

Мария Эдуардовна Раильтянка,
и. о. директора Краснодарской
региональной общественной организации
«Культурно-просветительского центра
для детей и родителей
«Малая Академия искусств»,
г. Сочи, Россия

УДК 37.02

ИСКУССТВО КАК СРЕДА ВОСПИТАНИЯ (по «Системе Стержневой Истины» В. В. Лубенко)

У статті розглядається, як приклад, сочинський «Центр Малої Академії мистецтв», втілюється в реальність ідея виховання гармонійної особистості за «Системою Стержневої Істини», автором якої є В. В. Лубенко. Обґрунтовується ідея про те, що мистецтво є плідним середовищем для виховання дитини. У статті розглядаються, як різні сторони середовища мистецтва впливають на зміни в характері учня. Основним завданням постає розвиток цікавості до пізнання оточуючого світу та дослідження себе. Стаття присвячена проблемі виховання підростаючого покоління.

Ключові слова: мистецтво, виховання освітою, система, пізнавальний інтерес, прагнення до досконалості, середовище, поліфункціональний розвиток.

The article studies the realization of the idea of upbringing a harmonious personality according to the System of the Pivotal Veritas (author – V.V.Lubenko) in the SAA Centre in Sochi the suggestion that Arts create a fruitful educational environment is justified. The article determines the ways different aspects of the Arts environment influence the transformation of a student's character. The development of interest towards world and self cognition becomes the major goal. The article is dedicated to the problem of teenager upbringing.

Key words: Art, upbringing through education, system, cognition interest, the pursuit of excellence, living environment, multifunctional development.

Работая по уникальной «Системе Стержневой Истины» В. В. Лубенко – системе воспитания полифункциональной личности, «Малая Академия искусств» в городе Сочи успешно функционирует и развивается более 17 лет.

Занятия ведутся по «Стержневым тематическим планам и программе» [1], на основании которых педагогами разрабатываются тематические планы учебных занятий по предметам. На них дети учатся размышлять, исследовать в речевой, изобразительной и двигательной формах. Учитывая то, что основной целью программы является воспитание в человеке гармоничной личности, большое значение на занятиях («живопись», «музыка», «гармоника», «слововедение», «лаборатория сказки») уделяется психологии взаимоотношений между детьми.

За время работы методического филиала Академии в Сочи по «Системе нравственно-эстетически-интеллектуального развития личности через теорию и практику искусств и наук» В. В. Лубенко воспитание и обучение прошли более тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет [1].

На обучение приходят дети из различных категорий социальных слоев. Специальный отбор, по каким-либо критериям не проводится, поэтому, основным (первым) этапом обучения «является своеобразная подготовка ученика к обучению и воспитанию» [2]. Ведь каждый ребенок «приходит со своим багажом», на него, изначально, уже повлияла среда в которой он рос.

Рассмотрим среду обетования, как среду искусства.

«Что такое среда? Это то, что «не ты», это тот, кто рядом с тобой, кто против тебя – напротив» [3]. Среда это формат жизни явления, способ влияния на явление, место влияния, формирование, воспитание, условие для развития. Среда – это плацента, в которой вынашивается плод. А если рассматривать среду, как среду обетования, то этим плодом, рождающимся ребенком, является плод счастья, ребенок понимания, красоты, гармонии. А создателем, творцом среды обетования становится искусство.

Среда обетования созидает, образует, «дает образ» то, что воспитывает нравственность, создает

полифункциональную личность. Если личность настраивается на среду обетования, то находит свою функцию, и, как результат, начинает гармонично функционировать в среде, т. е. находит счастье художника-творца своей судьбы.

Искусство не цель, а средство создания среды обетования, инструмент создания среды обетования и эта мысль является одной из основных идей воспитания человека по «Системе нравственно-эстетически-интеллектуального развития личности, через теорию и практику искусств и наук» («Системе Стержневой Истины» [7, 8, 9].

