Оглавление

Введение

Глава 1. Эстетическое воспитание как педагогическая проблема

1.1 Сущность эстетического воспитания

1.2 Цели и задачи эстетического воспитания

1.3 Особенности эстетического воспитания в школьном возрасте

Глава 2. Искусство как средство эстетического воспитания школьников

2.1 Педагогическая организация восприятия искусства школьниками

2.2 Методы и приемы эстетического воспитания школьников на уроках искусства

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания как важнейшему средству формирования духовно-практического отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как к средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. По мнению многих исследователей, педагогов, психологов (А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский) формировать личность и эстетическую культуру нужно в наиболее благоприятном для этого – школьном возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания. Для того, чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной цели, Б.М. Неменский выделил следующую ее особенность: «Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника»[[1]](#footnote-1).

Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного творчества. Об этом говорили в своих трудах еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности.

Таким образом, можно сделать вывод, что формировать в детях эстетическое отношение к действительности наиболее эффективно можно в общеобразовательной школе на уроках искусства.

В настоящее время в общественной и культурной жизни общества очень сильно влияние массовой культуры, следовательно, в сознании людей стираются границы между массовым искусством и искусством настоящим. Людям становится все труднее ориентироваться в быстро сменяющих друг друга культурных явлениях, очень сложно среди всего разнообразия, которое предлагает современная массовая потребительская культура выделить главное, ключевое. Особенно тяжело это удается в школьном возрасте. В этой ситуации преподавателю необходимо помогать учащимся сформировать правильное представление об окружающем их мире, о культурной жизни современной эпохи, раскрыть во сем своем богатстве систему вечных ценностей и традиций. В тоже время необходимо понимать, что ценность, к каким бы общечеловеческим корням она не восходила, привить не удается, ее можно только прожить. Такое проживание, в частности, обеспечивало и до сих пор обеспечивает искусство, раскрывающую по своей сути исходную гуманитарную ценность – связь Человеком с Человеком.

Актуальность данной темы подчеркивается тем, что многие изменившиеся обстоятельства в жизни общества, в частности, в социально-экономическом плане, вызывают необходимость пересматривать старые и вырабатывать новые культурологические, основанные на отношении Человек–Человек, принципы и подходы к эстетическому воспитанию.

Цель данной работы – представить и обосновать принципы и подходы эстетического воспитания школьников через этическую призму искусства.

Объект исследования – эстетическое воспитание школьников.

Предмет исследования – педагогические условия использования средств искусства в целях эстетического воспитания школьников.

Для достижения цели необходимо решить ряд важных задач:

- рассмотреть имеющиеся теоретические подходы к эстетическому воспитанию ведущих исследователей, выделяя при этом самое главное и существенное на сегодняшний день;

- изучить те особенности эстетического воспитания детей, которые присущи им в школьном возрасте, в том числе психологические особенности данного процесса;

- выявить место искусства в системе эстетического воспитания школьников;

- представить способы и приемы эстетического воспитания детей на уроках искусства.

Методы исследования, применяемые в данной работе, сводятся, прежде всего, к методу сбора информации путем анализа литературы, наблюдения за поведением детей на уроках и регистрации этих наблюдений.

- анализ литературы по теме исследования;

- изучение опыта учителей практиков в рамках эстетического воспитания;

– проектирование и анализ собственной образовательной практики;

– наблюдение.

Глава 1. Теоретические подходы к проблеме эстетического воспитания школьников.

1.1 Сущность эстетического воспитания

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде эстетические категории прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми, безобразное отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое помогает бороться с недостатками.

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней. Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки и пониманием сущности ее предмета. Термин «эстетика» происходит от греческого «aisteticos» (воспринимаемый чувством). Философы-материалисты (Д.Дидро и Н.Г.Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического воспитания.

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо, М.Н. Фроловская, О.Н. Апанасенко., А.В. Потемкин и другие. В использованной литературе имеется множество различных подходов к определениям понятий, выбору путей и средств эстетического воспитания. Рассмотрим некоторые из них.

В книге «Общие вопросы эстетического воспитания в школе» под редакцией известного специалиста по эстетическому воспитанию В.Н. Шацкой имеется такая формулировка: "…педагогика определяет эстетическое воспитание как воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства"[[2]](#footnote-2).

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как «система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве»[[3]](#footnote-3).

В обоих определениях речь идет о том, что эстетическое воспитание должно вырабатывать и совершенствовать в человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. Подчеркивается, что эстетическое воспитание не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.

Б.Т. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты»[[4]](#footnote-4).

Автор подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у ребенка эстетического отношения к действительности и искусству, как и развитие его интеллекта, возможно как неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах. Б.Т Лихачев, также как и многие другие педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности

Существует множество определений понятия «эстетическое воспитание», но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, говорящих о его сущности.

Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия на учащихся.. Во-вторых, это формирование способности у школьников воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее.

В-третьих, эстетическое воспитание – это формирование эстетических вкусов и идеалов личности. И, в-четвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.

Другой взгляд на проблему эстетического воспитания у Э.В. Ильенкова[[5]](#footnote-5), который центральное место отводит формированию у детей способности детей видеть мир глазами Другого, способности к сопереживанию. Безусловно, что искусство играет в этом важную роль.

1.2 Цели и задачи эстетического воспитания

Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания обуславливает и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач эстетического воспитания требует особого внимания.

Необходимо четко разграничивать понятия эстетического и художественного воспитания. Из работ В.Н. Шацкой видно, что перед эстетическим воспитанием стоят такие цели, как формирование способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирование участия в создании прекрасного. Из этого следует, что важное место в эстетическом воспитании занимает искусство. Искусство - это часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности. Художественное воспитание выступает как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве. Эстетическое же воспитание гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической жизнедеятельности. Важной задачей эстетического воспитания является формирование в учащихся чувства сопереживания, умения поставить себя на место другого, и достичь этого средствами искусства представляется вполне возможным.

В «активизации способности творчески трудиться, достигать высокой степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и физического»[[6]](#footnote-6) видит цель эстетического воспитания Л.П. Печко.

Н.И. Киященко придерживается той же точки зрения. «Успех деятельности личности в той или иной области определяется широтой и глубиной развития способностей. Вот почему всестороннее развитие всех дарований и способностей личности есть конечная цель и одна из основных задач эстетического воспитания»[[7]](#footnote-7). Главное - воспитать, развить такие качества, такие способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей действительности.

