

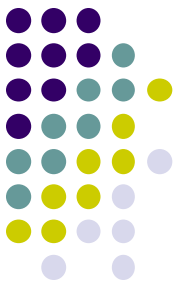
Тема 2.4. Эстетическое воспитание личности младшего школьника

«Три раба везут тачку с камнями. Каждому из них философ задает один и тот же вопрос: «Зачем ты везешь эти тяжелые камни?» Первый отвечает: «Приказали везти эту проклятую тачку». Второй говорит: «Везу тачку, чтобы заработать на хлеб». Третий же сказал: «Строю прекрасный храм»»
(Притча Плутарха)

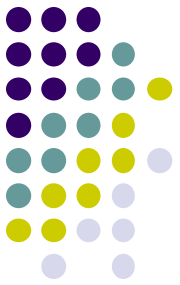

План :

1. Значение эстетического воспитания.
2. Связь эстетического и нравственного воспитания. Понятие о художественно-эстетическом воспитании.
3. Сущность, условия и задачи эстетического воспитания.
4. Понятие об арттерапии. Творчество ребенка как познание и преобразование себя и окружающей действительности.

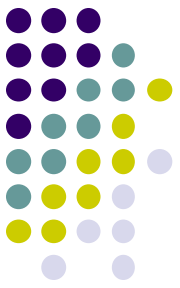

1. Значение эстетического воспитания

Эстетика – наука о прекрасном.

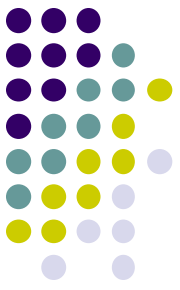
*Основные эстетические категории:
«прекрасное», «безобразное»*

Восприятие мира с позиции прекрасного всегда **эмоционально окрашено** (красота постигается не столько на логическом уровне, сколько на **уровне чувств**).

«Эстетическое переживание, удовлетворяя человеческую потребность в наслаждении красотой, порождает **эмоцию радости**. В свою очередь радость является **объединяющей эмоцией**. Она дает человеку **ощущение своей связи, слитности с окружающим миром**, формирует положительное отношение к людям, обществу, его духовным ценностям» (Гавриловец, Казимирская 1988, 6).

2. Связь эстетического и нравственного воспитания. Понятие о нравственно-эстетическом воспитании

Аристотель писал, что музыка способна оказывать влияние на эстетическую сторону души и, поскольку она обладает таким свойством, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. Общий механизм воздействия произведений искусства на человека Аристотель назвал **«катарсис»** - *очищение через идентификацию с образами произведений искусства, сопереживание; изменение действия «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение»* (Л.С. Выготский).

Таким образом, для нравственного воспитания имеет значение изучение произведений искусства, что подразумевает раскрытие их гражданской и нравственной направленности, формирование у учащихся понимания того, что подлинное произведение искусства всегда утверждает истинные ценности, мотивирует к прогрессу, к осуществлению идеалов добра, красоты, свободы, справедливости, любви (Харламов 2004).

«Нравственно-эстетическое воспитание – это целенаправленная система воздействий на чувства, мысли, поведение воспитанников, которая формирует у них способность воспринимать нравственное как прекрасное и потребность совершенствовать себя и окружающий мир по нравственно-эстетическим критериям»
(Гавриловец, Казимирская 1988, 7).

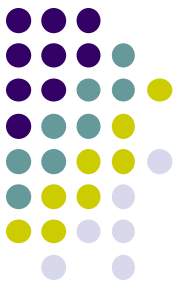
3. Сущность, условия и задачи эстетического воспитания

Эстетическое воспитание - процесс формирования чувств в области прекрасного.

«Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся, направленной на формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, на выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов, а также развитие творческих задатков и дарований в области искусства» (Харламов 2004, 395).

Задачи эстетического воспитания:

1) Развить эстетическое восприятие учащихся (через созерцание - В.А. Сухомлинский в Павлышской школе проводил уроки на природе).

2) Научить понимать прекрасное (принцип **единства чувства и мысли** – воспитание должно строиться не просто на переживании по принципу: «нравится – не нравится», а **«нравится, и я понимаю, почему»**. «В противном случае мы можем воспитать духовно-нравственный примитивизм» (Емельянова 2003, 63).

