МБОУ ДОД «Школа искусств» г. Верещагино Пермский край

Доклад

Тема: «Эстетическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства»

Подготовила:

Кантеева Лидия Степановна

Преподаватель дополнительного образования

2016 год

Г. Верещагино

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВедение
ГЛАВА I. Теоретические аспекты эстетического воспитания
1.1 Понятие эстетического воспитания
1.2. Цели и задачи эстетического образования
1.3. Проблемы эстетического воспитания
ГЛАВА II.   Эстетическое воспитание учащихся средствами изобразительно искусства
2.1 Эстетическое воспитание учащихся на уроках ИЗО
2.2 Методы и приемы эстетического воспитания на уроках ИЗО
2.3 Нетрадиционные уроки как инструмент эстетического воспитания
2.4 Внеурочные формы обучения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

*Суть эстетического воспитания
состоит в том, чтобы утверждать
добро как прекрасное.*

Б.М. Неменский

Актуальность выбранной темы продиктована временем. На современном этапе, когда основой обучения является специализация: создаются классы с углубленным изучением отдельных предметов, нацеленные в основном на развитие только соответствующих специальных способностей. В этих условиях значимость изучения учащимися предметов эстетического цикла возрастает.

Воспитание средствами *прекрасного* осуществлялось всегда. От поколения к поколению, словно священный сосуд жизненной силы, бережно хранит человечество завоевания эстетической культуры.

"Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим

Наша эпоха характеризуется важнейшими преобразованиями в политической, экономической и духовной сферах жизни. Место, роль эстетического наследия в условиях научно-технического прогресса и современных социальных изменений требует своего осмысления – нуждается ли вышедший в космос человек в «ветке сирени» музыке Моцарта и творениях Леонардо да Винчи? Сохраняют ли своё значение нормы этикета, эстетика? Ответ на эти вопросы один. Если человек хочет остаться человеком, а не машиной, то чувства прекрасного эстетического должны быть у него на первом плане. Красоту, прекрасное, высшие человеческое чувства нужно нести к детям бережно и с великой гордостью за человечество, за то, что, пройдя через века, они сохранились. Долг каждого учителя передать клад прекрасного следующему поколению – детям. Ведь только от нас зависит, что будут любить и ненавидеть, чем восторгаться и гордиться, чему будут радоваться, а что презирать люди через 30 - 40 лет. Это теснейшим образом связано с мировоззрением будущего общества. Формирование же любого мировоззрения не может считаться законченным, если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во всей полноте охватить действительность. "Как невозможно себе представить человеческое общество без истории его культурного и художественного развития, точно так же невозможно представить себе культурного человека без развитых эстетических взглядов".

Как бы ни продвинулся человек в своём познании Вселенной, как бы дерзновенны ни были его мечты и деяния – ему всегда нужна будет Красота. Если установятся связи с внеземными цивилизациями, осуществится практическое освоение иных планет, то и тогда не исчезнет спутница человеческой жизни – Красота, ибо она – часть самого человечества, его духовным потенциал.

Учитель может гордиться великим доверием, предоставленной ему возможностью активного участия в сохранении и приумножении эстетической и художественной культуры человечества. Именно поэтому так важно на уроках изобразительного искусства уделять ведущую роль эстетическому воспитанию школьников

Из всего вышесказанного, можно предположить, что, приобщая школьника к богатейшему опыту человечества, накопленному в искусствах, в частности изобразительном, можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека. Это и определило тему моего исследования**: "Эстетическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства**"

Цель моей работы – выявление возможностей изобразительного искусства как средства эстетического воспитания.

 Объект исследования – эстетическое воспитание школьников.

Предмет исследования – педагогические условия использования средств изобразительного 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;

- выявить место изобразительного искусства в системе эстетического воспитания школьников;

- представить способы и приемы эстетического воспитания детей на уроках изобразительного 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;

     Гипотеза – эстетическое воспитание в школе будет более эффективным, если осуществлять его средствами изобразительного искусства.