Помимо формирования эстетического отношения детей к действительности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности.

Таким образом, наиболее удачно цель эстетического воспитания звучит так - формирование гармоничной индивидуальности, всесторонне развитого человека, образованного, высоконравственного, способного к рефлексии и сопереживанию, понимающим красоту жизни и красоту искусства, умения видеть окружающую жизнь глазами другого человека. Эта цель также отражает и особенность эстетического воспитания, как части всего педагогического процесса.

Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство педагогов (Г.С. Лабковская, Б.Т. Лихачев, Н.И. Киященко и другие) выделяют три ведущие задачи, которые имеют свои варианты и у других ученых, но при этом не теряют главной сути.

Итак, во-первых, это «создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям.

Суть этой задачи состоит в накоплении разнообразного запаса звуковых, цветовых и пластических впечатлений. Педагог должен умело подобрать по указанным параметрам такие предметы и явления, которые будут отвечать нашим представлениям о красоте. Таким образом, будут формироваться чувственно-эмоциональный опыт. Необходимы также конкретные знания о природе, самом себе, о других, о мире художественных ценностей. Разносторонность и богатство знаний - основа формирования широких интересов, потребностей и способностей, богатого опыта, который учащийся перенимает через произведения искусства, которые проявляются в том, что их обладатель во всех способах жизнедеятельности ведет себя как эстетически творящая личность.

Вторая задача эстетического воспитания состоит в «формировании на основе полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими». Эта задача говорит о том, что случается, что дети интересуются, например живописью, лишь на общеобразовательном уровне. Они торопливо смотрят картину, стараются запомнить название, художника, затем обращаются к новому полотну. Ничто не вызывает в них изумления, не заставляет остановиться и насладиться совершенством произведения. Тогда как задача эстетического воспитания – избежать такого мимолетного прочтения художественного текста, а побудить учащихся к более глубокому его изучению, к переживанию того, что хотел выразить автор, к способности увидеть и понять позицию автора, позиции его героев (например в литературе или живописи) и т.д.

Б.Т. Лихачев отмечает, что «…такое беглое знакомство с шедеврами искусства исключает один из главных элементов эстетического отношения – любование»[[8]](#footnote-8).

С эстетическим наслаждением тесно связана общая способность к глубокому переживанию. «Возникновение гаммы возвышенных чувств и глубокого духовного наслаждения от общения с прекрасным; чувства отвращения при встрече с безобразным; чувства юмора, сарказма в момент созерцания комического; эмоционального потрясения, гнева, страха, сострадания, ведущих к эмоциональному и духовному очищению, возникающему в результате переживания трагического, - все это признаки подлинной эстетической воспитанности»[[9]](#footnote-9), - отмечает тот же автор.

Глубокое переживание эстетического чувства неразрывно со способностью эстетического суждения, т.е. с эстетической оценкой явлений искусства и жизни. А.К. Дремов эстетическую оценку определяет, как оценку, «основанную на определенных эстетических принципах, на глубоком понимании сущности эстетического, которое предполагает анализ, возможность доказательства, аргументации»[[10]](#footnote-10). Сравнивая с определением Б.Т. Лихачева. «Эстетическое суждение - доказательная, обоснованная оценка явлений общественной жизни, искусства, природы»[[11]](#footnote-11), - можно убедиться, что эти определения аналогичны. Таким образом, одна из составных этой задачи - сформировать такие качества ребенка, которые позволили бы ему дать самостоятельную с учетом возрастных возможностей, критическую оценку любому произведению, высказать суждение по поводу него и своего собственного психического состояния. Для того, чтобы ребенок смог оценивать то или иное произведение искусства или какое-либо явление в окружающей действительности с эстетической точки зрения, необходимо формировать в нем способность переживать эти явления, пропускать их через себя, через своё представление о мире, при этом сравнивая это представление с другим.

Третья задача эстетического воспитания связана с формированием у каждого воспитуемого эстетической творческой способности. Главное состоит в том, чтобы воспитать, развить такие качества, потребности и способности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовывать его по законам красоты.

Суть этой задачи заключается в том, что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, труде, поведении, отношениях. А.В. Луначарский подчеркивал, что человек научается всесторонне понимать красоту лишь тогда, когда сам принимает участие в ее творческом создании в искусстве, труде, общественной жизни.

Рассмотренные нами задачи частично отражают сущность эстетического воспитания, однако, мы рассмотрели лишь педагогические подходы к этой проблеме.

Помимо педагогических подходов существуют и психологические. Их суть состоит в том, что в процессе эстетического воспитания у ребенка формируется эстетическое сознание. Эстетическое сознание педагоги и психологи подразделяют на ряд категорий, которые отражают психологическую сущность эстетического воспитания и позволяют судить о степени эстетической культуры человека. Большинство исследователей выделяют следующие категории: эстетического восприятия, эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетической оценки. Б.Т. Лихачев выделяет также эстетическое чувство, эстетическую потребность и эстетическое суждение. Эстетическое суждение выделяет также и профессор, доктор философских наук Г.З. Апресян. Наряду с оценкой, суждением, переживанием важнейшим элементом эстетического сознания является эстетическое восприятие. Восприятие - начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят все последующие эстетические переживания, формирование художественно- эстетических идеалов и вкусов. Б.Т. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, как: «способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства»[[12]](#footnote-12). Только так возможно полноценное освоение эстетического явления, его содержания, формы. Это требует развития у ребенка способности тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различения тональности, оттенков звука и других особенностей эмоционально-чувственной сферы. Развитие культуры восприятия есть начало эстетического отношения к миру.

Эстетические явления действительности и искусства, глубоко воспринятые людьми, способны порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоциональный отклик, по мнению Б.Т. Лихачева, является основой эстетического чувства. Оно представляет собой «социально-обусловленное субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением человека к эстетическому явлению или предмету»[[13]](#footnote-13).

В зависимости от содержания, яркости эстетические явления способны возбуждать в человеке чувства духовного наслаждения или отвращения, возвышенные переживания или ужас, страх или смех.

Д.Б. Лихачев отмечает, что, испытывая такие эмоции неоднократно, в человеке формируется эстетическая потребность, которая представляет собой «устойчивую нужду в общении с художественно-эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания».