Среда обетования – это мечта, цель, внутренняя потребность, жизнь человека, духовная жизнь человека, наряду с жизнью внешней. У каждого человека своя определенная среда его обитания. В частности семья, страна в которой он родился, и город, в котором он живет, в случае Сочинского «Центра Малой Академии искусств», подобной средой является город Сочи. Каждая среда обитания несет в себе множество факторов, влияющих на развитие ребенка.

Рассмотрим модель среды семьи, которая имеет огромное значение в формировании характера ребенка – нашего будущего ученика. В каждой семье складывается определенная, обусловленная система воспитания, которая влияет на ребенка, может влиять на него, как положительно, так и отрицательно [8, 9].

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются в ней на первый план, зависит и отношение ребенка к окружающему миру.

Если рассматривать среду обитания ребенка, как благоприятный фактор, влияющий на формирование личности ребенка, где ему, в большей степени, дается самостоятельное изучение мира, красоты природы; где ребенок чувствует любовь и понимание родителей; где его воспринимают, «как цветок жизни» и помогают расти, формируя собственное восприятие мира, положительно способствуя формированию личностного мировоззрения, при ограничении от компьютеров и телевизоров, от телефонных игр: «поменьше виртуального мира – побольше живой природы», то в такой семье у ребенка будет закладываться познавательный интерес к миру, изначально необходимый для дальнейшего развития себя [9].

Родители-воспитатели, которые имеют влияние на своих детей, далеко не все понимают, что воспитанием ребенка необходимо заниматься ещё с зарождения. Когда малыш появляется на свет, не спуская его с рук, пытаются максимально приблизить ребенка телесно, для упрочнения, с их точки зрения, эмоциональной связи. Когда ребенок взрослеет, родители пытаются побудить его к выбору позитивного направления и поощряют развитие сфер восприятия. В некоторых случаях даже отказываются от общего образования и обучают детей дома, приглашая учителей. Как правило, такого типа родители, максимально «привязывают» ребенка к себе, воспитывая его в среде излишнего опекуна, удовлетворения его потребностей, ограждения от каких-либо забот, усилий и трудностей,

тем самым, блокируя процесс серьезной подготовки к реальности за порогом родного дома. Не заботясь о том, что во взрослой жизни, ему будет тяжело самостоятельно решать проблемы повседневной жизни, с которыми ему придется столкнуться.

Из-за привязанности к родителям и отчужденности от природы, со всей ее красотой и организованностью, чрезмерного и нерационального внимания, развитие ребенка неизбежно замедляется. В результате излишней снисходительности, он непременно столкнется с разочарованиями, когда окажется за пределами домашней среды (его лелеяли, баловали, ласкали), поэтому и от других людей будет ожидать такого же внимания, к какому привык дома [7, 8, 9]. Из-за маленького кругозора у ребенка будет отношение к себе слишком серьезное и самокритичное. Именно поэтому, многие незначительные мелочи будут казаться значительными, и постоянно будут задевать его самолюбие, что приведет к агрессивному отношению к окружающей среде. Родители, удерживая в определенных рамках своего ребенка, лишают его возможности свободно мыслить и развиваться, учиться выражать личное мнение, по-своему организовывать жизнь – создавать свою среду обитания. В этой модели семьи познавательный интерес у ребенка может быть развит очень слабо [7].

Попадая в нашу воспитательную среду «Малой Академии искусств», с первых занятий воспитательно-образовательного процесса, у каждого ребенка может активно проявляться «характер»: соперничество, обиды, закомплексованность, скрытность, заниженная или же завышенная самооценка, в общем, проявление различных черт характера личности (отрицательных и положительных). Поэтому, на первом году обучения основной задачей воспитательно-образовательного процесса, организованного по «Системе нравственно-эстетически-интеллектуального развития личности, через теорию и практику искусств и наук», является «организация внимания, воспитания чувств и пробуждение сознания» [4].

