

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

(исторические факты и события, связанные с развитием дошкольных учреждений, а также методиками обучения и воспитания детей дошкольного возраста)

ВКЛАД В.Н. ШАЦКОЙ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

М. Зацепина

Когда читаешь современные исследования, научно-педагогические книги, статьи по вопросам эстетического воспитания детей — вызывает сожаление то, что часто забывается тот вклад в науку, который был внесён такими крупными учёными ХХ столетия, как В.Н. Шацкая, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, Н.А. Метлов, Л.М. Михайлова и многими другими. Все они были культурными, образованными учёными, мастерами своего дела, очень хорошими музыкантами и педагогами.

егодня модно говорить «компетентный педагог», так вот они и были высококомпетентными специалистами в области эстетического и музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Перечитывая их научные исследования, статьи, удивляешься актуаль-

ности поднимаемых вопросов, прямо зачитываешься описанием научных подходов к проблемам обучения музыке, театральной деятельности, художественного и эстетического воспитания и просто захватывает дух от того, как это жизненно необходимо сегодня, а многие их

положения до сих пор ещё и не получили своей дальнейшей разработки.

В данной статье мне бы хотелось обратить внимание специалистов и читателей на многогранность положений об эстетическом воспитании, высказанных В. Н. Шацкой в её статьях и книгах. Но прежде чем перейти к ним, необходимо сказать несколько слов о личности Валентины Николаевны, действительном члене Академии педагогических наук РСФСР, директоре НИИ художественного воспитания АПН РСФСР. Примечательно, что в прошлом она блестящая пианистка, с золотой медалью окончила Московскую консерваторию и дополнительно совершенствовавшая своё исполнительское мастерство в Париже, выбрала путь не концертанта, а музыканта-просветителя, и не гденибудь в столице, а в условиях отсталой дореволюционной России, всецело посвятив себя делу музыкального воспитания, главным образом детей из «народа». Она преподавала в музыкальной школе, работала в детских клубах «Сетлементъ» и «Детский труд и отдых». В 1911 году совместно с С. Т. Шацким организовала в Калужской губернии на общественные средства летнюю трудовую колонию «Бодрая жизнь».

Здесь будет уместно привести несколько строк из воспоминаний учёного В. А. Разумного.

Однажды Владимир Александрович, прогуливаясь по Садовой улице, встретил В. Н. Шацкую и состоявшийся разговор с ней, как он сам отмечал, изменил в корне его творческие искания. В. Н. Шацкая с необычайной для неё резкостью отзывалась о консервативности школьной системы, искусственном разделении урочного и внеурочного времени младших школьников, процессе целенаправленного, осознанного вытеснения из начальной школы искусства, труда и игр.

Другой учёный — О.А. Апраксина вспоминает, что «Валентина Николаевна редко формулировала свои идеи в виде точных научных положений, но по своей сути они всегда были научно обоснованы и практически проверены. В высказываниях она опиралась на многочисленные примеры своего педагогического опыта и опыта других прогрессивных педагогов-музыкантов. Убеждённая в том, что художественный вкус можно воспитать только на самой лучшей музыке, В. Н. Шацкая чрезвычайно строго относилась к отбору музыкального репертуара и к самому качеству его исполнения. Она, например, «не принимала» трактовок народных песен в не свойственной им эстрадной манере пения. Особенно непримиримо относилась к той музыке, которую когда-то Максим Горький назвал «музыкой толстых», проникшей в школьный быт ещё в 20-е годы (прошлое столетие — прим. авт.) из различных нэпманских кафе и кабаре, и на протяжении многих лет довольно цепко державшейся среди молодёжи».

Учёный-педагог Н. А. Ветлугина в своих работах подчёркивала, что «В. Н. Шацкая свою педагогическую работу всегда сочетает с исполнительской деятельностью. Работая в московской филармонии, выступая по радио с концертами и беседами о музыке, соединяла в своём лице и лектора-пропагандиста, и прекрасного исполнителя. Она совершенствовала и продолжает совершенствовать своё музыкальное дарование, исполнительскую технику, уже многие-многие десятки лет. Это редкий случай верности призванию. В. Н. Шацкой сейчас уже за 90 лет, а её репертуар пополняется постоянно вновь разученными классическими и современными произведениями. Приобщая людей к музыке лекциями и занятиями, музыкант-педагог яркими музыкальными иллюстрациями подтверждает на практике свою методику музыкального воспитания».