Центральным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. «Эстетический идеал - представление человека о совершенной красоте явлений материального, духовно-интеллектуального, нравственного и художественного мира»[[14]](#footnote-14). То есть, это представление о совершенной красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве. Н.А. Кушаев отмечает, что для школьного возраста характерна неустойчивость представлений об эстетическом идеале. «Школьник способен ответить на вопрос, какое произведение того или иного искусства больше всего нравится ему. Он называет книги, картины, музыкальные произведения. Эти произведения являются показателем его художественного или эстетического вкуса, даже дают ключ к пониманию его идеалов, но не являются конкретными примерами, характеризующими идеал». Возможно, причина этого в недостатке жизненного опыта ребенка, недостаточными знаниями в области литературы и искусства, что ограничивает возможности формирования идеала.

Еще одна категория эстетического воспитания - сложное социально- психологическое образование - эстетический вкус. А.И. Буров определяет его, как «относительно устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки предметов или явлений»[[15]](#footnote-15). Д.Б. Неменский определяет эстетический вкус, как "невосприимчивость к художественным суррогатам" и «жажду общения с подлинным искусством». Но возможно более четким является определение, данное А.К. Дремовым: «Эстетический вкус - это способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства». «Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет, в период становления личности»[[16]](#footnote-16). В школе ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Учителю не доставляет трудности акцентировать внимание учащегося на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у учащегося развивается комплекс представлений, характеризующих его личные предпочтения, симпатии.

Таким образом, основная задача эстетического воспитания – развитие сопереживания в индивиде, сопереживающей индивидуальности. Следовательно, все остальные элементы эстетического воспитания, такие как вкус, идеал, умение воспринимать и оценивать произведения искусства нужны учащемуся для того, чтобы стать индивидуальностью, которая может пропускать через себя явления окружающей действительности и эстетически её оценивать, исходя не только из своего собственного восприятия, но и видеть эту действительность глазами другого.

Все элементы эстетического воспитания тесно взаимосвязаны между собой, ведь от того, какой эстетический идеал сформируется в голове ребенка зависит, как он будет воспринимать произведение искусства, каким образом и по каким критериям его оценивать, будет ли он сопереживать автору произведения, его героям и все это будет свидетельствовать о его эстетическом вкусе.

1.3 Особенности эстетического воспитания в школьном возрасте

Эстетическому отношению свойственна возрастная постепенность

становления, об этом следует помнить при планировании учебных задач, содержание которых должно соответствовать возможностям и средствам ребенка на данном этапе его развития, учитывая физиологические и психические данные ребенка.

Уже отмечалось, что очень трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже сложилась. Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни»[[17]](#footnote-17). Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности

Сущностные нравственно-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь.

Конечно, течение жизни что-то меняет и вносит свои коррективы, но именно в дошкольном и младшем школьном возрасте эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей воспитательной работы. Одной из особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в школу. У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным человеком для ребенка становится учитель. Через него дети познают мир, нормы общественного поведения. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения становятся их собственными. Из педагогического опыта А.С. Макаренко известно, что общественно значимая цель, перспектива движения к ней, при неумелой постановке перед детьми оставляют их равнодушными и наоборот. Яркий пример последовательной и убежденной работы самого педагога, его искренняя заинтересованность и энтузиазм легко поднимают детей на дела.

Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника. Например, формирование эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные изменения. «Педагогическая суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной форме»[[18]](#footnote-18), - отмечает в своей работе Б.Т. Лихачев.

С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности осознаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный мотив.

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения. В работе Н.И. Киященко довольно четко подчеркивается, что «педагогическое использование эмоционального отношения ребенка к миру - один из важнейших путей проникновения в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, конструирования»[[19]](#footnote-19). Он также отмечает, что эмоциональные реакции и состояния ребенка являются критерием действенности эстетического воспитания. «В эмоциональном отношении человека к тому или иному явлению выражается степень и характер развитости его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и воли».

Согласно М.Д. Таборидзе подростковый возраст характеризуется переходом от конкретного мышления к абстрактному, который является вспомогательным условием в развитии оценочных суждений. В процессе восприятия изобразительного искусства подросток ищет взаимосвязь формы и содержания картины, проявляя интерес к реалистическим работам. Суждения подростка уже требуют развитого эстетического мышления. В результате эксперимента, описанного М.Д. Таборидзе в работе «Эстетическое воспитание школьников»[[20]](#footnote-20) выяснилось, что подростковом возрасте дети могут проявлять особый интерес к истории искусства, к изучению характерных явлений эпохи.

Эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его рождения. В жизни ребенка имеет воспитательное значение буквально все: убранство помещения, опрятность костюма, форма личных отношений и общения, условия труда и развлечений - все это либо привлекает детей, либо отталкивает. Задача не в том, чтобы взрослым организовать для детей красоту окружающей среды, в которой они живут, учатся, работают, отдыхают, а в том, чтобы вовлечь всех детей в активную деятельность по созиданию и сохранению красоты, т.е. дети должны научиться думать не только о себе, но и прежде всего о другом человеке, научиться уважать другого.

Опытные педагоги понимают, как важно сочетать в процессе эстетического воспитания всю совокупность разнообразных средств и форм, пробуждающих и развивающих в школьнике эстетическое отношение к жизни, к литературе и искусству. В школе должно обращаться внимание не только на содержание школьных предметов, но и на средства действительности, на факторы, оказывающие влияние на эстетическое развитие личности.

Эстетика поведения и внешнего облика, - не менее значимый фактор эстетического воспитания. Здесь существенное влияние на детей оказывает непосредственно личность учителя. Как отмечает К.В. Гавриловец: «В своей работе, учитель влияет на воспитанников всем своим внешним обликом. В его костюме, прическе проявляется эстетический вкус, отношение к моде, которое не может не влиять на вкусы юных. Модный и в то же время деловой стиль в одежде, чувство меры в косметике, выборе украшений помогают формировать у подростков правильный взгляд на соотношение внешнего и внутреннего в облике человека, вырабатывать у них «нравственно-эстетический критерий достоинства человека»[[21]](#footnote-21).

Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние защищенности, как назвал его А.С. Макаренко, стимулирует наиболее полное самовыражение личности в коллективе, создает благоприятную атмосферу для развития творческих задатков школьников, обнажает красоту чутких отношений друг к другу. В качестве примера прекрасных эстетических отношений можно рассматривать такие отношения, как дружба, взаимопомощь, порядочность, верность, доброта, чуткость, внимание. Участие детей вместе со взрослыми в отношениях самого различного достоинства накладывает глубокий отпечаток на детскую личность, делая их поведение прекрасным или безобразным. Через всю совокупность отношений и осуществляется формирование нравственно-эстетического облика ребенка.