  Данная работа состоит из введения, основной части, включающей четыре вопроса и заключения. Первый вопрос рассматривает теоретические аспекты эстетического воспитания. Во втором вопросе рассматриваются особенности,

 цели и задачи,раскрываются содержания и методы эстетического воспитания,и его взаимосвязь с другими воспитательными процессами. Последний вопрос раскрывает,как с помощью уроков изобразительного искусства происходит эстетическое воспитание детей.

Глава 1. Теоретические аспекты эстетического воспитания

* 1. **Понятие эстетического воспитания**

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Не что иное, как окружающая среда не откладывает в душе его отпечаток на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и взрослыми, поведение окружающих (настроение их, слова, взгляды, жесты, мимика) – всё это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании.

В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (общество и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и назначении. В процессе воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой основе формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве.

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о морально-нравственной функции эстетического воспитания.

Весьма заметна роль эстетического воспитания в развитии познавательной способности личности. Исследователи отмечают, что формируя "эстетическое мышление", воспитание способствует целостному охвату на индивидуальном уровне особенностей культуры данной эпохи, пониманию ее единства и стилистического родства.

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и искусства — все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания — формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества.

Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. В той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить и о морально-нравственной функции эстетического воспитания. Весьма заметна роль эстетического воспитания в развитии познавательной способности личности .

1.2.Цели и задачи эстетического воспитания

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

В процессе исследования мы обратили внимание, что часто среди педагогов бытует ошибочное мнение о тождестве эстетического и художественного воспитания. Однако эти понятия необходимо четко разграничивать. Так, например, В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием следующую цель: "Эстетическое воспитание служит формированию… способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты" . Из определения видно, что автор важное место в эстетическом воспитании отводит искусству. Искусство - это часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности. "Художественное воспитание есть 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.

В "активизации способности творчески трудиться, достигать высокой степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и физического" 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. 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. 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, на мой взгляд, отразил цель эстетического воспитания
Рукавицын М.М., который считает: "Конечная цель эстетического воспитания - гармоничная личность, всесторонне развитый человек… образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства". 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, Д.Б. 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 мире художественных ценностей. "Разносторонность и богатство знаний - основа формирования широких интересов, потребностей и способностей, которые проявляются в том, что их обладатель во всех способах жизнедеятельности ведет себя как эстетически творящая личность", - отмечает Г.С. Лабковская.

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, наслаждатьсяими".

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.

         Третья задача - «развитие художественных творческих способностей, дарований».

         Смысл этой задачи в том, что человек на протяжение всей своей жизни должен интересоваться искусством: посещать фото выставки, ходить в кино, любоваться картинами природы, читать произведения литературы. Быть всесторонне развитой личностью.