3) **Развитие творческих способностей** (Емельянова 2003), через приобщение учащихся к художественному творчеству (например, иллюстрации к художественным произведениям).

4) **Воспитание эстетических потребностей, эстетического отношения к действительности** (Емельянова 2003).

Утилитарная оценка (вещное отношение) – оценка явления или предмета с точки зрения его значения для практики, для удовлетворения потребностей.

Эстетическая оценка – оценка явления с точки зрения его самооценности. Эмоциональное начало делает лично значимым для человека то, что не имеет для него практической пользы, но возвышенно само по себе.

5) Помочь учащимся **овладеть знаниями, связанными с пониманием искусства и умением выражать свои суждения, взгляды по вопросам художественного отражения действительности** (композиция произведения, его сюжет, фабула, художественный образ, эпитет, метафора, сравнение, минор и мажор в музыке, перспектива в изобразительном искусстве; написание сочинений, устное и письменное рецензирование произведений литературы, музыки, театральных постановок, кинофильмов и художественных выставок; отражение связи между различными видами искусства – литература, музыка, живопись и пр.)

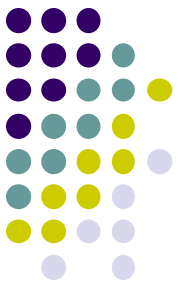
6) Формирование у учащихся *эстетический представлений, понятий, художественного вкуса, умения отличать подлинные произведения искусства от художественных поделок, ремесленничества.*

Особенно проблематично это в современных условиях массовой культуры, упрощения стандартов оценки, когда, зачастую, эстетизируется безобразное (Харламов 2004) (Емельянова 2003).

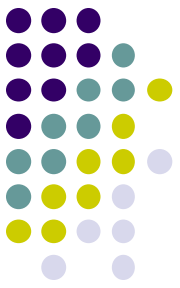

7) **Формирование эстетики, то есть культуры поведения, соблюдения норм взаимодействия, помочь «увидеть красоту своих усилий»** (соблюдение тишины, порядка, чистоты, бережное отношение к книгам, учебному оборудованию, вежливое и доброжелательное отношение друг к другу) (Харламов 2004).

Условия эстетического воспитания

1) **Эстетизация образовательной среды** (Например, Вальдорфская школа строится в специальном архитектурном исполнении, настраивающем на гармонию с природой: естественные цвета и украшения, близкие к природным формам. Школа А.С. Нейлла напоминала зеленый остров).

2) Изучение предметов эстетического цикла (литература, изобразительное искусство, музыка - изначально по своему содержанию ориентированы на формирование эстетических представлений).

3) *Использование средств искусства на уроках* эмоционально обогащает содержание предметов и способствует более глубокому осмыслению содержания материала.

(Например, в Вальдорфской школе учитель объясняет учебную информацию, используя музыкальные инструменты, сказочный сюжет, художественный образ. К примеру, знакомство с буквой «к» начинается со сказки про короля, затем короля рисуют, рисунок схематизируется до буквы, заучивают стихотворение, где каждое существительное начинается с буквы «к»).

4) Введение в образовательную подготовку учащихся предметов искусства (хореография, театр, кино)

4. Понятие об арттерапии. Творчество ребенка как познание и преобразование себя и окружающей действительности.

Арттерапия (термин ввел Адриан ХИЛЛ В 1938 г.).

Арттерапия – буквально, терапия искусством.

«**Арттерапия** – все виды практики оказания психологической помощи личности..., основанные на искусстве и творческих продуктивных формах активности человека» (Бурменская, Захарова, Карабанова 2000, 206).

История становления арттерапии

1) в контексте теоретических идей **психоанализа З. Фрейда** (искусство как сублимация) - **искусство является средством проекции подавленных переживаний**, позволяющих объективировать воспоминания раннего детства и травмирующие события.

2) в контексте идей **К. Юнга**: **искусство представляет значимый источник роста и развития личности**, является средством гармонизации и самореализации личности посредством установления **баланса между сознанием и бессознательным**.

3) В контексте идей **гуманистической психологии**, коррекционные возможности арттерапии связаны с предоставлением ребенку практически неограниченных возможностей для **самовыражения и самореализации в продуктах творчества**, для утверждения и познания своего Я (Бурменская, Захарова, Карабанова 2000).

