

Художественно-эстетическое воспитание школьников как основа творческого развития учащихся

Морокова Т.Д., заместитель директора по УВР
МАОУ «СОШ № 40» г. Перми

Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Задача школы, опираясь на общее между дошкольным и младшим школьным этапами развития ребёнка, сохранять, обогащать и развивать тот потенциал, который закладывается в детском саду.

Процесс гуманизации и гуманитаризации образования, возрастание роли духовного фактора в развитии личности выдвигает эстетическое воспитание на новые позиции в обществе.

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл.

Эффективность работы школы в настоящее время определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика, формирует творческую личность и готовит её к полноценной познавательной и общественно-трудовой деятельности.

Сложившаяся в настоящее время система обучения и воспитания детей в детском саду и начальной школе обеспечивает преемственность в развитии художественно-эстетических основ личности.

Мы убедились, что искусство развивает в ребёнке способности, которые в равной мере необходимы для художественного и научного познания. Поэтому наряду с общеобразовательным было определено художественно-эстетическое направление.

Основная цель занятий искусством в начальной школе – обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей; развитие художественно-образного мышления, способностей к художественному творчеству. В соответствии с этим выделяются 3 ведущие содержательные линии:

- развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусства;
- обогащение эмоционального мира ребёнка;
- развитие сотворческого восприятия произведений искусства.

В начальной школе учащиеся знакомятся с разными видами искусства, разнообразием жанров, своеобразием и богатством художественных традиций народов мира и родной художественной культурой.

Творческий опыт детей расширяется в разных видах искусства. Эстетическая деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям:

- изобразительная
- художественно-речевая
- музыкальная
- театрально-игровая
- хореографическая
- культурно-массовая

Широкое использование различных видов эстетической деятельности способствует пробуждению художественных интересов, развитию художественно-творческих способностей школьников. Успех же всей разнообразной эстетической деятельности зависит от того, насколько учащиеся овладевают различными видами искусства и испытывают потребности и удовольствия от художественно-творческой деятельности.

Учебный план школы скорректирован для углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла, при этом образовательные области выдержаны, а максимальный объём учебной нагрузки не превышает нормы.

Опыт показывает, что воспитание, обучение и развитие школьников осуществляется наиболее успешно, если оно охватывает все виды общения детей с искусством. Поэтому в учебный план внеурочной деятельности включены следующие художественно-эстетические дисциплины: *сольфеджио, хоровое пение, этика, музицирование, ИЗО, театр.*

По данному учебному плану работают классы I ступени, что даёт возможность каждому ребёнку раскрыть свой талант, свой потенциал. Сделать искусство доступным абсолютно каждому ребёнку – вот главный тезис, который лежит в основе всей учебно-воспитательной деятельности.

Для обеспечения вариативной части содержания образования используются программы, утверждённые МО РФ, а также авторские программы, а именно:

- Программа по музицированию для 1 кл. (автор-разработчик Ханжина Г.В.).
- «Уроки этики в начальной школе» (автор-разработчик Бондаренко В.А.).

Для осуществления опытно-экспериментальной работы используются программы по сольфеджио (автор Глухов Л.В.), по хоровому пению (автор Останин П.П.), «музыкальный инструмент» – автор Мошкарёв С.Г.

Материально-техническое обеспечение используемых программ в полном объёме соответствует нормативной базе. Подготовлен обширный дидактический материал (в т.ч. слайды, аудиокассеты, видеокассеты и др.)

Мы понимаем, что обучение в школе должно вестись на интенсивной интегративной основе. Именно такая организация содержательной стороны обучения приводит к снижению психологической нагрузки, способствует формированию особого типа мышления. Поэтому педагогами школьной лаборатории по художественно-эстетическому образованию и воспитанию разработаны интегрированные курсы и образовательные блоки, которые успешно внедряются в учебный процесс:

- «литература – музыка – живопись»;
- «природоведение – музыка – живопись»;
- «математика – сольфеджио»;
- «математика и конструирование»;
- «изобразительное искусство и художественный труд».

В области музыкального образования и развития школьники приобретают опыт эмоционально-целостного отношения к музыкальным произведениям, знакомятся с жанрами и формами музыки, её интонационной основой, выразительными средствами, с основными чертами музыки родной страны и других народов мира. Формами приобщения учащихся к музыке выступают хоровое и вокальное пение, прослушивание музыкальных произведений композиторов, выражение своих впечатлений в слове, рисунке, в художественном движении, сочинение собственных мелодий. В процессе изучения закономерностей музыкального искусства педагоги также используют такие образно-игровые приёмы, как:

- пластическое интонирование;
- музыкально-ритмические движения;
- свободное дирижирование;
- игра на элементарных музыкальных инструментах;
- инсценировка песен, музыкальных композиций;
- соответствующие приёмы работы над артикуляцией, дикцией, дыханием, мимикой.