1.3.Проблемы эстетического воспитания

Проблема эстетического воспитания в школе это проблема современного мира вообще и молодежи в частности. Наше современное общество пресыщено различного рода источниками древнего и современного искусства, причем особой разницы между ними оно не замечает. Единственный критерий, которым сейчас определяется ценность какого-либо художественного произведения, является его цена на аукционах. Современной молодежи очень трудно оценить эстетическую красоту того или иного произведения, поскольку само понятие эстетики в современном мире утратило свое значение, уступив место практичности и доступности. Но, говоря это, ни в коем случае нельзя обобщать, нельзя говорить о том, что все общество больно. Есть и среди молодежи настоящие ценители прекрасного. Если быть до конца справедливым в вопросе о современном эстетическом воспитании, то стоит копнуть немного вглубь истории. Многие художники, писатели, поэты прошлых эпох не были оценены по достоинству своими современниками. Мало того, они были по сути своей изгоями в своем обществе и большинство из них умерли в нищете. В любом обществе, и современное общество не исключение, всегда подавляющее большинство составляли практичные люди, которые заботились только о том, что можно лишь в данный момент продать, купить, изготовить и употребить. О будущих поколениях это они никогда не думали и не заботились. Поэтому не стоит удивляться и упрекать современное общество в цинизме, безнравственности и чрезмерной практичности. Такое всегда было, есть и будет. При этом, конечно, нельзя полагаться на то, что общество когда-нибудь само определит, какие ценности для него важнее. Задача современного педагога состоит в том, чтобы донести до молодого поколения, какими именно критериями следует руководствоваться для определения культурной и эстетической ценности того или иного произведения искусства. И задача эта не только педагогов по эстетике, но и всего педагогического коллектива в целом. Как же донести до школьников эти критерии? Дело в том, что самих таких критериев просто не существует. Эстетика это особое состояние души. Еще древний философ Эпикур представлял эстетическое воспитание как освобождение человека от страданий и получение удовольствия. Последователей Эпикура преследовали за то, что они якобы проповедовали свободную любовь и отречение от всех норм и моральных устоев. Но искусство не всегда доставляет человеку удовольствие, иногда оно, напротив, оставляет в душе глубокие раны. Эстетическое воспитание ребенка начинается в семье. Если родители с малых лет не привили ребенку тягу к прекрасному, то из него вырастет равнодушная и циничная личность. Однако прививание любви к искусству на самом деле не такое уж сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. Просто этот порыв должен исходить от самих учеников. Как этого добиться? Без самосознания, без самовоспитания процесс эстетического воспитания малоэффективен. Необходимо, чтобы человек сам ощутил в себе потребность в эстетике. Иногда достаточно всего лишь одного посещения «храма искусства», чтобы до сознания ребенка дошло, что является настоящей, нетленной ценностью многих поколений, которую мы называем искусством и которая составляет основу нашей и мировой культуры. Отсюда можно сделать вывод, что недостаток культуры, недостаточное эстетическое воспитание это большое упущение педагогов, которые скрывают от своих учеников настоящую красоту. Если, например, кабинет литературы украсить цитатами великих поэтов-классиков, кабинет географии фотографиями красивых пейзажей, кабинет истории фотографиями картин старины, то школьники рано или поздно начнут вчитываться и вглядываться в то, что их окружает. Соответственно и научатся ценить искусство со временем. Современные классы, коридоры школ, не украшают ничем таким, а зря. В моде техно и минимализм. Однако не надо забывать о прекрасном и вечном. Задача современного педагога напоминать школьникам, что любые модные тенденции хороши только на данном этапе, а в истории останется только то, что действительно ценно. Это и будет считаться настоящей классикой, которая будет служить культуре следующих поколений.

Глава 2. Эстетическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства

2.1.Эстетическое воспитание учащихся на уроках изобразительно искусства.

  В этой главе я попытаюсь показать, как в условиях урока изобразительного искусства, решаются вопросы эстетического воспитания.

  Каждая встреча ребенка с вещью должна быть необычайной, наполненной радостью. И самый опасный враг такой встречи – установка учителя на однообразный план беседы. Народное искусство – это не отдельная художественная вещь, сказка, песня, это – мир человеческих отношений: «отношений человека с природой, человека с человеком, с историей своего народа, с миром». Это понимание естественно рождает стремление учителя «оживить» вещи, заставить «заговорить» среду бытования, суметь услышать, что хотел сказать мастер тому, кому предназначалась вещь… И здесь возможны различные методы и приемы: беседа, диалог, сказка, игра и игровые приемы. Для первоклассников на уроках « Народного искусства», мы отдаем предпочтение сказке, игре и игровым приемам.