Важнейшим источником эмоционального опыта школьников являются внутрисемейные отношения. Формирующее и развивающее значение семьи очевидно. Однако не все современные семьи обращают внимание на эстетическое развитие своего ребенка. В таких семьях довольно редко происходят разговоры о красоте окружающих нас предметов, природы, а о походах в театр, музей не может быть и речи. Учитель должен помочь таким детям, постараться восполнить недостаток эмоционального опыта, особой заботой в классном коллективе.

Помимо воздействия на ребенка средств окружающей действительности, эстетическое воспитание осуществляется целенаправленно в школе. По словам Д.К. Ушинского каждый предмет в школе может эстетически воспитывать. Любой предмет, будь то математика, физкультура, природоведение вызывает в школьнике определенные эмоции посредством своего материала. Чтобы стать средством эстетического воспитания учителю достаточно творчески подойти к предмету своей науки, пробудить творческий интерес к нему школьников.

Одним из важных источников эстетического опыта школьников является разнообразная внеклассная и внешкольная работа. В ней удовлетворяются насущные потребности в общении, и происходит творческое развитие личности. На внеклассных мероприятиях дети имеют большие возможности для самопроявления. Отечественная школа накопила большой опыт по эстетическому воспитанию школьников в процессе внеклассной и внешкольной деятельности. Большой практический опыт в этом деле принадлежит А.С. Макаренко и С.Т. Шацкому. В организованных ими воспитательных учреждениях ребята принимали широкое участие в подготовке самодеятельных спектаклей, творческих драматических импровизаций. Воспитанники часто слушали художественные произведения и музыку, посещали и обсуждали театральные постановки и кинофильмы, работали в изокружках и студиях, проявляли себя в различных видах литературного творчества. Все это служило действенным стимулом развития лучших черт и качеств личности.

Экспериментальные данные М.Д. Таборидзе[[22]](#footnote-22) позволили выделить несколько стадий возрастного развития школьников и охарактеризовать приоритетные методы эстетического воспитания, применяемые в тот или иной период.

Первая ступень (6-7 лет, подготовительный класс) – музыкальное обучение и воспитание проходят в основном в игровой форме.

Вторая ступень (8-10 лет, 1-3 классы) – на первый план выступают познавательные интересы детей; большое внимание в этот период уделяется ознакомлению школьников с различными музыкальными и другими жанрами (слушание, разучивание, анализ произведений, беседы о жизни художников, композиторов и т.д.)

Третья ступень (10-13 лет, 4-6 классы) – доминирующее место здесь занимают интеллектуальные интересы детей, соответствующие расширению и углублению теоретического материала, способствующего эстетическому воспитанию учащихся.

Говоря о старшем школьном возрасте, уместны будут слова Б.Т. Лихачева: «Старшеклассники начинают эстетически относиться к произведениям, главным содержанием которых является не только увлекательная фабула, но и не менее увлекательный теперь для них внутренний мир человека»[[23]](#footnote-23), - из этого можно сделать вывод, что именно в этом возрасте наиболее полно и осознанно можно формировать у школьников чувство сопереживания другим. По мысли Б.М. Неменского «…в этот период осознание всех проблем идет в нерасторжимом единстве чувства и мысли, что является как раз незаменимой силой искусства. Старший возраст – самый оптимальный для слияний с искусством, для формирования им своего духовного мира»[[24]](#footnote-24).

По мнению Б.М. Неменского переживание должно осознаваться как основной метод обучения в искусстве. Для этого он считает верным путь синхронного рассмотрения видов искусств в их взаимодействии с общественным движением эпохи, с искусством разных народов.

Таким образом, средства и формы эстетического воспитания весьма разнообразны начиная от предметов естественно-математического цикла в школе и заканчивая «шнурками на ботинках». Эстетически воспитывает буквально все, вся окружающая нас действительность. В этом смысле к важным источникам эстетического опыта детей относится и искусство, так как: «Искусство является наиболее концентрированным выражением эстетического отношения человека к действительности и поэтому играет ведущую роль в эстетическом воспитании»[[25]](#footnote-25).

Глава 2. Искусство как средство эстетического воспитания

2.1 Педагогическая организация восприятия искусства школьниками

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства прежде всего начинается с восприятия. Произведение искусства достигает своей воспитательной, образовательной цели, когда оно непосредственно воспринято школьником, когда освоена его идейно-художественная сущность. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.

Д.Б. Лихачев, понимая это, выработал свой подход к этой проблеме. В своей работе он выделяет три важных этапа восприятия художественного произведения школьником. К первому этапу освоения художественного произведения он относит первичное восприятие, первичное творческое воссоздание в сознании художественных образов. Сущность этого этапа состоит в том, что первичное восприятие детьми художественного произведения необходимо продумывать. Он заметил, что при первичном неорганизованном восприятии, детьми, как правило, часто упускается то, что показалось непонятным или неинтересным, что прошло мимо их внимания ввиду недостатка жизненного опыта или слабости художественно-эстетического развития. «В том, мимо чего прошел ребенок, нередко остается существенное и важное, без чего невозможно воспроизведение целостной картины художественного произведения, его глубокое освоение»[[26]](#footnote-26).

С самого начала преподавания искусства необходимо развивать в детях комплекс способностей всестороннего восприятия произведений, талант читателя, зрителя, слушателя, талант соучастия в творчестве. Первичное освоение произведения искусства предъявляет специфические требования к формам организации восприятия. Д.Б. Лихачев уделяет особое место в своей работе вопросам методики. «Наиболее эффективно первая встреча ребенка с произведением искусства происходит в форме свободного общения. Педагог предварительно заинтересовывает детей, указывает, на что обратить особое внимание и побуждает к самостоятельной работе. Таким образом, реализуется педагогический принцип единства организации коллективной классной, внеклассной, внешкольной и домашней работы. Внеклассная и домашняя работа со своими более свободными формами постепенно становится органической частью учебных занятий. С этой целью учитель на уроке учит детей навыкам и приемам самостоятельной работы. Все это позволяет детям в соответствии с заданиями учителя уделять серьезное внимание первичному восприятию вне урока: индивидуальному и коллективному чтению в лицах, совместным походам в кино, просмотру и прослушиванию теле- и радиопередач»[[27]](#footnote-27).

