КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПЕДАГОГИКЕ

Система эстетического воспитания учащихся и средства формирования их эстетической культуры

Содержание

Введение

Глава I. История вопроса

1.1 Взгляды выдающихся педагогов на роль эстетического воспитания школьников

1.2 Подход к эстетическому воспитанию в советское время

1.3 Эстетическое воспитание личности в современных условиях

Глава II. Эстетика детской жизни

Глава III. Формирование эстетической культуры учащихся

3.1 Эстетическое восприятие природы

3.2 Формирование эстетической культуры средствами искусства

3.2.1 Художественная литература

3.2.2 Музыка

3.2.3 Изобразительное искусство

3.2.4 Синтезирующие виды искусства

3.3 Детское творчество

Глава IV. Практическая часть

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Вопрос о формировании эстетической культуры личности всегда был и будет актуален, потому что от уровня культуры каждого отдельно взятого человека зависит уровень культурного развития общества в целом. Чтобы наслаждаться красотой и создавать ее, нужно обладать качествами, которые в своей совокупности составляют эстетическую культуру личности. Первоосновой этой культуры является эстетическое чувство, особая эмоциональная отзывчивость к прекрасному. Но этого недостаточно. Для того чтобы в полной мере воспринять красивое или проявить себя в художественном творчестве, нужен еще и некоторый фонд теоретических и конкретных знаний, на базе которых развиваются представления и понятия об эстетических ценностях, то есть эстетический кругозор.

Особое значение для формирования эстетического отношения к действительности имеет эстетический идеал как цель и образец, стимулирующий сознательное стремление к совершенной красоте. Непосредственным отражением эстетических позиций человека, его взглядов, идеалов является эстетический вкус, то есть умение отличать прекрасное от безобразного, истинную красоту от ложной. Существенным показателем эстетического отношения человека к миру служат эстетические интересы и потребности, которые наиболее ярко выражают ценностные ориентации личности в сфере прекрасного.

С помощью эстетических чувств и сознания мы главным образом воспринимаем и оцениваем красоту в искусстве и действительности. Благодаря художественным способностям человек сам создает прекрасное в процессе творческой деятельности.

Несомненно, развивать способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности необходимо уже в раннем возрасте. В настоящее время этот вопрос особенно актуален, так как на школьников ежедневно обрушивается поток разнообразной информации, которую детский мозг не всегда способен адекватно воспринять. Поэтому существует потребность в выработке у школьников системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической чуткости и вкуса. Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление и умение вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению себя в искусстве.

Объект исследования - уровень развития эстетического сознания школьников.

Предмет исследования - система эстетического воспитания учащихся и средства формирования их эстетической культуры.

Гипотеза исследования: предположим, что эстетическое сознание большинства учащихся находится на недостаточно высоком уровне развития в связи с неудовлетворительной деятельностью по их эстетическому воспитанию.

Цель работы - исследовать уровень сформированности эстетической культуры школьников.

Задачи:

* на основе анализа литературы познакомиться с понятием системы эстетического воспитания школьников;
* изучить основные средства формирования эстетической культуры учащихся;
* разработать методику, позволяющую выявить уровень сформированности эстетической культуры школьников;
* сделать практические выводы и дать рекомендации.

Глава I. История вопроса

1.1 Взгляды выдающихся педагогов на роль эстетического воспитания школьников

Во все времена как отечественные, так и зарубежные педагоги уделяли эстетическому воспитанию школьников значительное внимание.

Выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в России, Константин Дмитриевич Ушинский, сформулировал роль этического, эстетического и эмоционального воспитания следующим образом: "…Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов" [14; 19]. Руководствуясь психическим законом, согласно которому наслаждения должны уравновешиваться трудом, Ушинский подчеркивал, что поэзия, музыка, живопись, ваяние могут быть или отдохновением после труда, или должны находиться в живой связи с трудом человека; когда они делаются предметом праздной прихоти, тогда не только теряют всю свою развивающую силу, но и действуют отрицательно на нравственное и умственное развитие.

Василий Александрович Сухомлинский, великий советский педагог, считал, что эстетическое воспитание неразрывно связано с эмоциональным воспитанием. Сухомлинский полагал, что эмоциональное и эстетическое воспитание начинается с развития культуры ощущений и восприятий. Тонкость чувств, переживаний, эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру и к самому себе зависит от культуры ощущений и восприятий. Чем тоньше ощущения и восприятия, чем больше видит и слышит человек в окружающем мире оттенков, тонов и полутонов, чем глубже выражается личная эмоциональная оценка фактов, предметов, явлений, событий, тем шире эмоциональный диапазон, характеризующий духовную культуру человека. Сухомлинский подчеркивал, что культура эстетических чувств требует высокой общей культуры школьной жизни, особенно моральной культуры - отношения к человеку как к высшей ценности. Эстетические ценности окажутся бессильными в обстановке, где господствует грубость, равнодушие, непорядочность в мелочах повседневных взаимоотношений. Эстетическое воспитание начинается с богатого эмоционального подтекста отношений между членами коллектива: чуткость, сердечность, задушевность. В гармоничном соединении красоты, окружающей человека, и красоты самого человека ведущая роль принадлежит красоте человеческих взаимоотношений, а эта красота, по мнению Сухомлинского, заключается прежде всего в справедливости и правдивости. Также Сухомлинский развивал теоретические и прикладные аспекты нравственно-эстетического воспитания средствами природы.