   Способствуя созданию радостной атмосферы общения детей с народным искусством, мы не забываем о ступеньках эстетического познания. Без назиданий учим различать художественные особенности вещей разных промыслов, сравнивать, узнавать. Создаем условия для эстетических переживаний красоты родной природы, которая является вечным источником творчества. Стараемся разнообразить зачин для решения той или иной задачи познания. Это и игра в «опознание» вещи; конкурс – «разобрать» вещи по промыслам, «путешествие» по местам народных промыслов (старинных и современных) с целью показать народную архитектуру; старинную одежду, вещи - созданные давно-давно. Природу, просторы родных полей, лесов; людей, которые и сегодня живут в ладу с природой, на земле, которую любят и на которой трудятся. Для такого путешествия учителю неоценимую услугу оказывают фотографии, фильмы. И совсем прекрасно, если эти фильмы сняты самим учителем, во время собственных походов по родной земле с целью постижения самобытного искусства своего народа, душевной красоты его творцов, красоты природы.

  В свободном общении, диалоге с детьми, когда никто не боится высказать свое мнение, предположение о содержание о содержании и характере образа художественной вещи, важен не только зачин, но и подведение итогов. Итогов, в которых опять же не однообразно, не монотонно, но звучит мысль о принадлежности художественного памятника, образа, вещи – типа, творчества отдельного мастера к общим истокам, к выводу о национальном характере и самосознании, выраженном через эти отдельные явления, предстающими как часть нашей культуры. Это и есть первые шаги на пути формирования памяти исторической, культурной и народной.

   И здесь уместно напомнить, что развитие эстетического воспитания и познания не ограничивается только частью культурного наследия – народным искусством. Сохранить эмоциональную, живую атмосферу на уроке при ознакомлении с картиной – также одна из важнейших задач учителя. Сказка и игровые приемы и в этом случае помогают не погасить эмоциональную жизнь ребенка, вызвать богатый спектр ассоциаций, помогающий проникнуться идеей произведения, понять образ.

  Перспективным, на наш взгляд, представляется прием установления диалога учитель – ученик в конфликтной ситуации, которая характеризуется тем, что младший школьник эмоционально переживает увиденное произведение, поднимает с готовностью руку, а при ответе оказывается, что не знает, как выразить словами свое впечатление. Словарно-логическая память еще не настолько развита, и частично дети чувствуют себя дискомфортно. Помочь можно, создав ситуацию поиска и выбора адекватного их восприятию ответа из ряда предложенных. Вопросы и ответы (с вариантами, порой альтернативными) готовит учитель.

  Итак, подведем итоги. В методике организации эстетического воспитания и познания произведений народного и художественного искусства важно учитывать особенности развития личности шестилетнего первоклассника.

С этой целью следует:

- создавать условия для погружения учащихся в мир художественных образов с помощью беседы, диалогов, сказки, игры и игровых приемов. При этом игре и игровым ситуациям отдается предпочтение;

- вести ознакомление с художественным произведением (вещью – типом, картиной, скульптурой), помня об определенной последовательности – от общего к частному и опять к общему, что помогает нам увидеть целое в художественном произведении ранее частей, его составляющих, способствует выразительности, силе и новизне эстетического восприятия;

- помнить, что эстетическое восприятие и познание состоялось, если нам удалось вызвать у первоклассников чувство творческого сопереживания увиденному. Одним из показателей такого состояния может быть живой диалог учеников с учителем. Диалог, в котором дети не боятся высказывать свои суждения, предположения, мысленно перенестись в художественный мир, созданный народным мастером или художником, принять на себя ту или иную роль (народного мастера, подмастерья, героя картины и т.д.).

   Эстетическое восприятие вещи-типа или картины не самоцель, а путь осмысления красоты природы и мира, в котором мы живем. Действенным союзником учителя в эстетическом развитии младших школьников является русская речь.

  В итоге, в процессе эстетического восприятия искусства и действительности формируется эмоционально-ценностное отношение учащихся к жизни и искусству, которое у каждого имеет свою, индивидуально-неповторимую эмоциональную окраску и форму выражения. Одновременно формируется эстетическая установка на восприятие произведений народного искусства кА особого типа творчества, отличающегося от профессионально-художественного искусства, но и имеющего общее с ним.