Говоря о работах В. Н. Шацкой, понимаешь, что все её мысли в рамках одной статьи невозможно изложить, поэтому остановимся только на одном аспекте — проблемах ху-

дожественного и эстетического воспитания, которое она определяла как воспитание способностей воспринимать, чувствовать и правильно понимать прекрасное в окружающей действительности, в общественных отношениях, в природе и произведениях искусства. Валентина Николаевна особо подчёркивала, что воспитание способности любить и ценить истинно прекрасное и уметь различать ложно-прекрасное.

Большое значение В. Н. Шацкая придавала вопросу эстетического воспитания средствами искусства, отражающего действительность в художественных образах. Она в своих работах постоянно проводила одну и ту же мысль: «для того чтобы произведения искусства действовали с наибольшей силой в сознание и чувства детей, а также стали, таким образом, подлинными средствами воспитания, они должны быть восприняты и поняты не только со стороны их идеи, содержания, сюжета, но и со стороны их формы, выразительных средств, богатства и яркости языка. Воспитание способности воспринимать произведения искусства не отделимо от привития умения правильно понимать, оценивать эти произведения, от воспитания художественного вкуса».

В. Н. Шацкая отмечала, что воспитание способностей эстетического восприятия, суждения, оценки,

восприятия вкуса является лишь одним аспектом использования средств искусства. Другой, не менее важный аспект — это воспитание способности и привитие навыков и умений активно проявлять себя в каком-то одном виде искусств. Эти аспекты воспитания она определяла как художественное воспитание.

Валентина Николаевна доказывала, что пути эстетического воспитания разнообразны, формы его многогранны. Восприятия, эмоции и суждения о прекрасном могут возникать и в результате непосредственного, прямого познания жизни. Сюда можно отнести: любовь к природе, наслаждение её красотами, чувство гордости и восхищения красотой мужества и бесстрашия героев-воинов или величием творческого труда и т. д. Аналогичные восприятия, эмоции и суждения могут воспитываться и посредством искусства, художественных образов, действие которых тем сильнее, чем правдивее и убедительнее выразил художник своё отношение к изображаемому им и чем совершеннее, доступнее и прекраснее форма его творения.

В. Н. Шацкая в процессе научно-педагогической деятельности приходит к выводу о всеобщности и доступности музыкального образования для всех, отстаивает принцип всестороннего эстетического воспитания, так как оно спо-

собствует гармоничному развитию личности. В процессе своей деятельности она доказала необходимость активизации интереса и потребности детей в музыке, а также взаимосвязь музыкального воспитания с общим развитием ребёнка.

Делая обзор её педагогической деятельности, А. В. Кенеман подчёркивала, что основной задачей в музыкальной работе с детьми В. Н. Шацкая считает приобщение их к подлинно художественной музыке путём постепенного накопления музыкальных впечатлений. Она стремилась создать у ребёнка «подходящую почву» для восприятия музыки, определённый фундамент, который будет служить опорой для дальнейшего музыкального развития и обучения в школе. Постановка этой задачи для того времени была интересной своей перспективностью, серьёзной заботой о дальнейшем музыкальном развитии детей, планированием связи детского сада и школы. Выдвигая основную задачу музыкального воспитания детей, В. Н. Шацкая в этом отношении сходится с мнением Б. Л. Яворского. К определению основной задачи музыкального воспитания она пришла на основании своего опыта работы с детьми, начатой ещё в 1905 г. в клубах для детей и подростков, организованных обществом «Сетелмент».

Путём глубокого анализа В. Н. Шацкая пришла к выводу, что музыкальное воспитание ребёнка должно осуществляться с раннего детства на образцах художественной музыки. Намечая задачи и содержание музыкального воспитания малышей в детском саду, помимо пения и слушания музыки, она считала необходимым уделять серьёзное внимание движению под музыку. В. Н. Шацкая впервые вводит в детский сад игры и несложные упражнения под инструментальную музыку (до этого момента в практике детских садов использовались только игры с пением). Это являлось новым и при условии сохранения в практике детского сада игр с пением расширяло возможности и репертуар музыкальных игр. В движении под музыку ставила задачи музыкального и ритмического развития детей. Считая вопрос о движении под музыку очень сложным и требующим опыта и проверки, она ввела игры и упражнения под музыку с некоторой осторожностью и постепенностью, главным образом с 5-6 лет.

