

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М.П. ДЮМИНА

В статье говорится об актуальности эстетического воспитания детей, даётся понятие «эстетическое воспитание», конкретизируется, что входит в это понятие, какую роль играет в современном мире и как средства изобразительного искусства, музыки или литературы могут в этом помочь.

Художественно-эстетическое воспитание учащихся играет большую роль в современном мире наряду с учебной деятельностью школьников. Оно играет важную роль в формировании вкуса школьников, чувства прекрасного, знакомит обучающихся с шедеврами русской и мировой культуры, культурным наследием всех стран.

Чувство прекрасного начинает закладываться с самого детства, ребёнок умело отличает красивое и некрасивое, прекрасное и безобразное, грязное и чистое, приятное и неприятное, грубое и доброе.

Он находит и начинает всё это различать в окружающем его мире: взрослые, которые его окружают, атмосфера в доме, звуки, тембры голосов, цвета стен и многое другое. Именно поэтому эстетическое понятие очень широкое, его нельзя применить узко к искусству или музыке. Это и само отношение к окружающему миру, людям, труду, быту, и ко всему созданному человеком.

При всём сказанном выше следует уточнить, что само понятие «прекрасное» не полностью совпадает со значением слов «красота, красивый». Последнее — это скорее описание внешней формы, оболочки, которое зависит от конкретной исторической эпохи, и может меняться. «Прекрасное» же находится вне зависимости от времени и включает в себя такие понятия, как гармония, гуманизм, совершенство, возвышенность, духовность. Синонимичны по своему значению эстетическому воспитанию вкус, эстетика, эталон, культура, в какой-то степени идеал, мораль, гармония. В целом, все эти понятия близки и тождественны.

Наиболее полно понятие «эстетическое воспитание» раскрывает Педагогический терминологический словарь.

Итак, **эстетическое воспитание** — процесс формирования и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и явлений реальности. Один из универсальных аспектов культуры личности. Э.в. реализуется в системах образования различного уровня, приобретая полноценность лишь при самообразовании, саморазвитии личности. В более узком смысле эстетическое воспитание — в отличие от художественного воспитания — направление, содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные на эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и их оценки.

Цели Э.в. и эстетического образования:

- развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности;
- совершенствование эстетического сознания;

- включение в гармоническое саморазвитие;
- формирование творческих способностей в области художественной, духовной, физической (телесной) культуры.

Совокупность теоретических представлений об Э.в. образует особую область научного знания, отдельные положения которой имеют основания в философии, эстетике, педагогике, психологии, культурологии, искусствознании и литературоведении. Как синоним термина «Э.в.» употреблялось понятие «художественное воспитание», которое, представляя собой часть Э.в., реализуется наиболее полно в профессиональном художественном образовании, при специализации в области искусства, в творческой и художественно-педагогической деятельности (см. Художественное воспитание). В России теория и практика Э.в. в своём развитии опираются на концепции Ф. Шиллера, П.Е. Георгиевского, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачёва, Ю.М. Лотмана, Л.С. Выготского, П.А. Флоренского и др., определяющие процесс Э.в. на основе принципа бинарности духовного и материального, прекрасного и выразительного в эмоционально-чувственном освоении, оценке личностью эстетических свойств реальности и искусства. В качестве основы Э.в. школьников выступают гл.о. гуманитарные предметы. Наряду с обязательными и специфически региональными занятиями и факультативными курсами реализуются авторские программы Э.в. Художественное образование в федеральном и региональном компонентах осуществляется на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и языка. Э.в. школьника часто понимают как начальный этап, вариант художественного дополнительного образования детей. Перспективны курсы с богатым культурологическим, эстетическим и Результаты Э.в., закрепляясь в личностных качествах, обогащают все формы познания, общения, практической, игровой деятельности каждого школьника. Эстетическая восприимчивость и отзывчивость углубляют развитие сенсорного восприятия, образного и логического мышления, творческих способностей человека, позитивно влияют на характер самооценки, рефлексии, ориентации на ценности культуры.

В другом словаре — **Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)** эстетическое воспитание — это одно из направлений содержания воспитания подрастающего поколения. Оно заключается в развитии у обучаемых эстетического восприятия окружающего мира и способностей создавать прекрасное. Оно основывается на эмоциях, чувствах и природном, естественном стремлении человека к красоте. Эстетическая сторона предмета познания облегчает усвоение его учащимися. Основная цель эстетического воспитания заключается в формировании у детей эстетического отношения к своей жизнедеятельности, к объектам действительности, к труду.

Содержание эстетического воспитания включает:

- развитие эстетических чувств и эмоций;
- совершенствование эстетического восприятия;
- развитие воображения учащихся;
- эстетическое просвещение учащихся;
- формирование механизмов эстетического самовоспитания и самообразования;
- индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных задатков, способностей и склонностей учащихся.