  Урок изобразительного искусства – это особый урок. И требования к нему особые – он должен строиться по законам искусства. Отсюда и вытекает ряд его особенностей. Прежде всего урок искусства должен решать задачи нравственно-эстетического воспитания. Потому что нравственно-эстетический опыт человечества, материализованный в художественно-образную форму, является сущностью самого искусства.

  Урок искусства немыслим также без создания особой эмоциональной атмосферы увлеченности. Она достигается с помощью живого слова учителя, его бесчисленных живых диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций. Именно тогда процесс восприятия искусства приобретает на уроке желанную форму осуществляясь « в единстве мысли и чувства».

  Если мы добьемся того, чтобы детская душа проснулась, зазвучала, т.е. научим ученика сопереживать, то его духовная жизнь станет более полнокровной, он сможет более глубоко воспринимать и человека, и природу, и музыку, и изобразительное искусство, и многое другое. Одним словом, он поднимется ещё на одну ступеньку общечеловеческой культуры. Мир радости, добра и красоты… приоткроем завесу этого удивительного мира, в который мы поведем наших милых, любознательных и восторженных второклассников. Человек всегда стремится создать свой мир – добрый, уютный, где бы он чувствовал себя в безопасности, где бы ему было хорошо и спокойно. Ребенок живет в огромном, реальном мире, в котором многое для него пока еще недосягаемо в силу его возрастных особенностей.

  Наша задача,- научить детей понимать истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и неброской. По-новому взглянуть на осенний лист, маленький затерявшийся цветок в траве, крылышки ночной бабочки, дать при этом ребенку почувствовать особое очарование красоты природы. Постараемся подвести детей к тому, чтобы они были деятельны в своей жизни, т.е. могли не только любоваться красотой, но и беречь её, а на доброту не только откликались, а сами творили добро. Только тогда эти понятия «красота» и «доброта» станут стержневыми в эстетическом воспитании человека. Во втором классе закладываются основы осознанного отношения ребят к искусству и родной природе, добру и злу, прекрасному и безобразному, предпочтения маленького человека – что нравится, а что нет. Ребенок на уроке осваивает работу красками и кистью, графическими материалами, учится пользоваться линией, пятном, т.е. получать те основы навыков, которые позволят ему чувствовать себя более уверенно на следующем этапе обучения.

  Искусство отражает жизнь и, отражая, воздействует на жизнь, преобразуя и совершенствуя её. Естественно, что к таким философским, обобщенным понятиям наши дети прийти не могут, но понять, что каждый день, всегда человека окружают конкретные предметы искусства, которые могут изменить, облагородить среду обитания, оказать влияние и на самого человека, вызвав у него стремление создавать красоту вокруг себя, - могут.

  Убеждаются наши ребята в этом уже с первого знакомства с вещами и предметами , окружающими их в доме: игрушками, книгами и т.д. в этот момент душа ребенка совершает открытие той красоты, которую он не замечал раньше. Теперь многое в доме станет привлекать его внимание своеобразием формы, изысканным узорочьем орнамента, на многое он посмотрит совершенно иным взглядом, любознательным, пытливым, увлеченным, не раскрытым, если с детства не подвести их к пониманию красоты предметного мира, существующего рядом. Думается, что с того момента, когда дети новым взглядом посмотрят на привычный мир, в душе родятся новые чувства не только ко всему этому, но и к дому. Теперь дом станет целым миром, с книжками, гравюрами, расписными тканями, обоями, игрушками, посудой, - прекрасным и дорогим для детского сердца.

  Формируя у детей культуру восприятия через искусство, мы создаем тем самым реальные предпосылки для широты эстетического воспитания. Неотъемлемой частью такого воспитания является любовь к Родине, - это емкое, многогранное понятие. Постигать это великое чувство начинаем с того, что учим детей наблюдать, всматриваться в окружающий мир природы. Все начинается с самого малого. Уметь любоваться хрупкой красотой цветка, веселой змейкой ручейка. Всего, конечно, не перечислить.