Рассмотрим искусство живописи, как основную среду воспитания ребенка. «Живопись в структуре воспитательно-образовательного процесса по этой системе является «стержневым» предметом, так, как зрительное восприятие по информативности является ведущим, а, следовательно, имеет значительно большую воспитательную возможность, для «организации внимания» и «воспитания чувств», «организации сознания» учащихся, что является основными целями первого этапа обучения и воспитания [5].

Работая с детьми на занятиях живописи (по стержневому тематическому плану системы), начиная от зарождения и далее, по этапам развития, в изобразительной форме, дети, рисуя своё осмысление темы на листе бумаги (которая исследуется на этом этапе), раскрывают свое внутреннее видение, возможности в изображении, раскрывают внутренний мир. Сначала, это точки разного цвета (как правило, грязного) в основном хаотично изображенные в формате и, редко,

чистые цвета определенной формы: движение идет от размазывания на бумаге до конкретных, определенной формы точек, без обозначения и названия, таким образом, показывая состояние, характер, чувства, эмоции, как отражение в зеркале.

Размышляя над заданными темами, изменяются «изображения - рисунки» и меняются сами ученики, становясь более организованными, а точки приобретают осмысленность и «определенный» цвет, тон, фактуру, размер, местоположение в формате то «веселые», «грустные», «спорные», «точки, попавшие в смешную ситуацию» или «выходящие победителями в борьбе со злом». И каждый ребенок решает поставленную задачу на занятии по-своему, как может, используя «багаж», с которым он пришел, понимание, которое он приобретает в процессе занятий.

Так дети учатся самостоятельно мыслить, все время рассматривая себя изнутри и, одновременно, корректируя свой характер, который начинает переходить из состояния, «хочу – не хочу», в состояние понимающего «надо» и «я справлюсь».

Так воспитанники Сочинского «Центра Малой Академии искусств» проходят первый этап развития: «организация внимания», «воспитание чувств» и «пробуждения сознания». Этот важный этап каждый учащийся «проживает» в течение различных промежутков времени (так как у каждого ребенка различные возможности и принцип характера). На втором этапе воспитания и обучения [6], работая далее по «стержневому тематическому плану», на изображениях-рисунках в форматах уже большего размера, появляются линии, пятна, плоскости, пространства, рождаются реальные образы, начинает формироваться система мышления и чувствования. Маленькие картинки-изображения «вырастают» в большие, не только по формату, но и по смыслу. Мысли, выраженные в разных формах (точка, пятно, линия, плоскость, объем, пространство), приобретают в формате картины своё место, рождая композицию и тогда педагогами ставятся задания по темам: «День защиты Земли», «День защиты Кавказского заповедника», «День защиты Черного моря» и т. д. Где каждый ребенок может стать защитником природы, формируя в себе активную гражданскую позицию.

Так, исследуя тему «Защита Черного моря», дети на своих картинах разрабатывали различные варианты композиционных решений предложенной темы: то «фабрики закрываются в защиту моря», то «они превращаются в добрых фей-аквалангистов, которые собирают мусор», то «по морям путешествуют экологические корабли» и многое, многое другое... Размышляя по предложенным темам, изображая в «картинах-поисках» свои мысли, ребенок воспитывает в себе бережное отношение к краю, стране, миру, в котором он живет. Таким образом начинают проявляться элементы «самовоспитания». А став взрослыми, дети, уже по-другому будут относиться к среде своего обитания. Вот один из лозунгов-призывов, который написала девочка 7 лет: «Берегите море! Оно Вас очень любит! И Вы любите море, пожалуйста!»

В рамках ключевых тем для размышлений также предлагаются: «День Города», «День Матери», «День Защитника Отечества», «День Весны», «День Победы», «Воин Победы» и т. д. В результате возникает «не детское» понимание и размышление над предложенными темами, их глубинным смыслом. Наряду с этим, изучаются темы по исследованию себя (предмет «Основы воспитания мужчины и женщины будущего»), своего характера.