Большое значение эстетическому воспитанию учащихся придавал и Антон Семенович Макаренко, заметивший, как важно пробудить у детей и подростков стремление утверждать красоту в школе, дома, всюду, где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают; детей следует шире привлекать к тому, чтобы они создавали эстетическую обстановку в школе, в классе, в квартире. Очевидцы, побывавшие в руководимых Макаренко учебно-воспитательных учреждениях, рассказывали об обилии цветов, о сверкающем паркете, зеркалах, белоснежных скатертях в столовых, идеальной чистоте в помещениях.

Зарубежные педагоги также не обходили стороной вопрос об эстетическом воспитании учащихся. Например, Мария Монтессори среди важнейших задач обучения и воспитания называла развитие способности эстетического восприятия культурной среды, поэтического и музыкального слуха, чувства цвета, ритма, формы, музыкального слуха детей, ритмики их движений и т.д. [8; 237]

1.2 Подход к эстетическому воспитанию в советское время

Эстетическое воспитание всегда рассматривалось советской педагогикой как важная составная часть процесса всестороннего и гармонического развития учащихся. В то же время подчеркивалось, что приобщение к красоте должно быть не обособлено от других сторон формирования личности школьника, а тесно связано с нравственным, умственным, физическим воспитанием.

В условиях обострения идейной борьбы проблемы эстетического воспитания молодых людей имели особую значимость. Характер производства и общественной жизни, материальные и духовные потребности социалистического общества выдвинули перед школой новые задачи, и в их числе развитие у детей творческих сил, стремления строить жизнь по законам красоты.

Понятие прекрасного в так называемой буржуазной эстетике подвергалось критике. "Философия субъективного идеализма истолковывает прекрасное либо как особого рода ощущения индивида, как замысловатую игру воображения, либо как идею, не связанную с реальностью, как божественное откровение. Любая из этих трактовок отрицает связь прекрасного с объективной действительностью" [11; 151].

Этой точке зрения была противопоставлена марксистско-ленинская эстетика, которая источником прекрасного признавала жизнь, общественную практику во всем ее многообразии. Прекрасное - это совершенство, идеал, приподнимающий человека над обыденным, будничным, а человеческие идеалы определяются социальным опытом, классовым сознанием людей. Учение марксизма-ленинизма о прекрасном, о закономерностях эстетического освоения и преобразования действительности стало методологической основой теории и практики эстетического воспитания.

Основные задачи эстетического воспитания в советской школе - это, во-первых, помочь ребенку воспринять и освоить прекрасное в искусстве, природе, общественных отношениях, вызвать у школьников интерес к эстетическим сторонам действительности, научить чувствовать и понимать красоту, в чем бы она ни проявлялась; развивать черты прекрасного в духовном и физическом облике школьника; сформировать у детей художественно-творческие способности, стремление вносить красоту в окружающую жизнь, в учение, труд, поведение; и, наконец, выработать у школьников непримиримое отношение к безобразному, антиэстетическому в поведении, внешнем облике, бытовой обстановке, а также к безыдейности, серости, антихудожественным произведениям искусства.

1.3 Эстетическое воспитание личности в современных условиях

В настоящее время под эстетическим воспитанием понимается процесс формирования и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности. Оно реализуется и приобретает ценность при самообразовании, саморазвитии личности. В эстетическое воспитание принято включать направление, содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные на эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и оценки.

На данном этапе к целям эстетического воспитания и образования относятся: развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности; совершенствование эстетического сознания; формирование творческих способностей в области художественной, духовной и физической культуры.

Считается, что для России наиболее перспективна ориентация, опирающаяся на концепции Ф. Шиллера, С.М. Эйзенштейна, Л.С. Выготского, П.А. Флоренского и др., определяющая процесс эстетического воспитания на основе принципа бинарности духовного и материального, прекрасного и выразительного, оценке личностью эстетических свойств реальности и искусства [3; 175].

Эстетическое воспитание должно быть направлено на раскрытие эстетического сознания личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов), ее потребностей, оценочных, эстетических отношений и их реализации в поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии, оценивании, сотворчестве и самостоятельном творчестве, рефлексии, анализе).

В современных условиях среди приоритетных выделяются такие направления эстетического воспитания, как развитие непрерывного художественного образования, формирование музыкальной культуры воспитанников, театральное воспитание и образование, развитие литературных способностей и т.д.

Таким образом, научное осмысление эстетического воспитания проходило сложный путь в различных исторических условиях. Большинство педагогов сходится во мнении, что эстетическое воспитание, являясь одним из компонентов целостного педагогического процесса, призвано сформировать у школьников стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты.