Первые попытки использовать арттерапию для коррекции трудностей личностного развития детей и подростков относятся **к 30-40-м гг. 20 века.** В это время арттерапевтические методы были использованы **в работе с детьми, испытавшими насилие в фашистских лагерях и вывезенными в США.** С тех пор арттерапия прошла значительный путь развития и используется как самостоятельный и как дополняющий метод.

Виды арттерапии

Пассивная

(восприятие искусства)

Активная

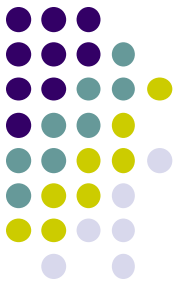
(создание произв.искусства
в процессе творчества)

Творчество – процесс создания качественно нового (лично или социально значимого продукта, обладающего субъективной или объективной новизной).

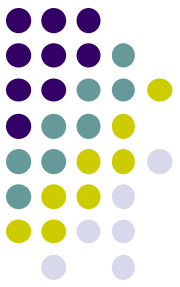
«Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее»

(Л.С. Выготский)

Человек – существо **антиномическое** – в нем заложены неустранимые противоречия, являющиеся движущими силами его развития (Б.С. Братусь).

Антиномия – существование двух определений, которые противоречат друг другу, при этом одно из которых не исключает другое и каждое из которых можно доказать (обосновать).

Главная антиномия:

- с одной стороны – человек как существо физическое, телесное смертен, конечен, ограничен во времени и пространстве – ТВАРЬ
- с другой стороны – человек как существо духовное, бесконечен, бессмертен, причастен ко всему человечеству – ТВОРЕЦ (Б.С. Братусь)

Потребность в трансценденции воплощается в творчестве или разрушении

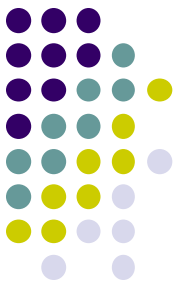
Трансценденция

Творчество

Разрушение

«Человек может творить жизнь. Это чудесное свойство, которое в действительности объединяет его со всеми живыми существами, но с тем отличием, что он один сознает себя и созданием, и создателем»

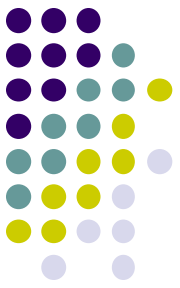
(Э. Фромм 1995, С. 28).

В акте творчества человек преодолевает ограниченность и случайность своего существования. Предпосылками творчества являются Любовь и Забота.

Творчество:

- способности
- процесс деятельности (преобразования себя или действительности)
- результат преобразования (идеальный или материальный продукт – нечто новое или трансформированное)

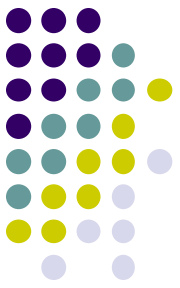

Творчество связано с развитием:

- 1) **дивергентного мышления** – ориентированному на поиск альтернатив;
- 2) **латерального мышления** (движение в сторону, Эдвард де Боно) – обнаружение разных подходов, поиск альтернатив, стремление уйти от зафиксированных сознанием моделей, создание принципиально нового.

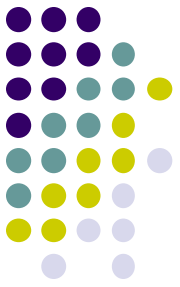
(Конвергентное мышление – ориентировано на нахождение единственно верного решения).

Особенности детского творчества (Л.С. Выготский «Воображение и творчество»)

- 1) Детская фантазия «не имеет пределов»
- 2) Свобода, произвольность детской фантазии (и неточность, искажение реального опыта)
- 3) Детское творчество опирается на незрелое мышление («бедность детской фантазии», по Выготскому)
- 4) Создание произведения «в один прием»
- 5) Некритическое отношение к продукту своего творчества
- 6) Субъективизм, автобиографичность творчества
- 7) Синкретичность (отдельные виды искусства не разделены, не специализированы)

Творчество ребенка в возрастном аспекте:

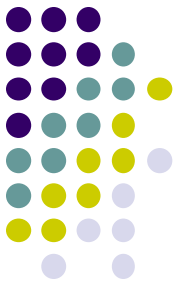

Дошкольный возраст – рисование,
конструирование.

Младший школьный возраст – словесное
творчество.

