Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Шымкент қаласы білім басқармасы

Саз колледжі

Методическая работа

«Роль искусства в развитии психики учащихся»

Разработала: Митрофанова З.В.

Отделение «Теория музыки»

г.Шымкент 2020

Роль искусства в становлении молодого поколения

« Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим , его следует, прежде всего, воспитать эстетически »

Фридрих Шиллер

Сегодня в мир наших детей вошли слишком громкая и грубая песня, слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие компьютерные игры, слишком упрощенное «мобильное» общение, лишенные подлинных чувств детские книги. Дети подчас «зависают» перед компьютерами, что сейчас считается современным. Но что они с этого имеют? С одной стороны, когда ребенок с компьютером на «ты», у него вырабатывается быстрота реакции, он учится выбирать стратегию поведения и обучения. С другой стороны, привычка действовать в компьютерном виртуальном мире может нарушить адекватное восприятие мира реального, что может вызвать такие отклонения личности как уход в себя, аутизм. Может ли ребенок в жестоких компьютерных играх познать мир и обрести опыт гуманного общения с другими людьми? Постоянное длительное общение с компьютером ограничивает интеллектуальную активность ребят, приучает действовать по определенному образцу, алгоритму, и закрепляет шаблонность мышления, заглушая их творческий потенциал. И это является одной из серьезных современных проблем в преподавании искусства (МХК). **Одна из причин бездуховности молодежи – в недостатке образцов настоящего, высокого искусства, которое призвано воспитывать душу**. Именно предметы эстетического цикла должны восполнить этот пробел.

 Чтобы дети видели мир во всем великолепии, богатстве красок, необходимо развивать **духовно-нравственные качества** обучающихся, а также специальные, предметные и интеллектуальные умения; анализировать состояние души и окружающего мира, осознанно выбирать средства для их отображения, прогнозировать создаваемый художественный образ, то есть результат деятельности, оценивать его. Таким образом, необходимо развить у учащихся умения организации самостоятельной деятельности, чтобы дети могли украшать свою жизнь, отличать подлинное от подделки.

Одним из основных принципов искусства является принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность осознания своих собственных переживаний, своего внутреннего мира, являются важными условиями **духовного развития личности,** то есть, формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем.

Эстетическое воспитание*— это воспитание в людях способности и потребности видеть, понимать и ценить красоту во всех ее проявлениях и вносить ее в жизнь, способности понимать возвышенное, трагическое, комическое. Сложная и тонкая задача эстетического воспитания молодого поколения решается совместными усилиями семьи, школы, общественности.*

Важнейшими задачами духовно-нравственного воспитания подростков являются: научить детей понимать прекрасное и возвышенное с одной стороны, безобразное и низменное – с другой; развивать у них способность чувствовать, правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности, в природе, в общественной жизни, в труде и искусстве.

Также на уроках учащиеся рассматривают репродукции художников, при этом они определяют, из каких красок состоит цвет неба, земли, деревьев, различных предметов в исполнении мастеров. Дети учатся анализировать работы известных художников, композиторов, поэтов.. Выполнение таких заданий развивает у учащихся собственный чувственный опыт, на основе которого происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни, формирование у обучающихся таких важных духовных качеств как доброта, великодушие, сострадание.

Сегодня возникло слово ксенофобия – страх перед чужим. Возникает раздражение против чужого непонятного языка, обычаев. Диалог культуры и терпимости – цепь, связывающая воедино духовную жизнь человеческого коллектива. Именно поэтому на протяжении всей истории человечества терпимость или, как ее называют по-научному, толерантность всегда воспринималась как величайшая, гуманистическая ценность. Терпимость - одна из заповедей во всех религиях и культурах, настойчиво повторяющаяся на протяжении всего пути человечества. Пройдя через века, традиция терпимости была закреплена у великих русских писателей гуманистов Пушкина и Достоевского. Для педагога , преподающего искусство обучение толерантности является одной из важнейших задач, ибо умение договориться, понять друг друга, проявить терпимость к ближнему, однокласснику, человеку другой веры, нации – один из важнейших компонентов общечеловеческой культуры, важнейшее качество современного человека. И это проводится на уроках искусства с элементами истории искусства, где на примерах из мировой культуры ребенок учится быть толерантным.