Глава II. Эстетика детской жизни

Человек по натуре своей - художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту. Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, человек выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создает произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в деятельности человека, направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. Эстетическое отношение человека к действительности обязано своим происхождением его трудовой деятельности. Осознание и переживание труда как игры физических и духовных сил, как явления возвышенного, облагораживающего, прекрасного составляют фундамент эстетического развития личности.

Для того чтобы детский труд не превращался в тягость и обузу, приносил эстетическое наслаждение, он должен быть одухотворен высокой общественно значимой целью, отмечен красотой и точностью движений, строгой экономией времени, вдохновением, увлеченностью. Гармония физических движений рождает внутреннюю духовную красоту, проявляющуюся в ритме, ловкости, четкости, радости, самоутверждении. Она воспринимается и оценивается детьми как большая эстетическая ценность.

Немало эстетических впечатлений может дать и дает деятельность учения. В математике, например, нередко говорят: "Красивое, изящное решение или доказательство", понимая под этим их простоту, в основе которой лежит высшая целесообразность, гармония.

Есть своя эстетика в искренних, здоровых, человечных взаимоотношениях между учащимися и учителями, между воспитанниками, между старшими и младшими школьниками. Примитивные, черствые, неискренние отношения между людьми в семье и школе глубоко ранят личность ребенка, оставляют след на всю жизнь. И наоборот, тонкие, дифференцированные отношения педагогов и учащихся, справедливая требовательность делают уклад детской жизни школой воспитания в духе высокой эстетики и морали.

Исследования уровня эстетической культуры у школьников позволяют сделать некоторые выводы об эстетической отзывчивости, кругозоре, вкусах, способностях учащихся. Современный школьник может видеть и достаточно глубоко переживать прекрасное в природе, искусстве, учении, труде. Его волнуют образы и события, в которых проявляется героическое, возвышенное, он откликается на комическое, смешное. В меньшей мере ему доступно чувство трагического, драматического. Как показывают исследования, с годами в старших классах эмоциональная активность школьников заметно снижается, уступая место интеллектуальному освоению эстетического.

Большинство подростков и старшеклассников обладают некоторыми знаниями о жизни и деятельности выдающихся писателей, композиторов, художников, актеров, режиссеров, однако их осведомленность в различных видах искусства неодинакова. Так, в области литературы, театра, кино познания их значительно шире, чем в области серьезной музыки, живописи, скульптуры, архитектуры. В эстетическом кругозоре современного школьника почти отсутствуют теоретические знания о законах эстетики и художественного творчества, о критериях красоты в искусстве и действительности.

Направленность и характер эстетического отношения детей к действительности изменяются с возрастом: младшие школьники проявляют повышенный интерес к красоте природы; подростки стремятся удовлетворить потребность в прекрасном главным образом за счет искусства, а старшеклассники в большей мере интересуются эстетикой поведения, отношений, внешнего облика человека. Если детей и подростков привлекает в художественных произведениях событийная сторона, то старшеклассники ищут в искусстве ответа на волнующие нравственно-эстетические проблемы, их восприятие литературы, музыки, живописи носит более личностный, индивидуальный характер, сопряжено с раздумьями и самооценкой.

Имеются известные различия в эстетических запросах мальчиков и девочек. Девочки больше склонны к лирике, в большей мере интересуются классической музыкой, живописью, поэзией. Интересы мальчиков, как правило, обращены к современному искусству, их привлекают героика, художественная фантастика, комедия. Мальчики более критичны в отношении к общепринятым эстетическим и нравственным оценкам.

Свои способности школьники активно проявляют в разных видах художественно-творческой деятельности. Потребность в эстетическом творчестве усиливается в подростковом возрасте. Подобная тенденция сохраняется и в период ранней юности. Усложнение содержания эстетической деятельности требует новых знаний и умений, которыми школьники подчас не располагают, это и сдерживает процесс всестороннего развития художественных способностей учащихся.

Таким образом, в эстетическом становлении учащихся разных возрастных групп, мальчиков и девочек имеются свои особенности. Общая тенденция их поступательного эстетического развития сопряжена с немалыми трудностями и противоречиями, такими, как противоречие между стремлением детей к красоте и недостатками эстетической воспитанности, специальной подготовки к восприятию, осмыслению эстетических явлений жизни, искусства.

Глава III. Формирование эстетической культуры учащихся

3.1 Эстетическое восприятие природы

Природа - ничем не заменимый источник прекрасного. Она дает богатейший материал для развития эстетического чувства, наблюдательности, воображения. Красота природы играет большую роль в воспитании духовного благородства, воспитывает в душе подростка способность ощущать, воспринимать тонкости, оттенки вещей.

Взаимосвязь восприятия человеком природы и его внутреннего мира В.А. Сухомлинский сформулировал следующим образом: "Природа является источником добра, ее красота влияет на духовный мир человека только тогда, когда юное сердце облагораживается высшей человеческой красотой - добром, правдой, человечностью, сочувствием, непримиримостью ко злу… Притупление чувства человеческого достоинства ведет к тому, что человек не видит красоты природы" [13; 499]. Красота природы как средство эмоционального, эстетического и морального воспитания звучит только в общей гармонии всех средств духовного влияния на личность. Она является для школьника прежде всего школой культуры эстетического восприятия. Красота природы воспитывает утонченность чувств, помогает ощущать красоту человека.