Эти разнообразные формы деятельности на уроках позволяют сделать процесс освоения музыки интересным, содержательным, что устраняет двигательную пассивность и перегрузки детей в начальный период школьного обучения. МУЗЫКА – это энергетическое поле личности. Понимать музыку – значит понимать другого человека, чувствовать его настроение и внутренне состояние. Музыка создаёт определённый эмоциональный настрой, который зовёт к размышлению. Дети учатся выражать свои чувства, переживания, осознают связь музыки с жизнью.

Навыки певческой деятельности учащихся более основательно формируются на уроках хорового пения. В ходе обучения хоровому искусству у школьников развиваются музыкальный слух,

память, голос, воспитывается эмоциональная отзывчивость к искусству, формируются художественные взгляды и представления, вырабатывается эстетический вкус.

Изучение сольфеджио – это кратчайший и эффективный путь развития интонационного слуха, ладового мышления, звуковысотных представлений. Занятия сольфеджио дают положительные результаты, т.к. умственная и моторная сферы деятельности ребёнка развиваются одновременно и гармонично.

Игре на музыкальных инструментах в программе уделяется особое внимание. В 1 классе дети участвуют в коллективном музицировании. Со второго класса по желанию обучаются игре на музыкальном инструменте индивидуально.

Не менее важным в системе художественно-эстетического образования является развитие детского изобразительного творчества. Изобразительная деятельность в силу её специфики даёт большие возможности для эстетического развития личности. Учебная программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» отвечает идеям преемственности в художественном образовании и развитии детей. Она построена на основании приобретенных в дошкольном возрасте впечатлений и полученных навыков.

Изобразительное искусство развивает зрительную память, наблюдательность, пространственное воображение, мелкую моторику пальцев, глазомер, усидчивость, чувство ритма и гармонии, учит детей видеть красоту окружающего мира и добиваться совершенствования в своей работе.

Уроки изобразительного искусства в начальных классах ведут опытные педагоги. Их уроки пронизаны особой эмоциональной атмосферой увлечённости. Она достигается с помощью живого слова учителя, интересных диалогов с учениками, ярких зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций.

Детская фантазия не знает границ: дети рисуют акварелью, гуашью, восковыми мелками, угольками, карандашом, занимаются лепкой, конструированием, аппликацией, вышивкой, используют природный материал. С каким интересом ученики работают на этих уроках. Они действуют как добрые волшебники, умело разными средствами художественной выразительности раскрывают богатства и глубину художественного образа. Особенно учащиеся бывают увлечены в процессе выполнения коллективных композиций («Мой город», «Осенняя фантазия», «Птицы летят», «Аквариум»). В условиях коллективного труда каждый ребёнок может убедиться в реальности результатов своей творческой работы и соотнести их с результатами творческих усилий всего коллектива. При анализе детских композиций можно убедиться, как тематическое рисование при помощи наблюдений, путешествий, экскурсий детей пополняет их запас знаний о жизни, обогащает память, воспитывает любовь к родной природе, рождает чувство гордости за родной край.

Основным принципом изобразительной деятельности является развитие творческой индивидуальности. Развивая творческое мышление, учитель стремится избежать любых шаблонов и схем в цвете, в форме и в умении, как художник, по-своему воспринимать окружающий мир. Рисунки детей всегда привлекают внимание своей непосредственностью, самобытностью, сочностью, яркостью цвета. Роль педагога заключается в том, чтобы не нарушить самобытности детского видения, подвести детей к правдивому изображению жизни.

Увлечённые юные художники занимаются в изостудии «Творчество» в специально оборудованном кабинете ИЗО. Стимулом к дальнейшему развитию детского творчества служат выставки рисунков, традиционные творческие конкурсы. Лучшие работы юных художников отмечаются дипломами, грамотами.

В истекшем учебном году конкурсные работы учащихся принимали участие в городской выставке.

Особое место в системе художественно-эстетического образования отводится театрально-игровой деятельности школьников.

ТЕАТР – это синтетический вид искусства. Его участники погружаются в мир литературы, музыки, изобразительного и других искусств.

ТЕАТР – это коллективное творчество. Ребята учатся плодотворному взаимодействию, овладевают навыками сотрудничества, межличностного общения.