Содержание эстетического воспитания — это знания о признаках прекрасного, художественных жанрах и творениях; навыки и умения, например, по анализу эстетических объектов и творческие умения создавать эстетически ценные объекты. В ходе эстетического воспитания у учащихся формируются эстетические отношения, восприятие, чувство, вкусы, идеалы.

Многие учёные, исследователи, педагоги и психологи согласны с тем, что воспитание в любом случае — это какой-то процесс, в данном случае он долгосрочный. Что

это значит? Это значит, что человек воспитывает себя в течение всей своей жизни. Без вмешательства извне (воспитателей, учителей, психологов, просто бесед и даже путешествий) у человека может сложиться искажённое, порой безобразное понятие эстетического. И с каждым годом ситуация ухудшается: по-разному воспринимаемые события в мире, детские реакции, иногда резкие и агрессивные, говорят о том, что воспитательная работа с подрастающим поколением должна вестись постоянно. Задача педагога — успеть.

В книге «Ребёнок в мире творчества» под редакцией Н. Варки можно найти такую формулировку: «Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребёнка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве» [Н. Варки, 2003, 53]. Уже в дошкольном возрасте этот процесс тоже целенаправленный.

Какова же цель эстетического воспитания в основной школе? Организовать весь учебный процесс таким образом, чтобы на всех уровнях прослеживалась связь с прекрасным, чтобы личность развивалась гармонично, чтобы ребёнок мог не только видеть и чувствовать прекрасное, но и самому быть его творцом и создателем. Так, цель эстетического воспитания отразила Т.Н. Фокина, которая считает: «Художественно-эстетическое воспитание — воспитание целостной гармонично развитой личности, для которой характерно сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и искусстве».

Задачи художественно-эстетического развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи эстетического воспитания основного общего образования немногим отличаются от дошкольного, они углубляются, расширяются, дополняются новыми сведениями большего объёма и более высокими требованиями.

На чём основывается художественно-эстетическое развитие? Во-первых, это межпредметные связи (на литературе используется музыка и искусство, на музыке — наоборот, литература и т.п.). Во-вторых, большая часть информации должна быть из опыта ребёнка, тем самым, получится её полнее и ярче прочувствовать, т.к. некоторые отвлеченные понятия, такие как воображение, гармония, вкус и др. просто не будут понятны (в большей степени это касается дошкольного или младшего школьного возраста). В-третьих, желательно использовать все виды искусств прекрасного во взаимосвязи, объединять их по темам, технике, объёму. В заключение, педагогу необходимо так подбирать и отбирать языковой материал для наблюдений, творчества или анализа, чтобы наиболее полно раскрыть взгляд на ту или иную тему, при этом не забывать о том, что каждый ребёнок индивидуален, и ему нужен свой подход.

Литература

Выдающийся русский драматург А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А «Красота спасёт мир»? Это замечательное

выражение принадлежит знаменитому русскому писателю Ф.М. Достоевскому. В своём романе «Идиот» писатель наделяет мыслями и рассуждениями о красоте и о её сути в лице героя — князя Мышкина. «Правда, князь, — спрашивает Мышкина Ипполит, — что мир спасёт «красота»? Господа, — крикнул он громко всем, — князь говорит, что мир спасёт красота!» Лев Николаевич Толстой сказал: «Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть красоту». Можно приводить бесконечные примеры на уроках по литературе в высказываниях писателей о прекрасном, красоте, приятном, любви, о чём-то возвышенном. Нужно всего лишь попытаться обратить внимание ребёнка, дать ему прочувствовать и пережить сказанное.

Но ещё Л.С. Выготский писал, что «Недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения — необходимо ещё творчески преодолеть своё собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется вполне». Именно поэтому эстетическое общение с ребёнком средствами художественной литературы должно заинтересовать ребёнка проявить себя в творчестве. Этому способствуют театрализованные представления, инсценировки, игры, декламации, сочинения, рецензии, отзывы, эссе, при этом деятельность может быть как устной, так и письменной, а формы работы как индивидуальными, так и групповыми. Такие виды работ очень любимы детьми, и тем чаще их нужно включать в урочную и внеурочную деятельность. Картины природы в литературных произведениях дают возможность научиться устному словесному рисованию, что обогатит речь ребёнка образными выражениями. Ведь благодаря гармонии природа учит нас правильному поведению, красоте, строгой закономерности, пропорциям, разнообразию форм, линий, красок, звуков.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в работе с детьми любого возраста необходимо использовать средства литературных произведений, что будет способствовать эстетическому развитию детей.

Искусство

Если мы рассмотрим значение слова «Искусство» в словаре Д.Н. Ушакова, то увидим, что это слово многозначно.

ИСКУССТВО, искусства, ср.

1. *только* ед. Творческая художественная деятельность. Заниматься искусством. Новые течения в искусстве.

2. Отрасль творческой художественной деятельности. Основные искусства: живопись, ваяние, зодчество, поэзия, музыка и танцы. Изобразительные искусства. Науки и искусства.