Эмоционально-эстетические богатства, приобретенные в процессе общения с природой в годы детства, в подростковом возрасте входят в духовную жизнь как одна из глубочайших человеческих потребностей, а познание красоты природы порождает жажду познания все новых и новых источников эстетических богатств.

Огромную роль эстетического восприятия природы подчеркивал К.Д. Ушинский: "…воспитательное влияние природы, которое каждый более или менее испытывал на себе, которое с такой живостью выражается почти в каждой вымышленной и истинной биографии…мало оценено в педагогике" [14; 389]. Он же отмечал роль естественных наук в эстетическом воспитании школьников, отмечая, что они дают многостороннее развитие всем духовным способностям: сближая человека с природой, они наполняют его воображение бесконечно разнообразными впечатлениями и формами, развивая глубокое чувство красоты.

Эстетическое отношение к природе формирует нравственное отношение к ней. Природа, не являясь носителем общественной морали, в то же время учит ребенка нравственному поведению благодаря гармонии, красоте, вечному обновлению, строгой закономерности, пропорциям, разнообразию форм, линий, красок, звуков. Дети постепенно приходят к пониманию того, что добро в отношении к природе заключается в сохранении и приумножении ее богатства, в том числе - красоты, а зло состоит в нанесении ей ущерба, в ее загрязнении.

В процессе формирования эстетической культуры учащихся важная роль принадлежит курсам биологии и географии, которые в значительной мере строятся на непосредственном изучении и наблюдении явлений природы. Во время экскурсий и прогулок на природе у детей обостряется эстетическое видение ее красоты, развиваются воссоздающее воображение и образное мышление. Во время тематических экскурсий ученики выполняют различные задания: делают наброски и зарисовки с натуры, фотографируют любимый уголок, собирают материалы для коллекций, находят отмершие ветки, корни, наплывы на деревьях, используя их для поделок и миниатюрной скульптуры.

Педагогам следует чаще обращаться к произведениям писателей, композиторов, художников, воспевших красоту природы. Учащимся можно предложить для обсуждения следующие вопросы и задания: найдите и прочтите любимые вами описания лесов, полей, степей, рек, озер, гор; выпишите понравившиеся вам высказывания о природе; чему вас учит общение с природой; опишите любимый уголок природы; как вы себе представляете основные правила поведения в природе; попробуйте отобразить свои впечатления о природе в стихах, рассказах, рисунках, поделках. Также воспитанию эстетического отношения к природе активно способствуют беседы и конференции по произведениям художественной литературы, посвященным природным явлениям, животным, растениям и т.д.

Даже на уроках истории можно уделять внимание данному вопросу, например, при изучении какого-либо исторического события ученикам предлагается представить местность, природу и время года, когда это происходило.

Необходимо отметить, что в эстетическом и эмоциональном воспитании недопустимы дидактизм, искусственное умиление красотой. Только искреннее увлечение воспитателя красотой природы может вызвать отклик у детей и зажечь огонек эстетических чувств в их душах.

3.2 Формирование эстетической культуры средствами искусства

Художественный потенциал человека, его эстетические возможности с наибольшей полнотой и последовательностью проявляются в искусстве; "искусство - это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа". Порожденное человеческим трудом, искусство на определенном историческом этапе обособляется от материального производства в специфический вид деятельности как одна из форм общественного сознания. Искусство воплощает в себе все особенности эстетического отношения человека к действительности.

Учебный план общеобразовательной школы включает дисциплины художественного цикла - литературу, музыку, изобразительное искусство.

Эстетическое развитие личности средствами искусства в педагогике принято называть художественным воспитанием. Обращаясь непосредственно к произведениям искусства, оно требует развития в человеке умения правильно воспринимать явления красоты. Это не значит, что он должен стать художником-профессионалом или специалистом-искусствоведом; тем более абсурдно требовать подобного от ребенка. Речь идет о формировании так называемой базовой культуры личности. Помимо знания ряда художественных произведений, человек должен приобрести некоторый объем сведений из области теории и истории того или иного вида искусства. Такое обогащение непосредственных художественных впечатлений знанием законов искусства и мастерства художника отнюдь не убивает, как это иногда утверждают, эмоциональности восприятия. Напротив, эмоциональность эта усиливается, углубляется, а восприятие становится более осмысленным.

3.2.1 Художественная литература

Художественная литература - самый доступный и в то же время самый эффективный вид искусства для формирования эстетической культуры школьника. Познание красоты слова является первым и важнейшим шагом в мир прекрасного. Слово - могучий способ оттачивания, воспитания утонченных чувств. Важнейшая педагогическая задача состоит в том, чтобы уже в детские годы слово с его многогранной облагораживающей красотой стало неисчерпаемым источником и средством познания прекрасного, внутренним духовным богатством и в то же время средством выражения этого богатства.