Основной язык театрального искусства – действие, диалог и игра, что делает этот урок очень близким детям. Важная задача занятий театра состоит в том, чтобы максимально раскрыть творческие возможности детей, оказать помощь учащимся в процесс самопознания и саморазвития. Огромна познавательная и нравственная роль театрального воспитания, ведь театральная деятельность развивает фантазию, наблюдательность, внимание, память, ассоциативное мышление, культуру чувств, пластику и речи. С помощью коллективных игр и упражнений отрабатывается эмоциональность ребёнка, его музыкальная восприимчивость, ритмичность, координация движений, артистизм.

С 1 класса осуществляется целенаправленная работа с детьми по этическому воспитанию, охватывающая учебную и внеучебную деятельность школьников. Этический курс занятий «Этика» ориентирован на включение учащихся в этический диалог, общение и взаимодействие. На этих необычных уроках доброты и человечности ребёнок постигает важность и прелесть человеческих отношений, определяет свою моральную позицию, упражняется в нравственных поступках.

Путём разнообразных методических форм: рассказа, диалога, игры, эксперимента, анализа и обыгрывания жизненных ситуаций осуществляется процесс познания этических норм воспитанного человека. Уроки проводятся в увлекательной форме, эмоциональны, насыщены примерами и конкретными фактами. В игре поведение детей социологизируется, формируется фундамент нравственности, создаются условия эстетического и духовного развития личности.

Одно из звеньев единого художественно-эстетического направления в системе дополнительного образования учащихся – школьный хореографический коллектив «Городок». Его воспитательная и концертная деятельность подчинена задачам эстетического развития учащихся.

Основой учебной подготовки является тренаж классного и народного танца. Овладение ими позволяет в дальнейшем успешно осваивать многие жанры, стили, направления. Параллельно с классикой ребята изучают народно-сценический танец. Он близок детям своей конкретностью, разнообразием ритмов, движениями, характером.

Уроки танца формируют осанку, развивают пластику движений, художественный вкус.

Традиционно хореографические постановки включены в программу проводимых в школе праздников, концертов, фестивалей детского творчества. Главное стремление педагогов художественного коллектива не замыкается на задачах освоения только хореографического искусства, а связывается с задачами духовного и физического развития детей, постигающих через искусство танца и музыку красоту окружающей действительности.

Внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные формы и работу различных клубов, кружков, секций и других объединений художественно-эстетического цикла. Среди них: хореографический ансамбль «Городок», драматический кружок, ансамбль баянистов, ансамбль домристов, ансамбль гитаристов, клуб авторской песни, кружок эстрадной гитары, изостудия «Творчество», младший и старший хоры, хор мальчиков.

В школе создано такое разнообразие деятельности, которое позволяет каждому ученику заниматься своим любимым делом.

Выполняя эстетико-просветительские функции, в начальных классах проводятся культурно-массовые мероприятия: традиционные праздники, тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины, спектакли, выставки детского творчества. Конечно, степень художественных успехов участников подобных мероприятий различна, но их объединяет массовость, возможность приобщения к миру прекрасного, а также возможность раскрыть индивидуальный творческий потенциал ученика.

Единство урочной и внеурочной работы способствует расширению и углублению знаний и умений учащихся, развитию их познавательных интересов, формирует самостоятельность и творческую активность, придаёт всей учебно-воспитательной деятельности целенаправленный, комплексный характер.

Высокое качество музыкальной, изобразительной, театральной, литературной и хореографической подготовки школьников неоднократно отмечалось на проводимых районных и городских конкурсах.

В одной статье невозможно раскрыть многообразие содержания эстетического развития детей. Мы попытались показать значение эстетического воспитания, которое состоит не в создании совершенного оркестра, хора, театра, картины, а в формировании морально красивых людей, культурных, образованных, умеющих не только понимать и ценить красоту жизни, но и являющихся активными её творцами. Художественное начало есть в каждом ребёнке. И педагогу необходимо видеть в этом творческом начале – две стороны – социальную и нравственную – и стимулировать их развитие одновременно. Развивая творческое начало, педагог открывает ребятам путь к познанию прекрасного, эмоционально обогащает детей, подводит к более глубокому пониманию мира.

Таким образом, система учебно-воспитательной работы, построенная на основе комплексного воздействия искусств, способствует развитию многогранных творческих способностей ребёнка, в полной мере формирует потребность общения с искусством и в силу своей результативности является одним из ведущих звеньев непрерывного образовательного процесса.