В. Н. Шацкая писала о том, что для детей требуется создать обстановку, при которой эти впечатления отвечали бы их потребностям и без всякого насилия над ними помогали бы им углублять и расширять свои интересы в данной области. Следствием такой обстановки, такой ат-

мосферы является музыкальное развитие, но оно приходит само собой, о нём не приходится заботиться на первом месте стоят всё же радости детей, удовлетворение их запросов. Следует подчеркнуть, что забота о создании социокультурной среды с учётом радости и интереса уже является целенаправленным воздействием на ребёнка. Указывая на необходимость музыкального развития детей, ею тщательно разработаны методика разучивания песен и музыкальных игр, подобран музыкальный материал, определены требования, которые предъявляются им. Описанные приёмы и сегодня являются для педагогов образцом музыкальной работы с детьми.

Отмечая противоречивость ряда положений, высказанных В. Н. Шацкой в её книге «Музыка в детском саду», надо подчеркнуть, что она внесла много ценного в теорию и практику музыкального воспитания ребёнка. Выводы, к которым она пришла в результате своей работы, явились серьёзной основой для дальнейшей разработки многих принципиальных вопросов музыкального воспитания детей в детском саду. Так, определяя содержание музыкального воспитания тремя разделами: пение, слушание музыки и движения, раскрывая задачи их по каждой возрастной группе детского сада, она конкретно определила программные требования по пению, слушанию и движению. Ею была разработана и методика работы с детьми. Всё это для того времени было новым, серьёзным и обоснованным для практической работы с дошкольниками.

В. Н. Шацкая первая начала осуществлять подготовку кадров по музыкальному воспитанию. Её книга «Музыка в детском саду» по многим вопросам явилась конкретным учебно-методическим пособием, для осуществления музыкального воспитания в детских садах в 20-е гг. прошлого столетия.

Огромное значение имеет в эстетическом воспитании возможность творчески переживать художественные произведения, участвуя в их исполнении. Художественно-исполнительская деятельность, связанная с обучением, рождает у исполнителя творческие навыки и умения, пробуждает творческое воображение, ибо ведь подлинный художник-исполнитель вкладывает в исполняемое произведение своё понимание, своё отношение.

Искусство ощущается детьми как средство общения с людьми. Задача овладения средствами этого общения имеет огромное воспитательное значение. Эти же воспитательные задачи выполняются вместе с тем и при помощи детского художественного творчества. Мы его рассматриваем в рамках общего

эстетического воспитания скорее как метод наиболее совершенного овладения определённым видом искусства и формирования эстетически развитой личности, чем как создание объективных художественных ценностей.

Занятия различными видами искусств воспитывают дополняющие друг друга качества личности и черты характера, содействуют выработке важных умений и навыков, совершенствованию эстетического восприятия и вкуса. При этом Валентина Николаевна подчёркивала, что это не означает, что на практике данная задача легко разрешима. Она требует тщательной подготовки педагога, глубоко продуманной организации всего педагогического процесса, на основе которой разрешаются учебно-воспитательные задачи всех остальных образовательных дисциплин детского сада и начальной школы.

Разностороннее художественное образование осуществляется в определённой постепенности, соответственно с особенностями возраста, на протяжении всего пребывания детей в детском саду. Условием и путём выполнения его задач является организованный процесс систематического обучения или внеклассных занятий, требующих большого труда и педагогического мастерства воспитателя, прилежания и активно-

сти дошкольников. Нужно, однако, отметить, что задачи художественного образования разрешаются не только занятиями пения, рисования и литературы. Понимание искусства как первейшая задача художественного образования зависит и от общего развития воспитанников. Это проявляется в характере, глубине, качестве восприятия художественного произведения.

Одним из средств, содействующих хорошему запоминанию учащимися тех или иных образов искусства, является сознательность и эстетическая глубина восприятия. Глубина, сила эмоционального воздействия образов художественного произведения — музыки, живописи, литературы, театра, кино, хореографии – тем значительнее, чем больше при восприятии осознано и прочувствовано содержание в целом и в деталях, чем яснее становится движение отражённой в этом произведении живой жизни. А эмоциональность, глубина воздействия, как известно, создают предпосылки для прочного закрепления воспринятых образов. Поэтому все приёмы в работе педагога, направленные на содействие учащимся в сознательности и эмоциональности, следовательно, и глубине восприятия, являются важным методическим средством и для содействия прочности усвоения художественных образов.

Необходимо ещё иметь в виду и ряд других моментов, способствующих и побуждающих к прочному освоению художественных произведений. Одним из первоочередных средств художественного воспитания является, как известно, широкое использование образов искусства для познания и анализа жизни. Следовательно, каждый новый образ, с которым знакомится ребёнок, должен действительно служить таким средством не только в момент ознакомления с произведением или в процессе его разбора на занятиях, но и в последующей жизни в разных ситуациях.