Язык - главное средство общения людей, он охватывает разные стороны бытия, поэтому возможности художественного отображения явлений жизни в литературе особенно широки. Слово как средство выразительности в литературном произведении обретает удвоенную художественную силу. Словесный образ имеет еще и понятийную основу и воспринимается в первую очередь умом. Поэтому литература - важнейшее средство развития интеллекта учащихся.

Прежде чем школьник сможет самостоятельно постигать эмоциональные оттенки слова, учитель подготавливает его к этому при помощи так называемого художественного рассказа. Художественный рассказ требует высокой эмоциональной и эстетической культуры педагога. Выразительное чтение учителя развивает у учащихся способность постигать эмоциональную окраску слова, а это умение - преддверие не только искусства, но и богатой, полноценной интеллектуальной жизни учащихся. По словам В.А. Сухомлинского, "Когда человек ощущает, переживает тончайшие оттенки, запахи, эмоциональный подтекст слова, он как бы пробуждает дремлющие силы разума" [13; 507]. Познание слова несет в себе энергию мысли. Постижение слова - это подготовка к чтению художественной литературы. Чтение может стать духовной потребностью лишь тогда, когда слово отложилось и в логической, и в эмоциональной памяти.

Развитие культуры чтения является одним из сильных средств воспитания литературного вкуса и эстетической отзывчивости. На уроках родного языка школьники учатся воспринимать литературу как искусство слова, воспроизводить образы художественного произведения в своем воображении, тонко подмечать свойства и характеристики действующих лиц, анализировать и мотивировать их поступки. Овладевая культурой чтения, ученик начинает задумываться над тем, к чему зовет прочитанная книга, чему учит, при помощи каких художественных средств писателю удается вызвать у читателя глубокие и яркие впечатления. Развитие художественного вкуса поощряет школьников к эстетической деятельности, которая характеризуется определенными результатами и предполагает, что во время занятий искусством учащиеся претворяют в жизнь доступные им элементы прекрасного. Исполняя стихотворение, рассказ или сказку, они как бы заново воссоздают предлагаемые автором обстоятельства, оживляя их при помощи собственных мыслей, чувств и ассоциаций, то есть передают слушающим эмоциональное состояние героя, обогащенное личным опытом. И как бы ни был мал и ограничен этот опыт, он все же придает исполнению учащегося свежесть и неповторимое своеобразие.

3.2.2 Музыка

Музыка тесно связана с лирической поэзией и является как бы следующим этапом в духовном развитии человека. Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка - это язык чувств. Мелодия передает тончайшие оттенки переживаний, недоступные слову. По силе эмоционального воздействия на ребенка музыкальное искусство занимает одно из первых мест. Музыка отражает действительность в мелодиях, интонациях, тембрах, полифонии, оркестровке.

Музыка и пение в школах не только учебный предмет, но и мощное средство воспитания, которое должно эмоционально и эстетически окрасить всю духовную жизнь человека. Познание мира чувств невозможно без понимания и переживания музыки, без глубокой духовной потребности слушать музыку и получать наслаждение от нее. Без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры.

Музыка и пение также призваны разнообразить обучение; особенно это важно для младших школьников, так как чем более разнообразно обучение, тем лучше для первоначального обучения. В качестве одного из воспитательных средств на начальном этапе обучения К.Д. Ушинским было предложено классное пение - независимо от того, на каком уроке им пользоваться. По мнению выдающегося педагога, классное пение - это "прекрасное, освежающее и гармонизирующее класс средство" [14; 103], однако с его применением могут возникнуть затруднения, если у учителя нет музыкального слуха; в таком случае вместо пения можно применять коллективное чтение вслух различных стихотворений, также обладающих своим внутренним ритмом.

Основой музыкального воспитания в школе является хоровое пение, которое обеспечивает совместное переживание героических и лирических чувств, развивает музыкальный слух, память, ритм, гармонию, певческие навыки, художественный вкус. Большое место в школе отводится прослушиванию музыкальных произведений в записи, а также ознакомление с элементарными основами музыкальной грамоты. Утвердилась такая форма эстетического воспитания, как музыкальная фонотека, в которую включаются записи лучших исполнителей - солистов, хоровых и оркестровых коллективов. Школьники знакомятся с языком и жанрами музыки, изучают музыкальные инструменты, голоса, узнают о жизни и творчестве композиторов. Особенно эмоционально дети отзываются на песни, в которых воспеты мужественные, беззаветно преданные своему делу люди, раскрывается романтика борьбы и подвигов.

3.2.3 Изобразительное искусство

Одним из средств приобщения учащихся к художественной культуре является преподавание изобразительного искусства. Оно призвано развивать у школьников художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности. Это, в свою очередь, требует научить детей основам изобразительной грамоты, сформировать у них умение пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства. Основами реалистического изображения ученики овладевают благодаря обучению их таким средствам художественной выразительности, как фактура материала, цвет - линия - объем, светотональность, ритм, форма и пропорция, пространство, композиция.

