

Дмитриева Оксана Николаевна

учитель

МБОУ «СОШ №54»

г. Чебоксары, Чувашская Республика

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация: в статье на основе исследований Э.П. Торренса [1], Э. Виннер [2], Л. Хетленд [3], И.Г. Малкиной-Пых [4], Х. Гарднера [5] и Дж. Каттералла [6] обосновывается необходимость сохранения изобразительного искусства в обязательной школьной программе. Доказано, что занятия ИЗО развивают дивергентное мышление, пространственное воображение, снижают тревожность, повышают самооценку и успеваемость по другим дисциплинам. Автор приходит к выводу, что в условиях автоматизации творческие компетенции, формируемые на уроках искусства, становятся ключевым конкурентным преимуществом, а сокращение часов ИЗО противоречит долгосрочным интересам личности и общества.

Ключевые слова: изобразительное искусство, STEM, дивергентное мышление, пространственное воображение, арт-терапия, школьная тревожность.

В последние годы школьная программа всё заметнее кренится в сторону точных и естественных наук. Математика, физика, информатика, инженерия – это престижно, понятно родителям и измеримо в баллах ЕГЭ. А занятия изобразительным искусством часто воспринимаются как необязательное творческое «расслабление». Такой подход удобен, но глубоко ошибочен. За годы работы в школе, изучая педагогическую и психологическую литературу пришло четкое понимание, что именно искусство формирует личность целиком

В точных науках ребёнок привыкает искать правильное решение. Это, конечно же, важно, но недостаточно. В реальной жизни большинство проблем многовариантны. Здесь нужны навыки, которые развивает искусство.

Возьмём простую задачу: изобразить один и тот же предмет – яблоко, дом, лицо человека – десятью разными способами. Это не художественный каприз, а тренировка дивергентного мышления. Того самого, которое позволяет инженеру придумать неочевидную конструкцию, а программисту – нестандартный алгоритм. Эллис Пол Торренс, создатель знаменитых тестов креативности, ещё в 1974 году показал: дети, которые систематически занимаются изобразительным искусством, демонстрируют более высокие показатели оригинальности и гибкости мышления по сравнению со сверстниками, лишёнными такой практики [1].

Кроме того, на уроках ИЗО ребёнок постоянно учится смотреть на объект с разных точек зрения – буквально и переносно. Как изменится цвет, если солнце зайдёт за тучу? Как будет выглядеть кувшин, если посмотреть на него сверху? Это развивает гибкость ума и пространственное воображение.

Исследовательская группа под руководством Эллен Виннер в масштабной работе ОЭСР (2013) проанализировала данные из разных стран и пришла к выводу: школьники с устойчивой художественной нагрузкой показывают статистически значимо лучшие результаты по математике и чтению [2].

Американские педагоги Лоис Хетленд и Эллен Виннер в своей книге «Studio Thinking 2» (2013) детально разобрали, что умение работать с композицией, пропорциями и светотенью напрямую связано с успехами в геометрии [3]. Когда ребёнок строит перспективу, он фактически развивает пространственное мышление.

На уроках истории или литературы ученику часто сложно прочувствовать изучаемую эпоху. Продемонстрировав ему репродукцию Рембрандта или брейгелевских «Охотников на снегу» мы можем наглядно проиллюстрировать, чем XVII век отличался от XIX не только датами, но и самим ощущением жизни. Искусство даёт чувственный, эмоциональный вход в материал. В биологии и физике зарисовки работают как мощный мнемонический приём – и это косвенно подтверждается данными о том, что визуально-пространственные навыки, тренируемые на ИЗО, улучшают запоминание в естественных науках [3].

Школьная нагрузка растёт, а вместе с ней тревожность детей. В этой ситуации урок, где нет однозначно «правильного» ответа, становится отдушиной для ребенка. Когда ученик рисует или лепит, он может изобразить то, что не может выразить словами: страх перед контрольной, обиду на одноклассника, раздражение из-за домашней ссоры. Это работает лучше любых уговоров. Ирина Геннадьевна Малкина-Пых в своём учебнике по арт-терапии (2018) подробно описывает: регулярные творческие занятия снижают уровень кортизола и помогают детям справляться с внутренними конфликтами через визуализацию [4]. Для ученика, который плох в математике или русском, урок изобразительного искусства может стать местом, где он перестаёт чувствовать себя неудачником. Успешно выполненная работа поднимает самооценку. Ховард Гарднер в своей знаменитой теории множественного интеллекта (2007) прямо указывал, что внутриличностный и пространственный интеллекты, развиваемые искусством, не менее важны, чем логико-математический, и их недооценка в школе наносит серьёзный ущерб самооценке многих детей [5].

Мы живём в мире, где ребёнок каждый день сталкивается с тысячами визуальных образов. Часть из них – манипуляция. Как отличить качественное искусство от пошлости, а достоверную новость от подделки? Без визуальной грамотности – практически нерешаемая задача.

Классическая живопись, современное искусство, народные промыслы тренируют критическое восприятие ребенка. Когда на уроках изобразительного искусства ученики обсуждают картину (почему художник выбрал именно этот ракурс? что значит этот тёмный тон?), то они учатся аргументировать свою позицию, замечать детали и не верить первому впечатлению.

Возражение «из меня никогда не будет художника, зачем мне это?» в современной школе не работает. Даже если человек не берёт в руки кисть после школы, навыки, полученные на уроках ИЗО, востребованы в десятках профессий. Дизайнеры (графические, интерьерные, одежды), архитекторы, специалисты по рекламе и SMM, разработчики компьютерных игр – все они используют базу, заложенную еще в детстве. Цифровая графика, 3D-моделирование,

геймдизайн, данные современные технологии всё чаще требуют не только умения нажимать на кнопки, но и художественного вкуса, чувства цвета, композиции, формы.

Джеймс Каттералл в своём исследовании (2009) проследил судьбы выпускников школ, которые в старших классах систематически занимались искусством. Оказалось, что они чаще выбирают творческие и инженерные специальности, успешнее строят карьеру в медиа и IT-сфере и в целом демонстрируют более высокую профессиональную мобильность [6].

Автоматизация и искусственный интеллект уже заменяют бухгалтеров, переводчиков, операторов колл-центров. Но они не заменят человека, способного придумать новую идею, увидеть проблему с неожиданной стороны, пережить и выразить сложное чувство. Именно это и даёт искусство. Школа, в которой уделяется внимание урокам ИЗО готовит творцов, которых требует мир будущего.

Список литературы

1. Торренс Э. П. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual / Э.П. Торренс. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service, 1974. 96 p.
2. Winner E. Art for Art's Sake?: The Impact of Arts Education / E. Winner, T. R. Goldstein, S. Vincent-Lancrin. Paris: OECD Publishing, 2013. 260 p.
3. Hetland L. Studio Thinking 2: The Real Benefits of Visual Arts Education / L. Hetland, E. Winner, S. Veenema, K. M. Sheridan. New York: Teachers College Press, 2013. 176 p.
4. Малкина-Пых И.Г. Арт-терапия: учебное пособие / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Инфра-М, 2018. – 345 с.
5. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / Г. Гарднер. – М.: Вильямс, 2007. – 512 с.
6. Catterall J.S. Doing Well and Doing Good by Doing Art: The Long-Term Effects of Sustained Involvement in the Visual and Performing Arts during High School. Los Angeles: Imagination Group, 2009. 32 p.