На этом этапе Б.Т. Лихачев предлагает использовать такие методы, которые стимулируют детскую деятельность по активному восприятию: заинтересовывают детей сюжетом произведения, художественными приемами, используемыми автором. В процессе первичного восприятия в целях формирования в сознании школьников более ярких образов, общей картины произведения он предлагает привлекать исторический материал эпохи, дополнительные сведения об авторе произведения искусства, процессе его создания.

В рамках внеклассных и домашних занятий предлагается дать детям задания по сбору исторического материала, характеризующего время, описанное, изображенное, звучащее в произведении. Выполнение исследовательских заданий, касающихся создания произведения, обсуждение с детьми спорных мест в произведении, непонятных ситуаций и терминов — все эти приемы активизируют восприятие, делают его более глубоким и полным, порождают устойчивый интерес, создают реальную основу для дальнейшей работы над произведением.

В педагогической практике предлагается привлекать и опыт личных отношений ребенка. Давать, например, творческие задания по сопоставлению, сравнению переживаний, возникающих в процессе слушания музыкального произведения, с переживаниями, психическими состояниями, рождающимися в жизненных ситуациях.

Второй этап постижения художественного произведения школьниками, Б.Т. Лихачев характеризует, как организацию процесса «получения учителем обратной информации о глубине первичного усвоения учащимися материала и одновременно активностью духовного переживания детьми воздействия искусства»[[28]](#footnote-28). Сущность этого этапа заключается в том, что учителя предоставляют ребятам возможность творческого воспроизведения художественного произведения или его частей в собственной деятельности, чтобы выяснить стало ли произведение искусства духовным достоянием школьника.

На уроках изобразительного искусства и музыки в качестве дополнительного задания Б.Т. Лихачев советует использовать словесное описание сюжета, основной идеи, оценку композиции, средств художественной выразительности.

И третий этап освоения произведения искусства школьниками, который выделяет педагог, можно характеризовать как этап научного постижения художественной деятельности. «После того, как в сознании ребенка воссоздана художественная картина жизни во всей сложности, противоречивости и многообразии образов, возникает необходимость ее научного анализа. Благодаря глубокому проникновению учащихся в идейно-художественную сущность произведения искусства становится возможным его использование для глубокого познания жизни, формирования мировоззрения, воспитания нравственности»[[29]](#footnote-29).

В качестве методов на этом этапе Б.Т. Лихачев выделяет методы теоретического художественного и научного анализа. Постижение ребенком произведения искусства с помощью анализа, по мнению автора, можно организовать двумя путями.

Первый состоит в том, чтобы школьник сделал самостоятельную попытку теоретического осмысления художественного явления. В различных формах ему даются задания: написать рецензию, подготовить доклад, выступить в ходе обсуждения, составить критический обзор, вскрыть основную идею произведения, описать сюжетную линию, показать основные черты героев и дать оценку их действий. В задания включаются требования выделить основные художественные приемы, которыми пользуется художник, оценить своеобразие его индивидуального дарования, манеру его письма, стиля изложения, особенностей видения мира и человека. «Конечно, сам школьник не всегда сможет разобраться в сложных теоретических вопросах, даже если воспользуется консультацией и справочной литературой. Однако педагогические выгоды именно такого начала анализа художественного произведения состоят в том, что ребенок знакомится с широким кругом вопросов, осознает, как много нужно работать, чтобы проникнуть в тайну произведения искусства. У него возникнет и разовьется интерес и желание глубокого творческого освоения искусства»[[30]](#footnote-30).

Второй путь научного постижения художественного произведения состоит в том, чтобы школьник приступил к творческому освоению литературно-художественной критики. «Задача литературно-художественной критики — помогать читателю, зрителю, слушателю в постижении результатов художественного творчества. Литературно-художественная критика призвана сыграть ведущую роль в формировании идейно-эстетических идеалов школьников. Критический материал должен широко привлекаться к учебному процессу, стать его органической частью»[[31]](#footnote-31).

На основе первых трех этапов, Б. Т. Лихачев предлагает осуществить четвертый, этап повторного и вместе с тем нового, на более глубоком уровне восприятия и понимания идей и художественных образов, освоения произведений искусства. «Именно на этом этапе происходит глубоко индивидуальный внутренний процесс превращения художественных образов и идей произведения в духовное достояние личности, в орудие мышления и оценки действительности, в средство духовного общения с другими людьми»[[32]](#footnote-32).

«Художник с помощью создаваемых им образов видит в жизни важное, существенное, значительное и умеет ярко, образно показать это невидимое, вместе с тем важное всем. Это постижение уже открытого художником – сложный и многоступенчатый процесс. Глубоко понять его сущность, умело отобрать произведения искусства для постижения их детьми, учесть в связи со спецификой искусства специфику форм и методов учебной работы в школе — все это необходимо для повышения идейно-эстетического воспитательного влияния литературы и искусства на детей»[[33]](#footnote-33).

Особая методика знакомства детей с произведениями искусства представлена в работе Кушаевой Н.А.[[34]](#footnote-34), которая направлена на развитие разных способов выражения детьми своих мыслей и переживаний по поводу восприятия:

1. Развить умение рассказывать о произведении искусства, откликаться на выразительные средства.
2. Развить навыки общения по поводу искусства. Разговор об искусстве должен быть результатом организованного процесса восприятия, построенного с учетом возрастных особенностей.
3. Научить детей использовать свои впечатления о наблюдении действительности при рассказе о произведении, свой собственный художественный опыт.
4. Развить умение сопоставлять произведения искусства с аналогичными явлениями из области других искусств, чувствовать общие связи.
5. Учить детей «графической речи» в процессе восприятия (наброски по памяти). Этот метод имеет прямое отношение к развитию образного мышления и памяти.

Таким образом, взаимодействие ребенка и произведения искусства прежде всего начинается с восприятия. Воспитательная и образовательная цель будет достигнута, когда произведение непосредственно воспринято школьником, когда освоена его идейно-художественная сущность. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.

2.2 Методы и приемы эстетического воспитания школьников на уроках искусства

В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и ученика по развитию у него творческих способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде.

Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере учитываются индивидуальные особенности, потребности и интересы воспитуемого, уровень его общего развития.

Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда индивидуально и избирательно. В основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное. Учащийся всегда откликается на красивое в природе, предметном мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение при этом имеют личный опыт ученика, его побуждения, стремления, переживания.