Произведения изобразительного искусства, помогая познавать жизнь человека и природы, развивают не только зрительное восприятие, но и фантазию. В картине, скульптуре запечатлено мгновение, один момент в цепи событий. И зритель с помощью своего воображения оживляет картину, видит за ней события, характеры, образы в их динамике.

Что касается живописи, то можно сказать, что рассматривание картин является таким же сложным способом эмоционально-эстетического влияния, как и музыка; это углубленное познание вещей, и что особенно важно - познание мира чувств. При этом существует множество картин, которые школьник должен рассматривать и в детстве, и в отрочестве, и в ранней юности, так как в настоящем искусстве нет ничего элементарного, и каждый раз человек видит в них что-то новое. Повторное рассматривание картин обогащает, развивает эмоциональную память, воспитывает то, что можно назвать обостренностью восприятия красоты. Благодаря повторному восприятию изобразительное искусство входит в духовную жизнь школьника, поэтому с каждым новым периодом интеллектуального, эмоционального и эстетического развития в воспитание включаются все новые произведения живописи и в то же время повторно рассматриваются картины, рассмотренные ранее.

Большое внимание необходимо уделять тем произведениям живописи, в которых отражен человек с его сложным и многогранным духовным миром. Искусство должно быть источником познания мира чувств. Это правило эстетического воспитания особенно важно в познании живописи и изобразительного искусства вообще. Портретная живопись являет собой исключительно сильное средство интеллектуального, эмоционального и эстетического воспитания. Одной из самых тонких и самых трудных проблем воспитательной работы является развитие эмоциональной чувствительности и чуткости к мыслям и чувствам другого человека. Картины и скульптурные произведения с этой точки зрения составляют целую школу эмоционально-эстетического воспитания.

Важно обеспечить непосредственное ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и архитектуры, научить понимать выразительный язык художника, неразрывную связь содержания и художественной формы, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства. С целью формирования у учащихся представлений о жизненности искусства с ними проводят занятия: "Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя", "Искусство вокруг нас", "Ты и искусство", "Каждый народ - художник", "Изобразительное искусство и мир интересов человека", "Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека".

3.2.4 Синтезирующие виды искусства

Такие виды искусства, как театр, кино, телевидение, эстрада, цирк, обладают широкой популярностью. Они соединяют в себе элементы нескольких искусств: литературы, живописи, музыки, художественной фотографии, танца и т.д.

Театр обладает огромной силой эстетически-эмоционального воздействия. Его специфика - в сценической выразительности: в сочетании художественного чтения, пантомимы, декоративного оформления и музыкального сопровождения и в своеобразной атмосфере восприятия спектакля. В театре устанавливается прямой творческий контакт актеров со зрителями, создаются наиболее благоприятные условия для сопереживания. Поэтому столь непосредственной и активной бывает реакция детей на события, происходящие на сцене. Необходимо предварительно готовить учащихся к восприятию театрального искусства, создавать условия, при которых дети были бы способны поддаться обаянию игры актеров.

Самыми массовыми видами современного искусства являются кино и телевидение, вобравшие в себя возможности всех искусств и новейшие достижения научно-технического прогресса. Такие художественные средства кино и телевидения, как монтаж, крупные планы, ракурс, цвет, звук, динамика изображения и другие, способны передать огромную информацию, оказать сильное воспитательное влияние на юного зрителя. Нужно еще учитывать, что ни один вид искусства не может охватить такую широкую детскую аудиторию, как телевидение и кино. Поэтому кино-, видео - и телефильмы играют большую роль в формировании эстетической культуры учащихся. Восприятие экранизированных произведений литературы и искусства нуждается в тонком педагогическом руководстве. В ряде школ с этой целью введен факультативный курс "Основы киноискусства", организованы детские киноклубы и школьные кинотеатры.

3.3 Детское творчество

Творчество является могучим стимулом духовной жизни человека. Творческое вдохновение - человеческая потребность, в которой личность находит счастье. Переживая духовное удовлетворение от того, что он творит, человек по-настоящему ощущает, что он живет. Без творчества невозможно представить жизнь школьников. Они стремятся выразить себя, и выразить не только в результатах своей учебы, но и во внутреннем духовном мире; быть не только пассивными потребителями духовных благ и ценностей, но и творцами.

Творчество начинается там, где интеллектуальные и эстетические богатства, освоенные, добытые ранее, становятся средством познания, освоения, преобразования мира, при этом человеческая личность словно сливается со своим духовным достоянием.

Важнейшим первоисточником творчества как самовыражения и самоутверждения личности является слово. Творческое вдохновение, которое переживается уже в детские годы, начинается с того, что слово как духовное богатство личности становится строительным материалом, из которого ребенок что-то создает. Первой сферой творчества, в которой ребенок утверждает свои способности и познает себя, зачастую становится сочинение или сказка.

Значительное место в духовной жизни детей и подростков занимает драматическое творчество. Школьники могут организовать свой кукольный театр, театр сказки; довольно широко распространены драматические кружки, где учащиеся могут не просто исполнять роли в постановках, но и сочинять и инсценировать свои собственные пьесы.