  От урока к уроку мы раскрываем перед детьми широкую панораму образов, многие из которых берут свое начало в глубокой древности и простираются в сегодняшний день. Если сердце ребенка не будет переполнено гордостью за духовный опыт народа,

Он не сможет понять величие его нравственного подвига.

Совершая с ребятами путешествия в прошлое, мы стремимся через искусство сформировать глубокое эмоциональное отношение к тому, что составляет гордость русской культуры, являющейся неотъемлемой частью общей многонациональной культуры народов нашей страны.

  На уроках, изучая пейзаж родной земли, образы деревьев, древнерусских городов, образ русского человека, мы должны увязать этот материал с великим чувством любви к Родине. Это чувство зарождается на эмоционально-нравственной основе, поэтому через искусство должно формироваться глубокое эмоциональное отношение к ценностям нашей художественной культуры. Нам никак нельзя упускать ученика на наших уроках! Мы должны дать ему ключ к пониманию истинных ценностей через формирование отношений к ним.

Таким образом, эстетическое воспитание, т.е. воспитание понимания прекрасного и стремления активно создавать его и воплощать в действительность, имеет своей целью и расширить знания людей, и сформировать мир их чувств, и развить и утвердить гуманистическое, человечное отношение к людям, к жизни.

Задачей эстетического воспитания учащихся средствами изобразительного искусства является развитие у них способности эмоционально воспринимать изображаемые предметы, постигая их эстетическую сущность. Эмоционально-эстетическое восприятие изображаемых предметов предполагает направленность зрительного восприятия прежде всего, на те особенности предметов, которые выражают их эстетическое содержание: соразмерность, пропорциональность объемных форм и поверхностей, гибкость, изящество линий и очертаний предмета, гармоничность отношений светотени и световых оттенков.

Направленность зрительного восприятия на особенности, определяющие эстетический смысл объекта, должна носить эмоциональный характер. Важное значение в формировании у учащихся способности эстетически воспринимать изображаемые предметы, по мнению В.С. Кузина, имеет выработка определенной установки в восприятии с учетом опыта, интересов и отношения школьника к окружающей действительности .

Рисование – это творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов сильных переживаний, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды. Это не только отражение в сознании детей окружающей и социальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. Рисуя, ребенок, как подчеркивают психологи, дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях. Эффективность решения вопросов эстетического воспитания во многом зависит от ряда условий. Одним их них является формирование у школьников элементарных эстетических представлений и понятий. Основное направление данной работы состоит в практическом ознакомлении учащихся с различными видами искусства, развитии их эстетического восприятия, способности к простейшим эстетическим суждениям. Процесс эстетического воспитания детей на уроках изобразительного искусства должен осуществляться в единстве различных видов художественной деятельности: игры- драматизации, сочинения сказок, различных историй на заданную тему, сочинения или чтения стихов; органичного включения музыки для понимания характера произведения и способов его выражения, для внутреннего проживания художественного образа. Немаловажной является реализации игровых приемов работы.

Можно использовать различные художественно-дидактические игры, например *(Приложение А):*

«Заледеневшая страничка»

«Цветовой круг»

«Гончарное искусство»

«Живописцы – окуните ваши кисти…»

«Праздничный торт» и др.

2.2 Методы и приемы эстетического воспитания на уроках ИЗО

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 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., 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 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.

2.3. Нетрадиционные уроки как инструмент эстетического воспитания

Эстетическое воспитание и образование начинает играть особо важную роль при переходе от педагогики знаний, умений и навыков к педагогике развития, которая обеспечивает развитие высших психических функций личности посредством освоения средств культурного развития. Среди многообразия используемых в общеобразовательной школе организационных форм обучения урок продолжает сохранять свое ведущее значение. Одним из важнейших условий эффективности воспитательного процесса является реализация как традиционных, так и нетрадиционных форм организации учебного процесса. Как отмечал И.Я. Лернер, важным условием полноценного обучения является разнообразие организационных форм. В решении вопросов эстетического воспитания школьников наряду с традиционными уроками (вводный, тренировочный контрольный, комбинированный, повторительно-обобщающий, урок закрепления знаний, умений и навыков, урок ТСО, урок практической работы и др.) используются и нетрадиционные формы.

Нетрадиционный урок – это урок, который характеризуется нестандартным подходом к отбору содержания учебного материала; к сочетанию методов обучения; к внешнему оформлению. Нетрадиционные уроки по изобразительному искусству могут проводиться в разных формах:

* соревнования и игр (урок-конкурс; урок-соревнование, урок-викторина, урок-турнир, урок-игра, урок «Умники и умницы», урок-кроссворд и др.);
* художественного общения (урок-телемост, урок-конференция, урок-аукцион, урок-интервью, урок-дискуссия, урок-диспут и др.);
* урока, опирающегося на фантазию и творчество (урок-фантазирование; урок-сюрприз, урок-сказка, урок ‒ творчества;
* урок-спектакль, урок-выставка, урок ‒ защита творческих работ и др.);
* урока, основанного на имитационной деятельности (урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-репортаж и др.);
* перенесенной из внеклассной работы в урок (урок-КВН, урок ‒ «Поле чудес» и др.);
* исследования (урок-исследование, урок-проект и др.)

К нетрадиционным формам урока также относятся арттерапевтические формы, включающие в себя танцевальные минутки, минутки релаксации, дыхательную гимнастику и др. Одной из нетрадиционных форм может быть видеоурок, несомненным достоинством которого является эмоциональное воздействие на детей. Использование видеофильма помогает развитию различных сторон психической деятельности обучающихся. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся способствуют созданию благоприятных условий для их эстетического воспитания.

Нетрадиционные уроки несут элементы нового; в них могут изменяться внешние рамки, место проведения; использоваться внепрограммный материал. Для них характерно единство коллективной и индивидуальной деятельности; привлечение людей разных творческих профессий (актеров, художников, писателей, музыкантов); ис- пользование новых информационных технологий; максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на уроке. Для подготовки урока из числа учащихся может создаваться временная инициативная группа; основой эмоционального тона на уроке является не развлекательность, а занимательность и увлеченность. Такие уроки повышают мотивационно-познавательный уровень обучающихся, создают благоприятную атмосферу для совместной работы; снимают психологические барьеры, позволяют детям в более полной мере продемонстрировать свои способности и творческую активность и в целом положительно влияют на формирование у школьников потребно- сти в общении с искусством, развитие их художественно-эстетического вкуса. Важным условием повышения качества эстетического воспитания является единство как урочной, так и внеурочной форм работы. Внеурочная работа по изобразительному искусству предполагает проведение бесед, докладов, руководство изокружками и факультативами по рисунку, живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, истории искусств; проведение экскурсий в музеи, на выставки, в мастерские художников; организацию школьных выставок, выходов на природу с целью наблюдения и зарисовок; оформление школы к различным праздникам.