Размышляя, дети ведут поиск достоинств и недостатков человека (как явления), изображая их в совершенно разных образах и формах, сравнивая положительное и отрицательное с различными явлениями в природе (например: «солнцем», «луной», «днем», «ночью», в образе «тьмы», «света», «тучи», «чистого неба», «плохого» дождя, «доброе» снега. Дети серьезно и достаточно самокритично исследуют свой характер и у многих возникает желание недостатки перевести («преобразовать», «переродить») в достоинства. Но встречаются варианты ответов и оценки себя, как «у меня нет недостатков», «у меня не может быть отрицательного». Со временем и эти дети видят свои пороки, и хотят «работать над собой», чтобы исправить их.

Продолжая дальше работать над своим характером, учащиеся разрабатывают костюмы-картины (техника «батик») к образам сказочных героев, что требует глубинного изучения характера главного героя, его детального анализа и второстепенных (взаимодействие главного героя со второстепенными), таким образом рождается композиция разрабатываемой темы картины. Одним из таких произведений была сказка А. Толстого – «Золотой ключик или приключения Буратино». Дети, размышляя над произведением, создавали эскизы, разрабатывали «костюмы-картины», которые в дальнейшем и стали основой сценографии спектакля «Новогодние приключения Буратино».

Созданный детьми, спектакль нес огромное воспитательное значение (например, слова Папы Карло: «Вот так, всегда и бывает, взрослый взрослому не помогает, так, как капризам ребенка потакает и думает, что в жизни на правильный путь наставляет... Зачем, дитя, капризы выполнять и на сложный путь его направлять, пора ребенка в руки взять и с любовью воспитать») – нахождение взаимопонимания «дети – родители – общество – природа». Работая над этим спектаклем, детям приходилось работать над собой. Как каждый герой сказки, осознавая ошибки, начинал их исправлять, так и в сознании детей откладывается то, что отрицательное можно победить. Главную роль в спектакле сыграла девочка, которая в течении трех лет не могла победить боязнь сцены и зрителей, и преодоление этого страха стало её большой победой.

Среда воспитания искусством, которая явилась результатом взаимодействия таких предметов, как «живопись» и «краеведение», рождала множество коллективных работ, одной из которых и стала работа «Сочи – моя радость». Композиция создавалась в течение шести месяцев (в течение четырех месяцев происходил сбор материала, изучение литературы, посещение

музеев, экскурсий, разрабатывались эскизы). В создании картины приняли участие 24 человека. Основная идея этой работы заключена в ее названии «Сочи – моя радость». Когда человек радуется – он счастлив.

За время работы над картиной дети увидели красоту и величие своего города, его богатство: многонациональный народ; узнали о его достопримечательностях; ознакомились с историей города (от основания до наших дней), с интересными людьми, живущими в нашем городе; с его доблестной героической славой. Время работы над картиной изменило отношение учащихся к своему городу – своей «малой» Родине.

Результатом взаимодействия «живописи» и «лаборатории сказки» родилась ещё одна коллективная работа – «Планета детства», приуроченная ко Дню Защиты детей. На этой картине дети отобрали своё видение «картины детства», в её многообразии форм и мыслей. К ней дети придумали более 20 вопросов для взрослых («Чем взрослый отличается от ребенка?», «Почему люди не слышат друг друга?», «Откуда появилась жизнь?» и др.), чтобы отвечая на них, взрослый мог стать «жителем» этой интересной, нужной всем «Планеты Детства» возродить состояние ребенка, так, как «Ребенок – это истинное естество в человеке, его спрятанные спящие возможности, «потерянный рай» [7].

Воспитанию ребенка также способствует «искусство музыки» живой природы, в сочетании с прослушиванием музыкальных произведений великих композиторов: слушая звуки природы в форме: звуков дождя, шума ветра, шелеста листьев, пения птиц, шума моря дети пытаются понять, почувствовать, воспроизвести то, что услышали, например, «Я, человек – часть природы, ее единства, сам рождаю природу внутри себя» [7].