Методы и приемы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от многих условий: объема и качества художественной информации, форм организации и видов деятельности, возраста ребенка. Немалую роль играют уровень подготовки, мастерство и способности педагога.

Прежде всего, необходимо выбрать форму проведения занятия. В методическом пособии О.Н. Апанасенко и А.В. Потемкина[[35]](#footnote-35) представлены рекомендуемые формы проведения занятий:

1. Лекции с применением различных форм активизации внимания учащихся, этапа «эпизодического интереса» (интересные факты, связанные с созданием какого-либо произведения искусства, жизнью и творчеством известных художников, музыкантов и др.), различных презентаций, фильмов, раздаточного материала, просмотра альбомов, репродукций, фотографий.
2. Викторина – форма проведения занятий в виде интеллектуальных соревнований, построенного на материале с использованием «фактора удивления» (способность увидеть в привычном, общеизвестном то, что обычно редко замечаемо, над чем никто не задумывается). Такие уроки повышают эстетическую и интеллектуальную информированность учащихся, интерес к изучаемому материалу.
3. Творческие задания по определению стиля, художественного направления, обоснованного личностного восприятия произведения искусства, включающие различную творческую деятельность и др., развивающие образное мышление, художественную активность.

Начать урок следует с активизации внимания учащихся, а так же необходимо сохранить концентрацию внимания учащихся на предмете изучения в течение всего урока. Согласно Е.П. Крупнику, активизировать деятельность эстетического сознания учащихся можно путем стимулирования педагогического процесса по трем основным направлениям:

1. Использование проблемных и творческих заданий на уроке. Педагог должен приблизиться в своих заданиях к типу художественных задач, над которыми надо «поломать голову», которую следует решить, используя материал произведения искусства и каждый раз отыскивая новые оригинальные решения.
2. Творческие формы работ самих учащихся, представляющие совместный поиск решения учеником и учителем в процессе сотрудничества, равноправного отношения воспитуемого и воспитателя, а так же самих школьников друг с другом. Наиболее адекватной педагогической формой являются игры.
3. Комплексное воздействие разных видов искусства на учащегося (синтезирование на уроках искусства произведений литературы, кино, музыки и изобразительного искусства). Сравнительный анализ, как отмечает Крупник Е.П., и сопоставление их специфических и общих, «инвариантных» свойств и особенностей позволяет формировать у школьников способность воспринимать художественный образ в его основных ведущих параметрах, а значит, формировать эстетическое сознание учащихся.

Особую значимость последнего пункта подтверждает мнение Неменского Б.М.[[36]](#footnote-36), который считает, что переживание должно осознаваться как основный метод обучения в искусстве. И, следовательно, принципиально верный путь синхронного рассмотрения видов искусств в их взаимодействии с общественным движением эпохи, с искусством разных народов.

М.Д. Таборидзе[[37]](#footnote-37), в качестве выявления уровня эстетического развития учащихся, их знаний об искусстве, предлагает прием анкетирования, т.е. письменного опроса учащихся и последующий анализ результатов.

Вопросы для учащихся:

1. Что такое изобразительное искусство? (виды, жанры, средства художественной выразительности).
2. Живопись как вид искусства. (специфические особенности, виды, жанры, художественный язык).
3. Что такое графика? (специфика, основные виды, художественный язык).
4. Скульптура как вид искусства (особенности, виды, художественный язык).

Описание картины или скульптуры:

1. Автор, название, материал и техника исполнения.
2. Жанр.
3. Анализ композиции.
4. Сюжет.
5. Отношение художника к данному произведению, что передано.
6. Цветовая гамма, колорит.
7. Отношение ученика к данному произведению, нравится или нет, уровень мастерства художника, аргументация.

Таборидзе М.Д. так же предлагает темы для контрольных работ учащихся:

1. «Какой вид искусства ты любишь больше всего и почему?»
2. «Какое значение имеет произведение изобразительного искусства, для кого оно создается, почему?»

На наш взгляд, последний седьмой пункт, а так же контрольные вопросы наиболее важны, так как здесь у ученика появляется непосредственная возможность выразить свои чувства, мысли по поводу пережитого им от произведения искусства. Именно по этим пунктам учитель может судить об уровне эстетического развития учащихся, об их умении или неумении сопереживать, ставить себя на место другого, художника или героев его произведения.

Ключевой задачей педагога является формирование в детях способности к сопереживанию автору, героям, а так же, в конечном итоге – и любому другому человеку. Только тогда в учащихся возможно формирование индивидуальности, когда они способны выразить себя через произведение искусства.

Заключение

В настоящее время в общественной и культурной жизни общества очень сильно влияние массовой культуры, следовательно, в сознании людей стираются границы между массовым искусством и искусством настоящим. Людям становится все труднее ориентироваться в быстро сменяющих друг друга культурных явлениях, очень сложно среди всего разнообразия, которое предлагает современная массовая потребительская культура выделить главное, ключевое. Особенно тяжело это удается в школьном возрасте. В этой ситуации преподавателю необходимо помогать учащимся сформировать правильное представление об окружающем их мире, о культурной жизни современной эпохи, привить им уважение к вечным ценностям и традициям.

На уроках искусства учитель как нигде может повлиять на внутренний мир учеников, побудить в них интерес к достижениям прошлом, так как искусство как нельзя лучше отражает общественную ситуацию своей эпохи. Учитель должен использовать искусство для обогащения учеников опытом прошлого, сравнивая этот опыт с собственным опытом учеников. Ключевым моментом в этом является переживание учащимися произведения искусства.

Немаловажную роль играет разбор технических средств и приемов, используемых художником, но это должно быть подчинено главной задаче – постижению внутреннего мира художника, его героев, а так же своего собственного. Особое место занимает процесс восприятия учениками произведения искусства. На этом этапе главной задачей педагога является подготовка и создание диалогического контекста процесса знакомства учащихся с текстом культуры.

Ключевой задачей педагога является формирование в детях способности к сопереживанию автору, героям, а так же, в конечном итоге – и любому другому человеку. Только тогда в учащихся возможно формирование индивидуальности, когда они способны выразить самих себя через произведение искусства.

Список литературы

1. Антипова, В. Образ женщины в русской живописи // Искусство в школе. – 2006, №1. – С.15 – 19.

2. Апанасенко, О.Н., Потемкин А.В. Методический аспект творческого воспитания школьников: методическое пособие. – Барн: изд. БГПУ, 2005. – 150 с.