3. *только* ед. Система приёмов и методов в какой-нибудь отрасли практической деятельности; мастерство. Военное искусство. Искусство плавать. Искусство управления. «Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им». М. Горький.

4. *только* ед. Умение, ловкость, тонкое знание дела. С большим искусством вёл свои дела.

• Из любви к искусству (делать что-нибудь; *разг. шутл.*) — без всякой корыстной цели, из одной любви к самому делу, занятию¹.

Ближе всего для нас второе значение — это творческая художественная деятельность с её разновидностями: живопись, ваяние, зодчество, поэзия, музыка и танцы.

Воспитание всегда осуществлялось с помощью всех перечисленных выше форм искусства. Но человечество не стоит на месте и гаджеты, и цифровые технологии захватили этот мир, и тогда возникает тогда вопрос: «Нужны ли ребёнку (человеку) все эти древние формы: наскальная живопись, «Портрет госпожи Лизыдель Джокондо»

¹ Электронное издание «Толковый словарь русского языка Ушакова», М.: «Словарное издательство ЭТС», 1999 г. — 1-е изд., 2008 — 3-е изд.). Словарь имеет трехуровневый поиск: заглавные слова статей словаря — ок. 100.000; слова, выделенные автором в тексте статей — ок. 500.000; все слова, встречающиеся в слове — ок. 2.500.000.

Леонардо да Винчи или одна из сонат Людвиг Ван Бетховена?» если человек хочет остаться человеком, то бесспорно, ответ на этот вопрос будет положительным. Чувство прекрасного — это духовное содержание человека, и человек всегда будет нуждаться в красоте.

Это очень актуально в современном мире, так как многие понятия о прекрасном, эстетике подменяются и искажаются. Для учителя предметника, будь то учитель русского языка и литературы, учитель музыки и изобразительного искусства, стоит одна главная цель — научить видеть прекрасное, понимать его, при этом ценить и уважать, способствовать проявлению интереса к собственному творчеству и проявлению себя. Необходимо научить детей видеть за «внешней некрасивостью» видеть внутреннюю красоту, подмечать тонкие грани, изящность форм, цветов, запахов. Всё перечисленное — это всего лишь часть задач эстетического воспитания, и их нельзя решить только лишь в одном возрастном периоде, они решаются в течение всего периода обучения и воспитания в дошкольном учреждении, школе и высших учебных заведения и продолжается в течение всей жизни.

Природа нам даёт неиссякаемый источник для наблюдения и анализа, главное — научить ребёнка любить красоту и её гармонию.

Музыка

Музыка тесно связана с изобразительным искусством.

Музыка — вид искусства. Согласно А.Н. Сохору, этот вид «отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов»².

В БРЭ (2013 г.) музыка определяется как «искусство звуков, организованных главным образом по высоте и во времени»³.

Уже в самом определении говорится о том, что музыка каким-то образом воздействует на человека. Она оказывает влияние на внутренний мир человека, духовное содержание, нематериальное. Музыку нельзя увидеть, потрогать, но при этом каждый человек подвержен её влиянию с младенческого возраста.

Влияние музыки на все живые существа давно доказано, не нужно приводить примеры того, что прослушивание классической музыки положительно влияет на удои молока коров, разрешение конфликтов людей, снижается и нормализуется артериальное давление, и просто улучшается настроение, — всё это уже общеизвестный факт. Но с какой силой искусство будет влиять на человека, это уже индивидуально, так как если человек заинтересован в чём-либо, результат будет на порядок выше.

Таким образом, обобщив всё вышесказанное, можем сделать вывод, что главная цель педагога — создать такие условия, чтобы ребёнок не остался равнодушным к явлениям действительности, используя по возможности все те инструменты изобразительного искусства, музыки или литературы, которые смогут затронуть и заинтересовать детскую душу, формируя и прививая тем самым правильный эстетический вкус.

Литература

1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург. 2000.
2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002.
3. Большая российская энциклопедия. Том 21. М., 2013. С. 403.
4. Выготский Л.С. Психология искусства М.; 1986.

² Сохор А.Н. Музыка // Музыкальная энциклопедия. Т. 3. М., 1976, стлб. 730. Под «тоном» Сохор подразумевает звук определённой высоты.

³ Большая российская энциклопедия. Том 21. М., 2013, с. 403.

5. Кондрашева Ю.В., Прудских Э.В. Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 52–54. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/>
6. Сохор А.Н. Музыка // Музыкальная энциклопедия. Т.3. М., 1976, стлб. 730.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).
8. Фокина Т. Программа художественно-эстетического развития дошкольников / Т.Фокина // Дошкольное воспитание. 1999. № 1. С. 35–38.
9. Электронное издание «Толковый словарь русского языка Ушакова», М.: «Словарное издательство ЭТС», 1999 г. — 1-е изд., 2008 — 3-е изд.).