Таким образом, размышляя, рисуя, моделируя различные ситуации и отношения, ученики находят причинно-следственные связи этих природных явлений, «переносят» их на жизнь человека («мелкий дождь» – образ малыша-шалунки, «энергичный дождь» – образ богатыря и т. д.). Понимая суть природных явлений и рождая их звуками собственного голоса, ребенок начинает настраиваться на природу, начинает понимать ее, идти к истокам гармонии и красоты. Детям предлагается сочинять собственные музыкальные произведения на предложенные темы: «О чем поют горные вершины звездному небу?», «Мечта звезды длинной зимней ночи, мелодия ее мечты», «Песенка о путешествии кленового листа ясным осенним днем», «О чем пел кузнечик одинокой травинке?», «Музыка голубых снов» и т. д. А также, размышляя над заданным образом, создаются музыкальные зарисовки, которые исполняются на металлофоне, ксилофоне, музыкальных треугольниках, дудочках, барабанах.

На протяжении многих лет Сочинский «Центр Малой Академии искусств» сотрудничает с Органым залом города, посещая музыкальные концерты. После концертов – обязательное размышление об услышанном, и, как результат, размышления, стихи, сказки, рисунки о прослушанном концерте.

Однажды, на одном из концертов по-абонементам, дети непроизвольно стали соисполнителями концерта, приняв участие в исполнении пьесы И. Штрауса «Вечное движение», что, в дальнейшем, стимулировало знакомство с выдающимися классическими музыкальными произведениями разных эпох и народов. Для стимулирования родителей в воспитании детей, в Сочинском «Центре Малой Академии искусств» практикуются совместные посещения Органного зала. Их цель – помочь родителям соприкоснуться с внутренним миром своих детей, тем самым, побуждая их к нахождению с ними точек соприкосновения и взаимопонимания.

В организации воспитательно-образовательного процесса по «Системе Стержневой Истины», одним из ведущих предметов, изучающих гармонию живой природы, является «Краеведение» (край, ведашь – знать свой край, место, в котором ты родился, живешь). Одним из средств познания своего края являются походы по знаменитым достопримечательностям города Сочи и его окрестностям. Например, когда поднимаешься на вершину горы, то взору открывается с правой стороны – море, с левой – горная гряда Кавказа, а впереди – лесной массив. И рождаются единая панорама гармонии природы и образ взаимодействия, взаимоотношений и взаимообусловленности частей и целого.

Вершина горы, как середина весов, на которой в равновесии находится взаимодействие между стихиями, где настраиваются чувства: слух, зрение; рождается четкость мысли, и, таким образом, человек учится у природы гармонично взаимодействовать в среде человеческой, преобразовывая её, в которой необходимо учиться жить по законам гармонии природы, познавая свой край, функцию в жизнедеятельности. В результате наблюдения за явлениями природы у детей рождается множество стихов, загадок, песен, вот некоторые из них:

На стебельке их много...
Красивые, нежные, белоснежные!
По состоянию спокойные,
А мыслями чистые и снежные.
Растут в компании дружной,
Не любят, когда их рвут бездушно!
(Подснежник)

Желтые, пушистые,
Шарики душистые,
Как звездочки яркие
С перышками мягкими!
Всех радостью наполняют!
Любовь вселяют!
Светом озаряют!
(Мимоза)

Жизнь планеты.
Солнце главное для нас -
Это жизнь планеты
Ведь оно дарует всем
Лучи добра и света!

Солнце радость нам несет
И добро, и счастье!
Пусть оно всегда поет
И любовь для всех дает.

Весна.
Вновь на планете весна!
Яркой звездой зажглась!
Теплая, нежная, добрая!
Свет нам всегда отдающая,
Вечнозеленая, вечноцветущая!
В каждый дом несет она дыханье
Радости, любви и понимания!