3. Балакина, Е.И. Искусство и зритель: азы общения // Ступени творчества: учебно-методическое пособие. – Барн., 2003. – С. 42-47.

4. Беляев, А.А., Новиков, Л.И., Толстых, В.И. Эстетика. Словарь. –М.: Политиздат, 1989. – 448 с.

5. Борев, Ю.Б. Эстетика. – М.: Высшая школа, 2002. - 511с.

6. Буров, А.И. Эстетика: проблемы и споры. – М.: Искусство, 1975. – 176 с.

7. Буров, А.И., Квятковский Е.В. Проблемы эстетического развития личности школьника. – М.: Педагогика, 1987. – 96 с.

Витковская, Н.С., Щербо, А.Б., Джола, Д.Н. Формирование эстетической культуры младших школьников. – Киев: Радьянська школа, 1985. – 136 с.

8. Гавриловец, К.В., Казимирская, И.И. Работа классного руководителя по нравственному и эстетическому воспитанию школьников 4-8 классов. – Минск: Народная асвета. – 1978. – 128 с.

9. Герасимов, С.А. Система эстетического воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1983. – 264 с.

Дремов, А.К. Эстетический идеал современной литературы. – М.: Знание. – 62 с.

10. Ильенков, Э.В. К беседе об эстетическом воспитании // Школа должна учить мыслить. – М. – Воронеж, 2002. С. 91-94.

11. Кабалевский, Д.Б. Как рассказать детям о музыке? – М.: Просвещение. 1989. – 192 с.

12. Киященко, Н.И. Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР. – М.: Искусство, 1971. – 160 с.

13. Кушаев, Н.А. Основы эстетического воспитания. – М.: Просвещение. – 1986. – 240 с.

14. Лихачев, Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.

15. Лихачев, Б.Т. Эстетика воспитания. – М.: Педагогика, 1972. – 160 с.

16. Макаренко, А.С. Воспитание в советской школе - М.: Просвещение, 1966. - 255 с.

17. Неменский, Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987. – 255 с.

18. Неменский, Б.М. Распахни окно. - М.: Молодая гвардия, 1974. – 190 с.

19. Печко, Л.П. Эстетическая картина мира и школьного урока // Советская педагогика. – 1976. - №6. – С. 92-102.

20. Пешикова, Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры: пособие для учителя. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002–96с.

21. Таборидзе, М.Д. Эстетическое воспитание школьников. – М.: Педагогика, 1988. – 104 с.

Фроловская, М.Н. Педагогика искусства. – Барнаул: Издательство АГУ, 2007. – 130 с.

22. Шацкая, В.Н. «Общие вопросы эстетического воспитания в школе». – М.: Советская педагогика, - 1976. – 168 с.

23. Щербо, А.Б., Джола, Д.Н. Красота воспитывает человека. – Киев: Раданська школа, 1980. – 104 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

План-конспект урока МХК в средней школе

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства прежде всего начинается с восприятия. Произведение искусства достигает своей воспитательной, образовательной цели, когда оно непосредственно воспринято школьником, когда освоена его идейно-художественная сущность. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.

Тема урока: «Образ женщины в русской живописи 18 века».

Тип урока: комбинированный с нетрадиционными элементами.

Цели урока:

1) Сформировать у учащихся представление об эпохе 18 века в России, почувствовать «дух эпохи».

2) Воспитать у учащихся любовь и интерес к русскому искусству портрета 18 века.

3) Сформировать у учащихся способность представить и понять художника 18 века, его мироощущение, сравнивая со своим собственным.

Оборудование: альбомы художников, репродукции, музыкальный проигрыватель, диски с музыкой.

Наличие межпредметных связей: история, литература, музыка.

Наличие внутрепредметных связей: промежуточная тема в изучении раздела «Образ женщины в русской живописи».

I. Организационный момент: приветствие, сообщение целей и формы проведения урока, отмечание присутствующих.

II. Актуализация знаний по теме. Учитель задает учащимся вводные вопросы:

Что такое портрет?

Какие бывают портреты?

Для чего они нужны? Кто их заказывает?

Каким образом, на ваш взгляд, художник приступает к созданию того или иного портрета?

III. Сообщение знаний по теме:

Звучит романс Г. Свиридова.

В искусстве существуют вечные темы. Одна из них – тема женщины, материнства, женской красоты. У каждой эпохи свой идеал женщины, вся история человечества отражается в том, как люди видели женщину, какие мифы о ней творили.

Женский характер всегда привлекал особое внимание художников. Созданные в портретном искусстве образы женщин несут поэтический идеал в единстве душевных качеств и внешнего облика. По портретам мы можем судить, как на внешность женщины, на ее душевный склад влияют общественные события, мода, литература, искусство и сама живопись.

Не составляет исключения и Россия. В древней Руси не существовало светского искусства. Свой идеал женственности люди выражали в иконах, в образах Богородицы и святых.

Петровская эпоха приносит обновление во все сферы жизни русского общества, в том числе и в искусство. На смену иконописи приходит портрет, иконописцы становятся живописцами.

В конце XVIII века русская портретная живопись развивалась поистине блистательно. Одной из главных ее тем становится образ женщины. Художник должен был прежде всего изображать женское очарованье: женщины на этих портретах кокетливы и обольстительны. В портретах художников- иностранцев в России дамы напоминают кукол: игриво улыбаются, жеманно наклоняют головку и очень этим похожи друг на друга. Но русские художники – Рокотов, Левицкий, Аргунов, а позже Боровиковский – вносят в портрет психологическое оживление, конкретность характера. В их портретах облик дам передает живую картину нравов, моды и вкусов эпохи «женского всевластья», мы находим в них надменную красоту и нежную мечтательность, прихотливое кокетство и скромность, суровую замкнутость и душевное обаяние.

На экране «Портрет А. Струйской» Ф. Рокотова.

Особенно интересна судьба Александры Струйской. 18-ти лет от роду она была просватана за богатого, дикого и сумасбродного помещика. К свадьбе Струйский готовился долго и торжественно. Известнейшему в те годы живописцу Федору Рокотову были заказаны парные портреты – Струйского и его невесты. Она была ангельски мила и приветлива. В отличие от многих известных красавиц того времени, красота Струйской несла в мир добро и любовь.