эстетическое воспитание школьник творчество

Формирование художественно-творческих способностей требует особой методики. Начиная с самого раннего возраста, необходимо предоставить возможность для развития художественно-творческих способностей детей, чему способствуют работа кистью, красками, мелками, карандашами, резанье ножницами, склеивание, складывание бумаги, работа с тканью, деревом, природным материалом. Важно своевременно обнаружить природные задатки, склонности ребенка (путем наблюдения, проверки слуха, зрительного восприятия), стимулировать творческую деятельность детей, закреплять достигнутый успех постоянной тренировкой, постепенно усложнять виды деятельности в процессе овладения новыми умениями и навыками. При этом надо помнить, что занятия музыкой, хореографией, рисованием и т.д. лишь тогда обогащают ученика эстетически и нравственно, когда они приносят ему радость. Существенным условием успеха служит и объективная оценка художественного творчества детей.

Таким образом, к средствам эстетического воспитания школьников относятся эстетическое восприятие природы, искусство и творческая деятельность. Среди средств эстетического воспитания главное место занимает искусство как наиболее универсальное, концентрирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических сторон действительности, природы, труда, сознания, игры, отношений людей и самого человека. Обращение к искусству как средству эстетического воспитания требует сохранения его целостного воздействия на воспитанников, установки на его восприятие, раскрытия специфики авторского видения мира в произведениях искусства, характера творческой индивидуальности.

Глава IV. Практическая часть

Как уже было ранее отмечено, показателем результативности эстетического воспитания служит уровень развития эстетического сознания школьников, их творческое отношение ко всему освоенному кругу эстетически ценных предметов, явлений, художественных произведений. Для выявления уровня развития эстетического сознания учащихся мною были разработаны анкеты как для самих школьников, так и для учителей. Данные, полученные в результате анкетирования, предположительно позволят объективно оценить уровень эстетического сознания школьников и предложить пути его коррекции.

Анкета для учителя.

1. Замечаете ли вы в учащихся своего класса любовь и бережное отношение к природе?

а) да, практически во всех;

б) в некоторых;

в) почти ни в ком.

1. Часто ли с учащимися уроки (например, природоведения, биологии, краеведения) проводятся в форме экскурсий?

а) довольно часто;

б) иногда;

в) очень редко.

1. Успешно ли учащиеся пишут сочинения, изложения, в которых основная часть отводится описанию природы?

а) в целом успешно;

б) отдельные ученики справляются плохо;

в) многие ученики не справляются с заданием.

1. Пробовали ли учащиеся отображать свои впечатления о природе в стихах, рассказах, рисунках, поделках?

а) да, большинство учащихся занимается подобным творчеством;

б) некоторые ученики увлекаются этим;

в) практически никто не пробовал.

1. Активно ли учащиеся на уроках литературы принимают участие в обсуждении персонажей, их поступков?

а) да, учащиеся имеют свое мнение и стремятся выразить его;

б) большинство активно, но есть и незаинтересованные;

в) лишь немногие участвуют в обсуждении.

1. Охотно ли учащиеся заучивают наизусть стихотворения и рассказывают их?

а) охотно, рассказывают выразительно, эмоционально;

б) кому-то это нравится, кому-то нет;

в) рассказывают только ради оценки.

1. Любят ли дети петь (как хором, так и индивидуально)?

а) любят и часто поют;

б) есть некоторые ученики, увлекающиеся пением;

в) любви к пению не наблюдается.

1. Проводятся ли с учащимися экскурсии в музеи, выставочные залы, картинные галереи?

а) да, регулярно;

б) время от времени;

в) крайне редко.

1. Организуются ли с учащимися походы в театр?

а) организуются регулярно;

б) ели необходимо посмотреть программное произведение4

в) нет, не организуются.

1. Обсуждают ли учащиеся с вами увиденные кино-, видео - и телефильмы?

а) охотно обсуждают;

б) иногда, если что-то особенно им понравилось;

в) нет, не обсуждают.

Анкета для учащихся.

1. Обращаешь ли ты во время прогулки внимание на красоту природы?

а) да, обращаю;

б) иногда замечаю;

в) нет, никогда.

1. Нравится ли тебе читать описания пейзажей в книгах?

а) нравится;

б) смотря какое описание;

в) нет, всегда их пропускаю.

1. Относится ли литература к числу твоих любимых учебных предметов?

а) да;

б) не знаю;

в) нет, я вообще не люблю читать.

1. Писал ли ты когда-нибудь стихи?

а) да, я часто пишу стихи;

б) пробовал, но не очень получается;

в) нет, никогда.

1. Есть ли у тебя любимые писатели и поэты?

а) конечно, есть;

б) если хорошо подумать, то можно назвать;

в) не задумывался; наверное, нет.

1. Как ты оцениваешь свои познания в области классической музыки?

а) я знаю многих композиторов и люблю их произведения;

б) кое-что знаю, но не очень хорошо в этом разбираюсь;

в) я вообще не интересуюсь классической музыкой.