Важным компонентом во время проведения уроков искусства является арттерапия. Искусство учит, и искусство лечит, лечит своими произведениями. И в процессе практической работы учеников творчество благотворно влияет, врачует душу ребенка. Вопрос здоровья уходит корнями в культуру народа. Он связан с представлениями наших предков о роли и назначении человека. Учащиеся должны осознавать значимость всей цепочки предшественников , которые были до нас и звеном которой мы являемся, и верить в связь человека и природы, нарушение которой грозит болезнью всему человечеству. Сегодня от признания личности, принятия ее особенностей и неповторимости, гуманизации человеческих отношений зависит наше завтра. Здоровье человека во многом определяется тем, как он относится к миру, к самому себе, есть ли в нем потребность в духовном самосовершенствовании, познании других и самого себя. Особое внимание мной уделяется проблеме умения преодолевать тяготы жизни, неприятности и стрессы. « Посеять» уверенность в том, что беда преодолима, помогает ребенку принять мир таким, какой он есть.

Успешный результат в духовно-нравственном воспитании подростков достигается и при проведении психологического тренинга. Благодаря которому ,снимается напряжение и обеспечиваются добрые и доверительные отношения между учащимися и педагогом. Положительный настрой служит поводом для осуществления поставленных целей: ознакомление с шедеврами мирового искусства, развитие воли и самостоятельности, а также воспитание культурного, духовно-нравственного человека.

Считаю, что обязательным и своевременным должен быть показ творческих работ, выполненных учащимися по многим темам уроков ,чтение эссе. Очень важно, если ребята могут увидеть работы своих ровесников, почувствовать в работах то, что волнует других людей.

. Именно уроки искусства требуют предварительного анализа, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности, что будет необходимо каждому ученику в будущем. Именно на уроках искусства происходит **духовно-нравственное** воспитание личности, умеющей ценить прекрасное в искусстве, природе, человеке, способного сострадать ко всему живому.

Человек делает первые шаги в сторону неоднозначного восприятия мира и человека в нем. Единство, гармония всех сфер и всех творений – вот цель, которую должен осуществить человек. И именно искусство может помочь в осуществлении и подготовке молодым поколением будущего духовно развитого государства.

Роль традиций народного творчества в воспитании нового поколения

Человек всегда стремился украсить свой быт и свою одежду. Традиции народного искусства в настоящее время продолжают жить и развиваться. На занятиях в объединении учащиеся знакомятся с различными видами народного творчества. Бисероплетение, мягкая игрушка, вышивка, ткачество – все это приобщает ребят к многонациональной культуре народов нашей страны.

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры.

Народное искусство влияет на формирование художественных вкусов человека, и в первую очередь на подрастающее поколение.

В процессе изготовления изделий, совершенствуются навыки, дети начинают глубже ощущать красоту окружающего мира, стремятся придумать что-то новое. Изделия получаются разного качества, но главное в том, как через творчество дети преодолевают свои личные проблемы, реализуют свой небольшой жизненный опыт, освобождаются от неприятного и утверждают позитивное в собственной жизни. Поэтому процесс создания не менее важен для ребенка, чем результат.

Издавна люди использовали различные природные материалы для изготовления украшений. Первоначально это были семена растений, ракушки, морские камушки, кости. Затем драгоценные и полудрагоценные камни, наконец, металлические и стеклянные бусинки.

Создание и созерцание изделий из бисера – не только источник удовольствия и радости от встречи с прекрасным. Подобно тому, как шахматы развивают интеллект, любование невообразимыми сочетаниями цветов, изяществом форм украшений обостряет и развивает эстетическое чувство, учит пониманию красоты и гармонии мировоззрения. А это так необходимо человеку для полноценной жизни, как логическое мышление.

Самые древние бусы, возраст которых превышает 40000 лет, были найдены американскими археологами при раскопках в Кении (Африка). Ученые полагают, что, придумав бусы, человек окончательно отделился от животного мира.

Занятия прикладным искусством воспитывают у учащихся усидчивость, фантазию, эстетический вкус, терпение, развивают чувство прекрасного, поддерживают творческое начало в его деятельности.

Вырабатывают у детей чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других, бережное отношение к окружающей среде.

Искусство – одна из форм общественного сознания, отражая действительность, искусство воздействует на людей, воспитывает человека, формирует его взгляды и чувства.