В. Н. Шацкая указывала, что обращение к образу художественного произведения позволяет лучше понять ту или другую жизненную обстановку, выбрать то или другое решение для собственного поведения и т. д. В жизни выдающихся людей также много ярчайших примеров того, как тот или другой большой, правдивый художественный образ влиял на поведение, содействовал выбору правильного решения в сложной жизненной обстановке.

Педагогической задачей в процессе художественного воспитания детей является настолько прочное закрепление лучших образов искусства, с которыми знакомятся воспитанники, чтобы в дальнейшем эти образы могли также играть роль ак-

тивного орудия познания, разъяснения (себе и другим, если понадобится) жизни и активного участия в ней. Но это осуществится в случае, если уже в детском образовательном учреждении дошкольники будут с помощью педагога упражняться в таком жизненном применении усвоенных произведений и образов искусства. Способы такого применения могут быть разнообразны. Литературные образы и образы произведений изобразительного искусства наиболее поддаются использованию для раскрытия в жизни однородных типических обстоятельств и типических характеров. Образы музыкальных произведений несколько сложнее для такого использования. Музыка может быть использована, чтобы захватить или «заразить» часть детей тем или другим чувством во время работы, отдыха, в разных жизненных условиях, объединить его общим эстетическим переживанием, мобилизуя на определённое поведение.

Обучаясь применять в жизни те или иные художественные образы, ребята побуждаются больше понимать жизненное значение художественных произведений, дорожить накопляемым запасом образов, относиться бережнее, внимательнее к прочному усвоению каждого нового произведения, эстетическому проникновению в него.

Построенное на этой основе художественное образование дошкольников таким образом выполняет следующие задачи:

- 1) познание действительности через искусство;
- 2) познание особенностей искусства как могучего средства правдивого отражения жизни и влияния на жизнь;
- развитие способностей глубоко и содержательно воспринимать круг доступных произведений искусства, анализировать и оценивать их по содержанию, идейному смыслу, значению и художественному мастерству;
- 4) знание основных средств «языка»— важнейших видов искусства;
- 5) умение пользоваться в определённых пределах этими средствами как в исполнении произведений (пение, выразительное чтение и пр.), так и в посильном самостоятельном творчестве, художественном отражении действительности в рисунке, в слове.

При этом В. Н. Шацкая выделяла три условия, имеющих решающее значение для правильной организации педагогического процесса:

 хорошо обоснованная учебная программа, предусматривающая посильный минимум общеобразовательных знаний, умений и навыков по каждому из разделов художественного воспитания и эстетического развития;

- соответствующая подготовка учителя, который не только должен иметь ясное представление о педагогической задаче и обладать необходимыми положительными знаниями, но и владеть методами передачи этих знаний учащимся;
- такая организация процесса обучения, которая содействует пробуждению активности у учеников, вселяет веру в свои силы, стимулирует интерес к искусству и помогает овладевать системой знаний, умений и навыков. Всё это развивает эстетически и на уроках, и во время внеклассных занятий.

Все знания, умения и навыки, получаемые детьми в детском саду, располагаются в строгой системе и последовательности. И все приёмы обучения при организации художественного и эстетического воспитания должны быть подчинены задаче обеспечения на деле его систематичности. Это достижимо при строгом планировании работы педагога не только по всей программе в целом, но и по каждому уроку, а также при строгом учёте усвоенного. Воспитатель должен всё время проверять, можно ли от проработанного раздела программы двигаться вперёд, обеспечена ли связь между разделами, постепенность перехода от отдельных элементов к обобщениям и т.д.

Можно с уверенностью сказать, что тот учитель, который не заботится о прочности знаний, умений и навыков, не заботится об эстетическом качестве пения, рисунка, выразительного чтения, не обеспечивает и должного успеха в учебной работе учащихся. Необходимо, чтобы эмоциональность, яркость восприятия и исполнения сочетались с прочностью усвоения изучаемого. А это предполагает не только требовательность учителя к учащимся, к их знаниям и умениям, но и применение таких приёмов обучения, которые содействуют прочности знаний (повторение, упражнения, контрольные работы и т. д.).

Понимание искусства доступно каждому, но, как и в каждой области познания, к нему надо подготовиться. И этому должно учить, прежде всего, детское дошкольное учреждение, так как художественное и эстетическое воспитание даёт детям в необходимом объёме знания и навыки для грамотного пользования средствами искусства при занятиях ими.

Все мысли и рассуждения автора, изложенные в данной статье, нашли преломление в Программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой.