

УДК 37.1174

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Головнева Е.В., Синдикова Г.М., Синагулова Г.Х.

*Стерлитамакский филиал ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Стерлитамак, e-mail: gsindikova@yandex.ru*

Искусство является одним из важнейших средств духовного развития подрастающего поколения. Будучи многофункциональным, оно решает важнейшие образовательные и воспитательные задачи, одной из которых является эстетическое воспитание. В статье раскрывается эстетическая природа разных видов искусств, а также сущность изобразительного искусства, его разновидности. Подчеркивается взаимосвязь решения проблемы эстетического воспитания детей с развитием их мотивационной сферы, формированием у школьников эстетических потребностей в области искусства, в постижении художественно-эстетических ценностей общества, в реализации приобретенного опыта в различных видах художественной деятельности. Выявлена специфика эстетического воспитания младших школьников, его сущность и задачи. Рассматриваются условия эффективности решения задач эстетического воспитания младших школьников средствами изобразительного искусства. Предлагаются традиционные и нетрадиционные формы организации эстетического воспитания обучающихся в учебной и внеучебной работе.

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, младшие школьники, эстетические потребности

FINE ARTS AS MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS

Golovneva E.V., Sindikova G.M., Sinagulova G.K.

Sterlitamak Branch of Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: gsindikova@yandex.ru

Art is one of the most important means of spiritual development of the younger generation. Being multi-functional, it decides the most important educational and training objectives, one of which is aesthetic education. The article reveals the aesthetic nature of different forms of art, as well as the essence of fine art and its varieties. It emphasizes the relationship between the problem of aesthetic education of children and the development of their motivational sphere, the formation of the aesthetic needs of students in the arts, in the apprehension of artistic and aesthetic values of the society in the implementation of the experience gained in a variety of artistic activities. The specificity of the aesthetic education of younger schoolboys, its essence and objectives have been found out. The conditions of effective aesthetic education of younger schoolboys by means of art are discussed. Traditional and non-traditional forms of organization of aesthetic education of students in the academic and extracurricular activities are offered.

Keywords: art, aesthetic education, younger schoolchildren, the aesthetic needs

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Ее решение связано с приобщением младших школьников к мировой и национальной (отечественной) художественной культуре, развитием у них способности видеть красоту окружающего мира, прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства, оценивать их с позиции эстетического содержания, а также формированием умений реализации приобретенного художественно-эстетического опыта в различных видах художественной деятельности.

Эстетический опыт с глубокой древности был присущ человеку и получил свое первоначальное выражение в протоэстетической практике архаического человека – в первых попытках создания тех феноменов,

которые сегодня мы относим к сфере искусства, в стремлении украсить свою жизнь, предметы утилитарного употребления и т.п. В дальнейшем эстетический опыт и эстетическое сознание наиболее полно воплощались в искусстве, культовых практиках, обыденной жизни. Однако, как отмечают исследователи, уже в древней Индии, Китае и Греции стали появляться специальные трактаты по искусству и философские тексты, где эстетические проблемы поднимались до уровня теоретического осмысления [3, с. 62]. Понимание содержания эстетического воспитания, его цели и задач изменялось со времен Платона, Аристотеля, Конфуция и до современности. Генезис данных представлений детерминирован развитием эстетики как науки и пониманием истинной сущности ее предмета.

Исторически в центре эстетики всегда стояли две главные проблемы: собственно эстетического, которое чаще всего осмыс-

ливалось в терминах красоты, прекрасного, возвышенного, и искусства, понимавшегося в древности в более широком смысле, чем новоевропейская категория искусства. Эстетика как философия искусства и прекрасного – традиционные клише классической эстетики, восходящие к античности [8, с. 26].

Решение проблемы эстетического воспитания детей находится в тесной связи с вопросами развития их мотивационной сферы. В первую очередь у школьников необходимо формировать эстетические потребности в области искусства, в постижении художественных ценностей общества. Эстетический интерес обучающихся в начальной школе представляет особую форму эстетической потребности и связан со стремлением ребенка творить что-либо новое, преобразовывать окружающий его мир на основе эмоционально-чувственного опыта и представлений о добре, истине, красоте. В силу этого в основе формирования эстетической потребности лежит свойственное ребенку от природы и развиваемое в целенаправленном процессе эстетического воспитания стремление к прекрасному, степень которого определяется способностью личности эмоционально переживать искусство и творчески преобразовать окружающую действительность.

Специфика эстетического воспитания младших школьников состоит в том, что оно включает в сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребенка, обогащает их, способствует выработке эмоциональной отзывчивости. Еще К.Д. Ушинский писал, что дети «мыслят образами, формами, красками, звуками, ощущениями вообще, и тот воспитатель напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы ее заставить мыслить иначе» [6, с. 425].

Задачи эстетического воспитания решаются в процессе освоения предметов учебного плана. Например, на уроках физкультуры ребенок познает красоту человеческого тела, спортивных достижений, проявлений прекрасного в человеческом духе, воле к победе. В интеллектуально-речевой деятельности вычленяется красота искусства слова, умственного труда объективных сторон действительности художественной речи. В трудовой деятельности подчеркивается красота целей и процесса труда, его результатов и тех отношений, которые возникают в ходе коллективной трудовой деятельности.

Одним из важнейших средств решения проблемы эстетического воспитания обучающихся выступает искусство. Своеобразие искусства обусловлено его предметом, содержанием, социальной функцией

и способом отражения действительности. Особенность данной сферы отражения действительности как средства воспитания заключается в том, что в нем сконцентрирован творческий опыт личности, духовное богатство всего человечества.

Уникальность каждого вида искусства представлена своеобразием его художественного языка, оказывающего особое воздействие на человека (слово, звук, движение, цвет, форма, гармония и т.п.). Например, музыка непосредственно обращена к эмоционально-образной, чувственной сфере ребенка. Восприятие музыкальных образов способствует формированию и обогащению мировоззрения школьников, их музыкально-эстетического вкуса, ценностно-ориентированного поведения. Скульптура наглядно передает объемную, пластическую выразительность тела, тем самым способствуя развитию у детей способности воспринимать его форму, гармонию и т.д. Живопись же обращена к нашему восприятию чувства формы и цвета; созерцая живописное полотно, мы не только замечаем общий колорит, распределение цвета, гармонию тонов, но и следим за композицией, расположением фигур и выразительностью рисунка. Все это позволяет учащимся понять и раскрыть художественный образ произведения, соприкоснуться с внутренним миром художника, выразить свое отношение к содержанию картины.

Эстетическая природа разных видов искусств «помогает почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, в переложении одного художественного события на язык другого (например, развернутый музыкальный образ в сочетании цвета, в движениях, слове)» [7, с. 96]. Воспитательное значение общения младших школьников с искусством состоит в расширении диапазона их эстетических реакций и эстетических чувств, в преобразовании ценностей искусства в состояние внутреннего мира.

В образовательно-воспитательном процессе искусство является одним из основных средств эстетического воспитания. Эта мысль также отмечается в работах А.И. Бурова, Б.М. Неменского, Б.Т. Лихачева и других педагогов, которые исследовали проблемы эстетического воспитания. Рассмотрим возможности решения вопросов эстетического воспитания учащихся средствами изобразительного искусства. Данный вид искусства не только воплощает многообразие окружающего мира в его конкретно-чувственных образах, но и выражает философско-эстетическое мировосприятие художника. В изобразительном искусстве

отражаются все стороны нашей жизни – труд, быт, отдых человека, его свершения. Поэтому очень важно средствами изобразительного искусства воспитывать у детей уважение к тому, что создается трудом человека.

Программой предусмотрено четыре основных вида занятий: рисование с натуры, на темы, декоративное рисование и беседы об изобразительном искусстве. Для каждого типа урока изобразительного искусства характерна определенная структура. Структуру почти каждого урока изобразительного искусства составляют одни и те же основные элементы урока (так же, как эти элементы характерны и для структуры уроков по другим общеобразовательным предметам) [5, с. 59]. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с различными видами и жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Актуальной 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 [1, с. 23].

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. Рисую, 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 из 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 «Заледеневшая страничка», «Цветовой круг», «Гончарное искусство», «Живописцы – окуните ваши кисти...», «Праздничный торт» и др.

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 [2, с. 134].

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 внешне оформлению.

Нетрадиционные уроки по изобразительному искусству могут проводиться в форме соревнования и игр (урок-конкурс; урок-соревнование, урок-викторина, урок-турнир, урок-игра, урок «Умники и умницы», урок-кроссворд и др.); публич-

ного 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.) [4, с. 382].