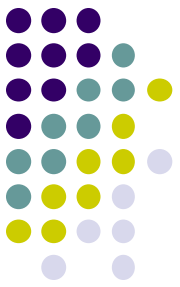
Подростковый возраст – письменное
творчество

Условия организации детского творчества (И.Н. Емельянова)

- 1) Постановка творческих задач
- 2) Наличие необходимого материала
- 3) Овладение специальными умениями
- 4) Создание атмосферы свободы
- 5) Межличностный контакт детей
- 6) Отказ от критики продуктов творчества ребенка.

Механизмы арттерапии (творчества)

1) ***Символическое реконструирование*** (Фрейд, Юнг). «Символический язык искусства позволяет личности преодолеть защитные механизмы и сделать предмет своего исследования, познания и анализа те проблемы, которые в реальной жизни и деятельности оставались неразрешенными» (Бурменская, Захарова, Карабанова 2000, 207).

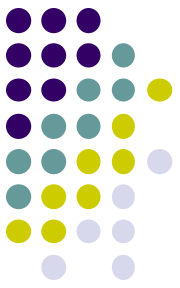

2) **Эмоциональная децентрация:**
возможность увидеть свою проблему со стороны глазами всех участников конфликтной ситуации.

3) **Катарсис:** связан с природой эстетической реакции; катарсис, основанный на искусстве – изменение действия «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение» (Л.С. Выготский).

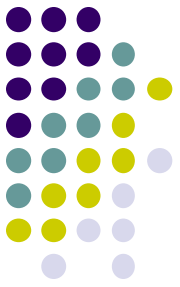
4) Присвоение социально-нормативных личностных смыслов (А.Н. Леонтьев):
восстановление связи с миром,
преодоление чувства одиночества;
обретение взаимопонимания в
межличностных отношениях; самопознание
и личностный рост (Бурменская, Захарова,
Карабанова 2000).

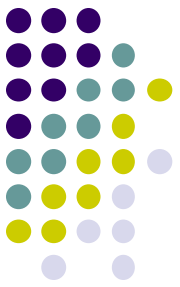
Показания к арттерапии

- Трудности эмоционального развития, актуальный и посттравматический стресс.
- Эмоциональная депривация детей: переживание ребенком эмоционального отвержения и чувства одиночества.
- Повышенная тревожность, страхи, фобические реакции.
- Наличие конфликтных межличностных отношений в семье, со сверстниками, с педагогами.
- Дисгармоничная Я-концепция: неадекватные представления о себе, неадекватная или амбивалентная самооценка, низкая степень самопринятия.

Возрастной контингент:

- **3 – 5 лет** преимущество отдается игротерапии (так как символическая деятельность еще находится в стадии формирования).
- **6 – 10 лет** – дети способны использовать художественный материал для символической экспрессии и коммуникации, соответственно, арттерапия является продуктивной формой коррекции наряду с игротерапией.
- **11 – 13 лет** – арттерапия становится особенно эффективной в связи с возрастанием потребности в самовыражении и с овладением техникой изобразительной деятельности.

В игротерапии значение взрослого с возрастом постепенно девальвируется.

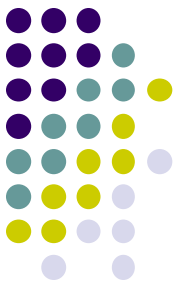
В арттерапии, напротив, с возрастом роль взрослого в творческой деятельности ребенка приобретает все большую ценность

Задания:

1. Сформулируйте задание для ребенка младшего школьного возраста, направленное на пассивное восприятие произведения искусства.
2. Сформулируйте задание для ребенка младшего школьного возраста, направленное на активную творческую деятельность.

Литература:

1. Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно-эстетическое воспитание школьников: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1988. – 128 с. – С. 3 – 38.
2. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: Учебное пособие. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2003. – 216 с.- С. 46 - 72.
3. Леонтьев Д.А. Очерки психологии личности. – М.: Смысл, 1997. – 64 с. – С. 51 – 54.
4. Эстетическое воспитание школьников: Вопросы теории и методики: (Педагогическая наука – реформе школы) / Под ред. М.Д. Таборидзе. – М.: Педагогика, 1988. – 104 с. – С. 3 – 63.
5. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник – 7-ое изд. – М.: Педагогика, 1992. – 168 с. – С. 340 – 414.

Спасибо за внимание!