Одной из форм самостоятельной воспитательной работы являются «Декады». Это десять дней, посвященных работе над какой-либо педагогической проблемой. В этом процессе участвуют педагоги, дети, их родители во взаимодействии. Например: «Декада уважения», «Декада заботливого рыцаря» или «Заботливой Золушки», «Декада Новогоднего настроения», «Декада вежливости». Каждому ребенку дается лист с изображением средневекового города с замками и башнями, через который проходит путь рыцаря. Образ рыцаря – образ каждого ученика «Декады». На занятии идет размышление о «предстоящей декаде: что необходимо, чтобы достойно пройти путь испытания вместе с рыцарем?». Каждый создает изображение «Декады» так, как считает нужным (особое внимание уделяется разбору цвето-тоновых отношений).

Задача родителей – в конце каждого дня подводить итог «Рыцарских побед» своих детей, записывая то положительное, что ребенок смог сделать за прошедший день. В день занятий в «Центре Малой Академии искусств» педагоги сообщают родителям о «подвигах» их детей, записывая необходимое в декадный лист. Для стимулирования желания работать над собой, главным правилом и договоренностью с родителями является запись только положительных поступков детей. «Декады» дают позитивный результат (нельзя не вспомнить шестилетнего Кристиана, который уступая место вошедшей в автобус старушке, на слова своей матери: «Но ведь Декада уже закончилась», он ответил: «Но я же рыцарь», – и уступил место).

«Декада» является созданием условий благоприятной среды для взаимовоспитания в семье (взрослых и детей), для организации собранности и сосредоточенности, зарождения формирования внутренней и внешней среды. Четкий закон планирования, который позволяет организовать деятельность во времени, пространстве, месте. Возникновение содружества

между старшими и младшими (прошлым и будущим), которое рождается в настоящем, в этот момент, сейчас.

Таким образом, благодаря организации учебно-воспитательного процесса по инновационной «Системе нравственно-эстетически-интеллектуального развития личности через теорию и практику искусств и наук» В. В. Лубенко, меняется морально-нравственный облик как детей, так их родителей. У тех и других проявляется положительный интерес к миру, в котором живут, уходят привязанности (компьютерная зависимость), исчезают отрицательные эмоции (вспыльчивость, гнев, раздражение, злость, агрессия), проявляется внимательность, желание исследования и познания окружающего мира, а главное – осознанное желание работать над собой.

Учитывая вышесказанное, мы видим, что искусство в организации образовательного процесса, это благоприятная среда для воспитания полифункциональной личности. Искусство – толчок, ключ, первый шаг для создания страны радости, взаимопонимания, духовного поиска, среды действия, среды жизни в гармонии, красоты и равновесия.

Использованные литературные источники

1. Лубенко В. В. Система Стержневой Истины / В. В. Лубенко. – Л.: Судостроение, 1990. – 92 с.
2. Лубенко В. В. Система Стержневой Истины (изд. 2-е, перераб. и доп.) / В. В. Лубенко – СПб.: «Малая Академия искусств», 1999. – 184 с.
3. Лубенко В. В. Априорная дидактика воспитания личности по стержневой истине. – Кн.1. – СПб.: «Малая Академия искусств», 1994. – С. 71.
4. Лубенко В. В. Система Стержневой Истины. – Л.: Судостроение, 1990. – С. 18,19, 21.
5. Лубенко В. В. Система Стержневой Истины (изд. 2-е, перераб. и доп.). – СПб.: «Малая Академия искусств», 1999. – С. 67.
6. Лубенко В. В. Система Стержневой истины. – Л.: Судостроение, 1990. – 92 с. (стр. 22). в библиографии принято использовать один последний выпуск
7. В. В. Лубенко Универсум. Школа Будущего. Ученик – учитель – родители / В. В. Лубенко / Под ред. акад. С. Д. Максименко. – К.: ГП «Информ.аналит. агенство», 2008. – С. 32.
8. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. – М., 1997.
9. Ковалев А. М. Изменяющийся и самоорганизующийся мир. – М., 1999.