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. Данную форму урока можно использовать, например, при изучении темы: «Экскурсия по Третьяковской галерее». Основными задачами данного урока могут быть следующие:

1. Повысить интерес детей к благотворительной деятельности создателя Третьяковской галереи П.М. Третьякова.
2. Раскрыть или уточнить понимание детьми слов «меценат», «галерея».
3. Познакомить учащихся с деятельностью братьев Третьяковых.
4. Рассмотреть картины В.М. Васнецова и М.А. Врубеля, созданные на основе сказочных сюжетов.
5. Познакомиться с картинами И.И. Левитана «Золотая осень» и И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору».

Детям заранее предлагается прочитать или перечитать народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Три царства – медное, серебряное и золотое», «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина, былинку «На заставе богатырской». В ходе урока дети «путешествуют» по художественной галерее, отгадывают загадки, решают кроссворды. Переходя от картины к картине, ребята не только погружаются в художественный образ произведения, но и раскрывают близость живописи и литературы.

Не менее интересными оказываются бинарные уроки, в рамках которых осуществляется межпредметная интеграция, позволяющая систематизировать и обобщать знания учащихся по смежным учебным предметам, раскрывать единство их эстетической природы, выявлять сходства и различия, общие и специфические языковые средства. Так, например, при знакомстве с темой «Сказка зимнего леса» учащиеся анализируют не только репродукции картин И. Шишкина «Лес зимой», «На севере диком», И. Грабаря «Мартовский снег», «Февральская лазурь», но и прослушивают музыкальные произведения П. Чайковского из цикла «Времена года» – «Зима», «На тройке» и «Сладкая грёза» из «Детского альбома»; читают отрывки из книги Б. Запартович, Э. Криворучко, Л. Соловьевой «С любовью к природе», а также стихи русских поэтов о зиме.

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); использование 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 творчество; активность и в целом положительно влияют на формирование у школьников потребности 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 искусства; 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.

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 Тيوبика» и т.п.

Важнейшей задачей всех видов внеурочной работы с детьми по изобразительному искусству является эстетическое воспитание учащихся, расширение и углубление знаний и представлений школьников о прекрасном, 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 которой 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.

Список литературы

1. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 208 с.
2. Лернер И.Я. Совершенствование содержания образования в школе. – М., 1985. – 286 с.
3. Никитич Л.А. Эстетика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.
4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 574 с.
5. Скуратова О.Б. Воспитание толерантной личности: Уроки по изобразительному искусству // Начальная школа. – 2007. – № 4. – С. 59–62.
6. 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.
7. Юсов Б.П. Новые горизонты школьного искусства и культуры // Искусство в условиях модернизации школьного образования и воспитания: сб. науч. статей. – М., 2003. – С. 96.
8. Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 245 с.

References

1. Kuzin V.S. Osnovy obucheniya izobrazitelnomu iskusstvu v shkole. M.: Prosveshchenie, 1977. 208 p.
2. Lerner I.Ya. Sovershenstvovanie soderzhaniya obrazovaniya v shkole. M., 1985. 286 p.
3. Nikitich L.A. Estetika. Uchebnik dlya VUZov. M.: YUNITI-DANA, 2003. 439 p.
4. Podlasyy I.P. Pedagogika. Novyy kurs: Ucheb. dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy: v 2 kn. M.: VLADOS, 2004. 574 p.
5. Skuratova O.B. Vospitanie tolerantnoy lichnosti: Uroki po izobrazitelnomu iskusstvu. Nachalnaya shkola. 2007. no. 4. pp. 59–62.
6. Ushinskiy K.D. Chelovek kak predmet vospitaniya (Opyt pedagogicheskoy antropologii), T. 1. Sbranie sochineniy. V 11-ti t. M. L., 1948–1950, T. 8. 775 p.
7. Yusov B.P. Novye gorizonty shkolnogo iskusstva i kultury. Iskusstvo v usloviyakh modernizatsii shkolnogo obrazovaniya i vospitaniya: Sb.nauch. statey. M., 2003. pp. 96.
8. Yakovlev Ye.G. Estetika: uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2003. 245 p.

Рецензенты:

Фатыхова А.Л., д.п.н., доцент, профессор кафедры теории и методики начального образования, Стерлитамакский филиал, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак;

Баймурзина В.И., д.п.н., профессор кафедры психолого-педагогического образования, Стерлитамакский филиал, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак.