Прохорова Т.Н., Силантьева Ю.М.
Формы и методы эстетического воспитания старшеклассников

*Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)*

doi 10.18411/spc-04-08-2018-13

idsp 000001:spc-04-08-2018-13

Модернизация образования на современном этапе направлена на создание условий для формирования целостного восприятия художественно-образной картины мира и эстетически развитой личности учащихся. В федеральном государственном образовательном стандарте делается акцент на формирование эстетических потребностей, ценностей, развитие эстетических чувств, понимания и сопереживания чувствам других, эмоционально-нравственной отзывчивости.

В статье Д.М. Ткачевой и Л.М. Миляевой эстетическое воспитание описывается как «процесс формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и в жизни, выработка эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства, формирование способности воспринимать, оценивать и осознавать эстетическое в жизни, природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир по законам красоты; развитие творческих навыков; отношения к жизни» [3, с. 96].

Эстетическое сознание определяется как форма общественного сознания, которое является художественно-эмоциональным освоением действительности через эстетическое восприятие и выражается в эстетических взглядах и творчестве [1].

На первоначальном этапе эстетического познания нужно вызывать в подростках удивление, заставлять останавливаться и наслаждаться совершенностью произведения, что предполагает значительную составляющую любования. С эстетическим любованием прямо и близко взаимосвязана общая способность к очень глубокому переживанию. Подобное переживание эстетического чувства нераздельно со способностью эстетического суждения, иными словами, с эстетическим оцениванием явлений искусства и реальной жизни, когда воспитуемый сможет давать самостоятельную, с учетом возраста, критическую оценку тому или иному художественному явлению, высказывать точку зрения по поводу него. В ходе эстетического воспитания вырабатывается эстетическое сознание, что подразделяются на несколько категорий (восприятие эстетическое, вкус эстетический, идеал эстетический, оценки эстетические, чувство эстетическое, потребность эстетическая), отражающих психологическую суть его эстетического воспитания и разрешают судить о мере эстетической культуры.

Согласно О.К. Ольховой, эстетическое воспитание призвано сформировать эстетическую культуру личности, которая, в свою очередь, представляет собой интегративное качество личности, характеризующееся совокупностью знаний сущности эстетических категорий (прекрасное, безобразное, комическое, трагическое), способов эстетического преобразования окружающей действительности [2].

Значимыми характеристиками данного понятия выступают когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностно-творческий критерии.

Рассуждая о методах и средствах эстетического воспитания Ф.К. Цаллагова отмечает, что оно развивает человека всеми эстетически важными объектами и явлениями, в том числе искусством, формирует человека не столько для искусства, сколько для эстетически активной жизнедеятельности [4].

Согласно данному автору, стержневым основанием системы эстетического воспитания является именно искусство, формирующее особую атмосферу образовательной среды, где совершается гармоничное познание эстетических явлений,

совершенствуются показатели физического, интеллектуального и душевного состояния подростков, гармонизируются их межличностные отношения.

Метод – основной инструмент воспитательной деятельности. К методам эстетического воспитания можно отнести: ознакомление и анализ произведений искусства, эстетических проявлений в жизни; организация и решение эстетических задач; приобщение к творческим занятиям; убеждение; демонстрация положительного примера; поощрение эстетической деятельности и творчества.

Говоря о собственно эстетическом воспитании старшеклассников можно выделить три основные группы методов:

- 1) методы обеспечения оптимального эстетического восприятия (демонстрация, анализ, повторное восприятие, обогащающее личность эстетическими впечатлениями);
- 2) методы практического обучения, в число которых входят объяснения, показ, упражнения;
- 3) методы художественно-творческой деятельности (выполнение конкретных творческих заданий, критический анализ произведения).

Среди разнообразия учреждений, занимающихся эстетическим воспитанием подростков, особое место принадлежит учреждениям дополнительного образования.

Учреждения данного типа – необходимое звено в воспитании многогранной личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения подростками дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять эстетические интересы, развивать познавательную активность. Как отмечает в этой связи А.И. Щетинская, «деятельность учреждений дополнительного образования востребована подростками, так как способствует приобретению нового социального опыта познания и творчества, расширяет диапазон общего эстетического развития» [5, с. 126].

В процессе художественно-эстетического воспитания используют различные формы работы: лекции, кружки, экскурсии, выставки творческих работ, вечера. Во внеаудиторной работе эстетическое воспитание проводится в различных творческих объединениях, студиях, клубах.

Актуальным является развитие у старшеклассников эмоциональной памяти, эстетических чувств, творческого воображения, которые формируются на основе эмоций, эмоциональной чувствительности как первоосновы восприятия. Изобразительное искусство как способ эстетического воспитания способствует развитию эмоциональной и духовной сфер старшеклассника, повышает его эстетическую воспитанность. Все способы эстетического воспитания: рисование, аппликация, вышивание, бисероплетение, лепка и т. д. – являются доступнейшими способами выражения чувств, эмоций студента, его творческих стремлений. Чтобы заинтересовать подростка изобразительным искусством, необходимо обращение к своему прошлому и лучшим произведениям его художественной культуры, а также объединение различных видов творчества, например: можно объединить музыку и литературу, музыку и изобразительное искусство. Считается, что музыка является не вспомогательным, а очень важным способом эстетического воспитания [3]. Музыкальное сопровождение создает особый художественный мир – мир высоких чувств, высокого эмоционального напряжения, помогает создать творческую атмосферу. Таким образом, произведения музыки и изобразительного искусства создают в юной душе чувства величия и красоты, возвышают человека в его собственных глазах.

Посещение учащимися художественного музея, знакомство с его картинами и скульптурами составляют настоящую школу эстетического воспитания. Воспитательная ценность произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства состоит в том, что они являются доступным способом эстетического воспитания, которые обеспечивают непрерывную трудовую и художественную

деятельность старшеклассников во внеклассной работе и дома, вызывают желание достигнуть своей цели и увидеть результат своего творчества.

Музыкальное воспитание – одна из составляющих эстетического воспитания в школе, которая играет особую роль во всестороннем развитии личности; это уникальный способ формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, и на этой основе – представлений и ценностных ориентаций. Благодаря специфической природе музыки как способу эстетического воспитания, музыкальное воспитание отображается не только на художественной сфере, но и на общем духовном развитии личности, раскрывая в процессе занятий музыкой такие способности, как воображение, память, творческое мышление, фантазию и др. Процесс формирования музыкальной культуры имеет большое значение во внеклассной работе.

Тесную связь музыкально-эстетическое воспитание имеет с театральным искусством, поскольку они постоянно выступают во взаимной связи одно с другим. С уверенностью можно говорить о том, что театр – это синтез музыкального, изобразительного и декоративно-прикладного искусств в объединении с красотой родного слова.

Воспитание через искусство театра подразумевает развитие полноценного восприятия спектакля, понимания слова этого искусства. Формирование художественно-эстетической культуры учащихся с помощью театра рассматривается как динамический процесс, во время которого подростки приобретают новые эстетические знания, умения, формируют суждения, способности и потребности анализа театральной культуры. Театр – это искусство действия. На сцене образы раскрываются в действиях актера непосредственно во время творчества, которое оказывает большое влияние на зрителя. Таким образом, старшеклассник все время оценивает себя с целью саморазвития и самосовершенствования, формирования личностных эстетических идеалов.

Таким образом, эстетическое воспитание на современном этапе понимается как воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерны: сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, глубокое понимание прекрасного в действительности и искусстве. Основными составляющими эстетического воспитания являются эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий компоненты, которым соответствуют критерии эстетического воспитания – эмоциональная отзывчивость на произведения искусства, осведомленность в области искусства, творческая активность в области искусства.

Корректно выбранные методы и формы оказывают влияние на эффективность работы в русле эстетического воспитания. Результат действенности эстетического воспитания реализуется в эстетической воспитанности личности, сущностью которой является органическое единство развитых природных сил, способностей восприятия, эмоционального переживания, воображения, мышления и художественно-эстетической образованности.

1. Матюхина М. В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н.Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В. Гамезо и др. – М.: Просвещение, 2010. – 256с.
2. Ольхова О. К. Воспитание эстетической культуры подростка в учреждении дополнительного образования детей. Автореферат дисс. канд. пед. наук / О. К. Ольхова. Оренбург, 2010. – 42 с.
3. Ткачева Д. М. Эстетическое воспитание подростка средствами художественного творчества / Д. М. Ткачева, Л. М. Миляева // Педагогическое мастерство: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). – М.: Буки-Веди, 2013. – С. 95-97.
4. Цаллагова Ф. К. Эстетическое воспитание подростков в учреждениях дополнительного образования детей. Автореферат дисс. канд. пед. наук / Ф. К. Цаллагова. – Владикавказ, 2014. – 45 с.
5. Щетинская А. И. Совершенствование процесса дополнительного образования в современных условиях. А. И. Щетинская. – М.: Просвещение, 2010. – 376 с.