Искусство совершенствует и развивает чувства людей, через него человек не только познает окружающую действительность, но осознает и утверждает себя как личность, ибо искусство обладает таким воздействием на человека, которое помогает формировать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. Все виды искусства (музыка, живопись, слово, прикладное искусство и др.) способны воздействовать на определенную сторону духовного состояния человека. Каждый человек неразрывно связан со своим Отечеством, поскольку его жизнь и под крышей дома своего, и в любом уголке природы, где душа отдыхает, и среди людей и общих традиций, обычаев, нравов взращивает чувство любви к Родине, ощущение собственной причастности к ее судьбе. Отдавали ли вы себе когда-нибудь в этом отчет? Не щемило ли ваше сердце от радости, боли, печали, нежности, когда вы бродили по полям, лугам, лесам своей страны, окунались в воды ее рек, озер, морей, чувствовали ширь, необозримый простор и непостижимую красоту? Не хотелось ли вам вобрать в себя всю эту красоту, раствориться в ее необъятном величии, защитить от посягательств? А ведь в этом и есть чувство причастности к родной земле, Родине. У каждого есть своя маленькая Родина. Это место, где ты родился, вырос. Это твоя земля, твой дом, твои родители.

Искусство как фактор воспитания свидетельствует об общей устремленности народа к прекрасному. Роль народного искусства в воспитании более значительна, чем можно себе это представить. К сожалению, в школьном воспитании искусство никогда не занимало и вряд ли займет то место, какое ему отводится в народной педагогике.

Народное искусство противостоит массовой культуре, формалистическим ухищрениям, уводящим людей от правды жизни.

Есть у народа песни-символы, характеризующие национальный облик. Есть главные песни, которые должен знать каждый человек. Поэтическая сила и нравственная высота народной песни бесспорны. Эти качества - неотъемлемая принадлежность лучших образов народного искусства. Всем известны образность и эмоциональность, целомудрие и светлая грусть казахской песни. Их знала и пела вся страна без различия территориальных и этнических границ.

Искусство, прекрасное, сильное, действует совокупно.

Искусство - от словесного творчества до самой ничтожной бытовой мелочи, - обогащая народную жизнь, пронизывая все поры народного существования, способствует укреплению народных традиций, утверждению народных педагогов и тем самым неоценимо в воспитании подрастающих поколений. Его, как и труд, можно назвать цементирующим фактором воспитания в народной педагогике.

В процессе воспитания и обучения детей народная педагогика всегда придавала большое значение использованию различных видов искусства: плетение, вязание, ткачество и т.д.

Украшая свой быт, труд или игру ребенка, в художественной деятельности человек старался привить ему любовь к прекрасному, развить у него художественный вкус.

Детей обучали рисованию, живописи, различным ремеслам. Постепенно возникли целые династии мастеров, передающие свои умения из поколения в поколение.

Важнейшим аспектом изобразительного искусства и художественных промыслов в воспитании детей является эстетический.

Детей можно включить и в процесс изготовления игрушек из глины и их раскрашивания. Этим самым дети приобретают трудовые навыки и навыки вообще работы с художественным материалом. Это воспитывает у них доброе отношение к окружающим, потребность делать людям приятное своими руками, получать радость от самого процесса дарения.

Такие занятия формируют у детей умения работать с тканью, нитками, воспитывают гармонически развитых людей.

Особое место в художественной деятельности и творчестве многих народов занимали мозаики из камня, стекла, керамики, кожи, ткани, меха и пр. Наши бабушки, например, делали прекрасные лоскутные одеяла, которые были показателем мастерства хозяйки дома, ее эстетического вкуса. Ведь совсем не просто из кусочков различной величины и цвета сшить даже небольшое полотно. Здесь необходимы не только терпение и аккуратность, но и умение «подогнать» лоскутки один к другому, создавая тот или иной рисунок. Если девочка сошьет такое одеяло в детском саду для своей куклы, то в школе ей будет проще сшить что-то для себя, а став взрослой - и для своих детей. Помня об этом, нужно включать детей в «дело» как можно раньше, как делали это в народе всегда, чтобы человек не жил по принципу «день прошел и слава Богу».

Можно показать детям образцы классической мозаики: красивые наборы паркетных полов, мраморные узоры в вестибюлях культурных и общественных зданий, художественные произведения из каменной и керамической мозаики, обращая их внимание на принадлежность того или иного ее вида к культуре различных регионов, наций, народов. К искусству составления различных мозаичных узоров можно начать приобщать детей достаточно рано, используя для этой цели типовые наборы из дерева, пластмассы, бумаги. Работа даже с готовыми комплектами для мозаики должна опираться на народные традиции (узор, цвет, линия).

