа рассчитана на два года обучения, включает в себя приблизительно 68 тематических занятий. Ниже приводим её частичное содержание.

Содержание программы «Эстетика христианского искусства»

1. Вводное занятие. 2 часа. Знакомство с композицией на примере фрагментов итальянских фресок. Выбор для образца мотива без изображения людей. Сочетание гор, рек, деревьев, домов. Первоначальный рисунок карандашом.

2. Освоение силуэтов разных видов деревьев и кустарников на примере фресок Флоренции. 2 часа. Наличие пояснительных рисунков. Рисунок карандашом и фломастерами. Освоение ударов кисти (техники мазков), заполнение силуэтов.

3. Освоение понятия пропорций архитектуры и сравнение величин архитектурных форм на примере фресок Флоренции. 2 часа. Карандашный рисунок, бумага. Пояснительные рисунки способствуют представлению о простоте исполнения архитектурных мотивов. Освоение горизонтальных, вертикальных линий. Отрабатывание навыка проведения коротких вертикальных линий для рисования архитектуры (линия с поворотом), для рисования окон.

4. Рисование с образцов фресок несложного мотива с горами, деревьями и архитектурой с использованием красок. 2 часа. Карандаш, бумага, гуашь. Предварительный карандашный рисунок. Техника по-

слойного наложения красок: первоначальный слой или этап – основные цвета (небо, земля, гора); второй слой – затенения; третий слой – рисование кистью деревьев внутри намеченных силуэтов по слою фона. Затем – высветления на деревьях и горах.

5. Рисование горок с русских икон или фресок. 2 часа. Карандаш, гуашь. Принцип расположения; послойное наложение цвета.

6. Рисование архитектуры с русских икон или фресок. 2 часа. Карандаш, бумага, гуашь. Принципы изображения крыш, тканей, окон, оконных решёток. Различение архитектурных форм путём их сравнения на иконах праздников. Определение подобных форм с тем, чтобы дать им названия – центрические храмы, базилики, дворцы.

7. Рисование деревьев и цветов с русских и византийских икон. 2 часа. Гуашь по предварительному рисунку. Принцип изображения растений, использование ударов и поворотов кисти.

8. Рисование кораблей на воде с мозаик Равенны. 2 часа. Гуашь, бумага, карандаш. Варианты приёмов наложения красок: мозаичное дробление или ровная раскраска. Освоение части композиции с несколькими взаимосвязанными элементами. Развитие творческих способностей в предложении выбора методов наложения краски.

9. Понятие книжной миниатюры. Рисование буквиц с образцов древнерусских книг. 2 часа. Карандаш, гуашь, бумага. На чём писали древние книги, как украшались заглавные буквы, начальные листы. Вес, толщина древних книг, украшение обложек драгоценными камнями и позолотой, бархатом, кожей. Срисовывание буквиц. Возможные цветовые варианты: пергамент и киноварные буквы, полихромные надписи. Византийские книги: пурпурная бумага и золотые буквы. Использование красок, золотых и серебряных фломастеров.

10. Рисование с образцов простых мотивов, XVII в. 2 часа. Акварель, бумага, карандашный подготовительный рисунок. Украшение предметов интерьера.

11. Рисование орнаментального изображения церкви с элементами звериного стиля. Книжная миниатюра. 2 часа. Понятие звериного стиля и книжной композиции.

12. Введение понятия символа в искусстве. Миниатюры: ангел – символ евангелиста Матфея, лев – Марка, телец (бык) – Луки, орёл – Иоанна. 2 часа. Карандаш, гуашь. Какие бывают символы в жизни (буква «М» – метро, Макдоналдс и др.) и в искусстве, буквенные и образительные символы. Расшифровка символов. Древние символы.

13. Рисование крылатого льва – символа евангелиста Марка с венецианских изображений. 2 часа. Гуашь. Использование шаблона. Наглядная связь русского искусства с искусством европейских стран: единство символов и трактовки.

14. Изображение на мозаиках животных: символическое изображение Христа и апостолов в виде агнцев (овец). 2 часа. Гуашь. Мозаики Рима, Равенны.

15. Понятие мифа (знакомство с мифологическими животными). 2 часа. Карандаш, бумага, гуашь. Рисование единорога (Западная Европа). Мифологические животные: кентавр, сатиры на византийских мозаиках.

Детские работы, исполненные в различных художественных техниках, оцениваются по критериям оценки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, но нас интересует оценка работ ещё и с позиций эстетических, с позиций красоты, завершенности. Важный аспект в оценивании работ в системе дополнительного образования – это возможность самооценки ребёнком своих работ, но это материал отдельной статьи.

Разработанная нами программа была реализована в досуговом центре детского творчества «Юный мастер» (г. Москва). Выполненные в соответствии с ней работы представляются на выставках, занимают призовые места и отмечаются дипломами.

Программа «Эстетика христианского искусства», как уже говорилось, связана с предметами

школьного гуманитарного теоретического цикла: с предметом «Основы православной культуры» в младших классах и курса мировой художественной культуры в старших.

Литература

1. *Бородина, А.В.* Основы православной культуры : Мир вокруг нас и внутри нас : учеб. пос. для 2-го класса : в 2-х ч. / А.В. Бородина. – 3-е изд., испр. – М. : Основы православной культуры, 2010. – 135 с., 117 с.
2. *Бычков, В.В.* Эстетика : учеб. / В.В. Бычков. – М. : Кнорус, 2012. – 528 с.
3. *Зеньковский, В.В.* Психология детства / В.В. Зеньковский. – М. : Школа-Пресс, 1996, – 333 с.
4. *Кондакчан, Е.С.* Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондакчан. – М : Искусство, 1951. – 176 с.
5. *Кураев, А.В.* Основы религиозных культур и светской этики : Основы православной культуры : 4–5-й классы : учеб. пос. для общеобраз. учреждений / А.В. Кураев. – М. : Просвещение, 2010. – 95 с.
6. *Позднякова, Д.Ю.* Копировально-аналитический метод преподавания иконописи на основе методики Н.В. Гусева (Графический язык иконы) / Д.Ю. Позднякова // Мат. за VIII Междунар. науч.-практич. конф. «Будущие исследования». – София : БялГРАД-БГ, 2012. – Т. 17. Педагогические науки. – С. 57–63.
7. *Позднякова, Д.Ю.* Рисуем буквицу / Д.Ю. Позднякова // Начальная школа. – 2013. – № 1.

Дина Юрьевна Позднякова – член Союза художников, соискатель учёной степени по кафедре живописи и композиции художественно-графического факультета Московского городского педагогического университета, г. Москва.