2.4 Внеурочные формы обучения как средство эстетического воспитания

 К внеурочным формам эстетического воспитания обучающихся средствами искусства также относятся: художественный салон; конкурс рисунков; гостиная на тему «В гостях у художника», «По страницам истории искусств» и т.п., виртуальное путешествие по музеям мира и России, конкурс «Веселые художники», искусствоведческая викторина «Экзамен художника Тюбика» и т.п. Важнейшей задачей всех видов внеучебной работы с детьми по изобразительному искусству является эстетическое воспитание учащихся, расширение и углубление знаний и представлений школьников о пре- красном, развитие способности понимать и чувствовать прекрасное в окружающей действительности. При анализе произведений изобразительного искусства необходимо акцентировать внимание учащихся на раскрытии духовно-ценностного содержания художественных образов как высших концептов бытия. В связи с этим одним из основополагающих подходов, лежащих в основе эстетического воспитания, является аксиологический подход. Следующим условием эффективности эстетического воспитания детей выступает организация эмоционально насыщенного общения с изобразительным искусством на основе сотрудничества, совместного художественного творчества педагога и учащихся. Это условие предполагает совместную творческую деятельность учителя и учащихся, в процессе которого создаются новые образы.

Другим моментом, ведущим ребенка к успеху, является длительная творческая дружба с педагогом. Дети должны привыкнуть к педагогу, желать встречи с ним и получать радость от совместной работы. Встреча с явлением искусства не делает ребенка сразу эстетически развитым, но опыт эстетического переживания помнится долго, и ему хочется вновь испытать знакомые эмоции и чувства, возникшие от встречи с прекрасным. Задача педагога заключается в том, чтобы воспитать у школьников способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.

Заключение

В работе было уделено много внимания теоретическим аспектам заявленной проблемы. В ходе изучения вопроса проанализирован ряд научных работ и литературы.

Таким образом, гипотеза, заявленная в начале работы, подтвердилась что изобразительное искусство при правильной организации и подаче его ученику действительно способствуют его эстетическому, интеллектуальному и духовному развитию. Опытные педагоги, зная это, способны посредством искусства воспитать подлинные эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить прекрасное. Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что учителя мало обращаются к искусству в целях эстетического развития ребенка, уделяя больше времени и сил развитию практических навыков. Это недопустимо, так как без ориентации на подлинные духовные и художественные ценности, эстетическое воспитание и развитие личности будет неполноценным. На мой взгляд, реализуя полноценное эстетическое воспитание ребенка в школьном возрасте, учитель обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал. Ведь эстетическая культура повышает общую эмоциональную культуру, что на определенном уровне вызывает цепную реакцию - рождается нетерпимость к безобразному, антиэстетическому. Умение видеть цвет неба и наблюдать за полетом пчелы, внимание к форме цветка и удачно найденным поэтом слову - все это значит, что ребенок эмоционально чуток: радуется, грустит, сопереживает. Возрастает ценность всего существующего. А вместе с ним рождается ощущение полноты жизни, счастья. И тут нельзя не вспомнить замечательные слова писателя – гуманиста Ф. М.Достоевского о том, что “красота спасёт мир”.

Список литературы

1. Борисова Е.С. Эстетическое воспитание школьников. - Л., 1972.
2. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 208 с.
3. Лернер И.Я. Совершенствование содержания образования в школе. – М., 1985. – 286 с.
4. Лихачев Б.Т.Теория эстетического воспитания школьников- М., 1985.
5. Никитич Л.А. Эстетика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.
6. Основы эстетического воспитания. Под редакцией Кушаева Н.А.- М., «Просвещение» 1986 .
7. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 574 с.
8. Система эстетического воспитания школьников. Под редакцией Герасимова С.А.- М., 1983 .
9. Скуратова О.Б. Воспитание толерантной личности: Уроки по изобразительному искусству // Начальная школа. – 2007. – № 4. – С. 59–62.
10. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания (Опыт педагогической антропологии), Т. 1 // Собрание сочинений. В 11-ти т. М. – Л., 1948–1950, Т. 8. – 775 с.
11. Эстетическая культура и эстетическое воспитание.- М., «Просвещение» 1983
12. Эстетическое воспитание школьников. Под редакцией Бурова И.А., Лихачева Б.Т.- М., «Педагогика» 1974 .
13. Юсов Б.П. Новые горизонты школьного искусства и культуры // Искусство в условиях модернизации школьного образования и воспитания: сб. науч. статей. – М., 2003. – С. 96.
14. Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 245 с.