Уникальная самобытная культура наших предков – осознается современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. Фольклору отводится все более заметное место в выполнении задачнравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностейподрастающего поколения.

В настоящее время возвращается былая актуальность творческой деятельности.

Развитие человека является очень сложным инволюционным (лат envolutio - свертывание) - эволюционным (лат evolutio - развертывание) постепенным движением, в ходе которого происходят как прогрессивные, так и регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие, деятельностные изменения в самом человеке, развитие изменяется только по направлению, интенсивности, характеру и качеству (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев).

Процесс развития человека представители различных философских течений объясняют по-разному. Представители идеалистической философии (Беркли, Юм) считают, что развитие человека является процессом стихийным, неуправляемым, спонтанным; научно-материалистическая философия (Локк, Бэкон) трактует развитие как свойство живой материи, благодаря присущим ей движению и самодвижению.

Результатом развития является становление человека как биологического вида и социального существа.

На мой взгляд, творчество является характерным признаком человеческой деятельности, необходимой составной частью его развития, неотъемлемым условием успешного существования индивидуума. Творчество, на одной ступени с наукой, является движущей силой прогресса, ведь во многом благодаря нестандартным решениям и творческим идеям происходит эволюция в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Творчество, как правило, содержит в себе элемент новизны, подразумевает под собой оригинальный подход к проблемам и достижениям результата. Плоды цивилизации и культуры, которыми мы ежедневно пользуемся в повседневной жизни, мы воспринимаем как нечто вполне естественное, как результат развития производственных и общественных отношений. Но за таким слепым представлением скрывается великое множество исследователей и великих мастеров, осваивающих мир в процессе своей деятельности. Именно творческая деятельность наших предшественников и современников лежит в основе прогресса материального и духовного производства.

По сути, если говорить своими словами, творчество - это своеобразная эволюционная форма деятельности человека, которая проявляется во всех сферах жизни человека и которая приводит человека к достижению более высокого уровня развития. Творческая деятельность - это процесс, комплекс действий, направленных на усовершенствование человека. И этот процесс является таким же важным и неотъемлемым, как и ,например, процесс социализации личности.

Творчество является атрибутом человеческой деятельности - это исторически эволюционная форма активности людей, выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию личности. Главный критерий духовного развития человека - это овладение полным и полноценным процессом творчества.

Творческая деятельность - это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, новых, более прогрессивных, форм управления, воспитания и раздвигающая пределы человеческих возможностей. В основе творчества лежит принцип деятельности, а конкретнее, трудовой деятельности. Процесс практического преобразования человеком окружающего мира в принципе обусловливает и формирование самого человека. Творчество является атрибутом лишь человеческого рода. Творчество не дар природы, а приобретенное через труд свойство. Именно преобразующая деятельность, включение в неё являются необходимым условием развития способности к творчеству. Преобразующая деятельность человека воспитывает в нем субъекта творчества, прививает ему соответствующие знания, навыки, воспитывает волю, делает его всесторонне развитым, позволяет создавать качественно новые уровни материальной и духовной культуры, т.е. творить. Таким образом, принцип деятельности, единство труда и творчества раскрывают социологический аспект анализа основ творчества. Творческая активность есть главный компонент культуры, её сущность.

Благодаря творчеству и его воздействию, личность становится личностью в полной мере этого понятия, может развиваться целостно и всесторонне. На определенном этапе своего развития человек обязательно приходит к ощущению необходимости привнести в свою жизнь элемент творческого подхода, креативной работы

Зачастую творчески развитый человек находит выход в решении задач и достижении целей, минуя стандартные и шаблонные пути. Творческие и креативные подходы позволяют нам видеть больше, думать шире, минуя закостенелые догмы и правила, прижившиеся в обществе. Там, где некоторые люди могут найти лишь препятствие или стандартное решение, творчески развитая личность сможет найти возможности или неординарные варианты выхода из положения. Сделать жизнь во многом красочнее, интереснее, полнее и насыщеннее может именно эта креативная гибкость мышления.

Творчество - это естественное состояние человека. Бердяев писал: «Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. …Человек создан Творцом гениальным (не непременно гением) и гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью, победить все лично-эгоистическое и лично-самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других… Путь творческий - жертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности».

И на самом деле, личность, идущая творческим путем, заведомо в большей степени от других свободна и независима от устоявшихся догм и сводов правил, так как выбирает и находит совершенно иные варианты прохождения этого пути.