Звучит 2 часть (Grave) Концерта для скрипки с оркестром ля минор А. Вивальди. На фоне музыки:

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза – как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза – как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают

И приближается гроза,

Со дна моей души мерцают

Ее прекрасные глаза.

Н. Заболоцкий

В систему воспитания дворянских девушек как обязательные входят занятия литературой, музыкой, живописью, танцами. Под влиянием идей французского Просвещения Екатерина II сама составила программу воспитания «идеальной дворянки». Портреты воспитанниц Смольного института благородных девиц кисти Д. Левицкого как бы отражают эту педагогику. По ним можно изучать и воспитательную систему, и характер каждой изображенной, и костюмы эпохи.

На экране «Портрет Алымовой», «Портрет Хрущовой и Хованской» Д. Левицкого. Звучит 1-й полонез О. Козловского. На фоне музыки:

Не нимфы ль богинь пред нами здесь предстали?

Иль сами ангелы со небеси сошли

Ко обиталищу меж смертных на земли,

Что взоры и сердца всех зрителей питали.

Как солнечны лучи, так взоры их сияют,

С красой небесною краса сих нимф равна,

С незлобием сердец невинность их явна,

Конечно, божество они в себе являют…

А. Сумароков

Так описал «смолянок» поэт Сумароков, ставший свидетелем их прогулки в Летнем саду.

В 90-е годы XVIII века в России распространилось стремление художников к героизации и возвышенному стилю в портретах, что диктовалось эстетическими нормами классицизма.

На портретах Ф. Боровиковского женщины уже не носят пышных обольстительных нарядов, а одеты в простые и величественные одеяния античных богинь. В самых его известных портретах М. Лопухиной и Е. Нарышкиной героини вполне соответствуют идеалу времени и в то же время неповторимы в своей красоте и обаянии.

На экране «Портрет Лопухиной» Ф. Боровиковского.

Чередование противоречивых и тонких чувств у Лопухиной отражено нежной живописью, ее мягкой холодной и светлой гаммой. Это создает особую поэзию образа той, которая вдохновляла поэтов на стихи как при жизни, так и после смерти.

Звучит «Вальс» А. Даргомыжского. На фоне музыки:

Она давно прошла – и нет уже тех глаз

И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье – тень любви, и мысли – тень печали…

Но красоту ее Боровиковский спас.

Так часть души ее от нас не улетела,

И будет этот взгляд и прелесть тела

К ней равнодушное потомство привлекать,

Уча его любить – страдать – прощать – молчать…

Я. Полонский

Образ женщины за девять веков русского искусства претерпевал значительные изменения во внешнем облике. Но по сути своей, сохранил непреходящие вечные достоинства: материнство, нежность, красоту.

Звучит «Романс» Г. Свиридова.

V. Домашнее задание: подумайте о том, какой идеал женской красоты существует в наше время, сравните его с идеалом 18 века. Постарайтесь описать каким-либо способом идеал настоящего время (рисунок, эссе и т.д. на выбор).

1. Неменский Б.М. Распахни окно. - М.: Молодая гвардия, 1974. – С.14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. – М.: Советская педагогика, 1976. – С. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Беляев, А.А., Новиков, Л.И., Толстых, В.И. Эстетика. Словарь. – М.: Политиздат, 1989. – 448 с. [↑](#footnote-ref-3)
4. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 51. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ильенков Э.В. К беседе об эстетическом воспитании // Школа должна учить мыслить. – М. – Воронеж, 2002. С. 91-94. [↑](#footnote-ref-5)
6. Печко Л.П. Эстетическая картина мира и школьного урока // Советская педагогика. – 1976. - №6. – С. 92-102. [↑](#footnote-ref-6)
7. Киященко Н.И. Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР. – М.: Искусство, 1971. – С. 29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Лихачев Б.Т. Эстетика воспитания. – М.: Педагогика, 1972. – С. 168. [↑](#footnote-ref-8)
9. Лихачев Б.Т. Там же, с. 169. [↑](#footnote-ref-9)
10. Дремов А.К. Эстетический идеал современной литературы. – М.: Знание. – С. 42. [↑](#footnote-ref-10)
11. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 20. [↑](#footnote-ref-11)
12. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 51. [↑](#footnote-ref-12)
13. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 20. [↑](#footnote-ref-13)
14. Кушаев Н.А. Основы эстетического воспитания. – М.: Просвещение. – 1986. – С. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. – М.: Искусство, 1975. – С.20. [↑](#footnote-ref-15)
16. Дремов А.К. Эстетический идеал современной литературы. – М.: Знание. – С. 56. [↑](#footnote-ref-16)
17. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 35. [↑](#footnote-ref-17)
18. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 55. [↑](#footnote-ref-18)
19. Киященко Н.И. Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР. – М.: Искусство, 1971. – С. 29. [↑](#footnote-ref-19)
20. Таборидзе М.Д. Эстетическое воспитание школьников. – М.: Педагогика, 1988. – С.52. [↑](#footnote-ref-20)
21. Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Работа классного руководителя по нравственному и эстетическому воспитанию школьников 4-8 классов. – Минск: Народная асвета. – 1978. – С. 14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Таборидзе М.Д. Эстетическое воспитание школьников. – М.: Педагогика, 1988. – С.37-38. [↑](#footnote-ref-22)
23. Лихачев Б.Т. Эстетика воспитания. – М.: Педагогика, 1972. – С. 55. [↑](#footnote-ref-23)
24. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987. – С.203. [↑](#footnote-ref-24)
25. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987. – С. 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 132. [↑](#footnote-ref-26)
27. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С.133. [↑](#footnote-ref-27)
28. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 134. [↑](#footnote-ref-28)
29. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 135. [↑](#footnote-ref-29)
30. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 135. [↑](#footnote-ref-30)
31. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 136. [↑](#footnote-ref-31)
32. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 137. [↑](#footnote-ref-32)
33. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987. – С. 14. [↑](#footnote-ref-33)
34. Кушаева Н.А. Основы эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1986. – С. 111-112. [↑](#footnote-ref-34)
35. Апанасенко О.Н., Потемкин А.В. Методический аспект творческого воспитания школьников: методическое пособие. – Барн: изд. БГПУ, 2005. – С. 10-12. [↑](#footnote-ref-35)
36. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение. – 1987. – С. 205. [↑](#footnote-ref-36)
37. Таборидзе М.Д. Эстетическое воспитание школьников. – М.: Педагогика, 1988. – С.58-59. [↑](#footnote-ref-37)