1. Любишь ли ты рисовать и хорошо ли ты рисуешь?

а) люблю, рисую хорошо;

б) люблю, но хотелось бы уметь рисовать лучше;

в) нет, рисование не для меня.

1. Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок, факультатив, связанный с искусством, музыкальную или художественную школу?

а) посещаю;

б) нет, но очень хочу;

в) не посещаю и не хочу.

1. Нравится ли тебе ходить в театр и смотреть различные спектакли?

а) очень нравится;

б) зависит от спектакля;

в) нет, не нравится.

1. Знаешь ли ты различные направления в изобразительном искусстве, отдаешь ли предпочтение какому-либо направлению или конкретному художнику?

а) да, я довольно много знаю об этом, у меня есть любимые художники;

б) мне нравятся некоторые работы художников, но я слабо в этом разбираюсь;

в) я не интересуюсь изобразительным искусством.

За каждый ответ "а" - 10 баллов, "б" - 5 баллов, "в" - 0 баллов. Количество набранных баллов от 75 до 100 свидетельствует о весьма высоком уровне развития эстетического сознания учащихся.50 - 70 баллов - свидетельство того, что уровень развития эстетического сознания учащихся не очень высок, но у них есть хороший потенциал для дальнейшего развития. Количество баллов менее 50 является тревожным признаком и говорит о том, что необходимо уделять больше внимания эстетическому воспитанию учащихся.

Рекомендации.

Необходимо начинать эстетическое воспитание с эстетического общения. Тактичная передача воспитателем его мироотношений, эстетических вкусов, идеалов в процессе развивающего обучения и воспитания оказывает тонкое формирующее воздействие на становление эстетического сознания воспитанников. Учитель должен акцентировать внимание на эстетических сторонах науки, изучаемого предмета, давать эстетическую оценку изучаемым явлениям. Личность учителя имеет очень большое значение для эстетического воспитания школьников, поэтому учитель должен помнить, что его общая культура, педагогический такт, речь, эстетика манер, одежды, прически могут стать образцом эстетического поведения учащихся.

Возможности художественного образования и эстетического воспитания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой, ограниченны. Эта ограниченность должна быть компенсирована в системе дополнительного образования. Развитию познавательных интересов, индивидуальных склонностей учащихся в области прекрасного способствуют факультативы и кружки по искусству, эстетике и искусствознанию.

Необходимо уделять внимание такому направлению внеклассной работы по эстетическому воспитанию, как развитие детской художественной самодеятельности. Этому способствуют хорошо поставленное сольное и хоровое пение, выразительное чтение, драматизация, внеклассные занятия по изобразительному искусству. Активизируют учащихся и различные формы творческого соревнования: смотры юных талантов, художественные конкурсы, эстафеты искусств.

Рекомендуется проводить лекции, беседы, конференции, встречи за круглым столом, экскурсии, организовывать походы в музеи, выставочные залы, театры; совершать экскурсии на природу, организовать в школе или классе уголок живой природы.

Заключение

Итак, в данной работе на основе анализа педагогической литературы мы познакомились с понятием эстетического воспитания школьников. Эстетическое воспитание - это процесс формирования и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности. Эстетическое воспитание является одним из компонентов целостного педагогического процесса и призвано сформировать у школьников стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты. Также мы изучили основные средства формирования эстетической культуры учащихся, к которым относятся эстетическое восприятие природы, творчество и искусство - наиболее универсальное средство эстетического развития. Нами была разработана методика, позволяющая определить уровень развития эстетического сознания учащихся. Предлагаются анкеты для учащихся и для учителей. Результаты анкетирования позволяют сделать определенные практические выводы. Мы предполагаем, что выдвинутая нами гипотеза о том, что эстетическое сознание большинства учащихся находится на недостаточно высоком уровне развития в связи с неудовлетворительной деятельностью по их эстетическому воспитанию, подтвердится на практике. На основании изученных материалов нами были даны рекомендации, позволяющие решить эту проблему - увеличить эффективность эстетического воспитания школьников и повысить уровень развития их эстетического сознания.

Список использованной литературы

1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов-на-Дону, 1999.
2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: Личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Учебное пособие. - М., 1999.
3. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. - М.: Юрайт, 2004.
4. Выгодский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1965.
5. Зеер Э.Ф. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специализациям и направлениям. - М.: Профессиональное образование, 1997.
6. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. - М.: Просвещение, 1985.
7. Макаренко А.С. О воспитании. - М.: Политиздат, 1988.
8. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. - М.: Карапуз, 2000.
9. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. - М.: Просвещение, 1981.
10. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии. - М., 1999.
11. Педагогика школы: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. / Под ред.Г.И. Щукиной. - М.: Просвещение, 1977.
12. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 2002.
13. Сухомлинский В.А. Избранные произведения: В 3-х томах. Т.1. - М.: Педагогика, 1979.
14. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение, 1968.
15. Эстетическое воспитание школьников. / Под ред. А.И. Бурова и Б.Т. Лихачева. - М., 1974.