Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Генеральское Энгельсского муниципального района»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТА

НА ТЕМУ:

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ»

Никитина Татьяна Гурьевна

Преподаватель МБУДО «ДШИ с. Генеральское ЭМР»_______________

с. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ 2019

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе назрела необходимость преодоления технократических ориентаций. Один из основных путей решения этой проблемы - направленность образования на гуманизацию.

Гуманизация образования определяет подход, обогащает педагогический процесс, содействует интеграции учебно-познавательной деятельности и художественного творчества учащихся. Актуальность разработок по проблемам художественного творчества повышается с ростом демократизации всех сторон общественной и духовной жизни [2,12].

Очевидно, что одним из главных условий построения научных основ повышения духовности и эстетической культуры общества, является разработка научных основ художественного творчества и эстетического воспитания. Чем настоятельнее потребность в развитии человеческой индивидуальности, тем острее становится необходимость в научной теории творчества, изучение его природы и форм проявления, его источников и механизмов [5].

Понимая, под художественным творчеством сложное психическое явление высшего порядка мы видим художественное творчество великих, больших настоящих художников, но наряду с этим нас интересует явление, принадлежащее к разряду художественных процессов человеческой мысли - т.е. черты и приемы художественного характера, которые присутствуют в мышлении человека.

Значимость изучаемой проблемы в особом подходе к организации художественного творчества учащихся, которая заключается в эмоциональном характере протекания этой деятельности, не вносящей никакого давления со стороны. Во-первых, актуально звучит это положение, когда мы говорим об обучении художественному творчеству детей подросткового возраста, сложного периода становления индивидуальности. Во-вторых, обучаются дети с разной степенью одаренности к художественному творчеству, что требует особого подхода к организации этого вида деятельности. Элементы художественного творчества должны пронизывать весь процесс обучения и воспитания детей. Только в этом случае можно ожидать положительный эффект в виде развития индивидуальных сфер личности учащихся [10].

Этот процесс возможен, когда при организации художественного творчества учащихся будет учитываться специфика этого особого способа освоения ребенком окружающего его мира. Отношения всех участников учебно-воспитательного процесса должны строиться не на ролевых, а диалоговых субъектно-субъектных позициях. Процесс организации художественного творчества школьников немыслим без изменения сознания участников педагогического процесса школы. [9].

Проблема заключается в противоречии между состоянием современной научной теории художественного творчества и назревшей необходимостью изучения детского художественного творчества вообще и в условиях общеобразовательной школы в частности.

Актуальность решения данной проблемы возрастает, если оценивать ее с позиций практической стороны изучаемого вопроса. В настоящее время значимость включения художественного творчества в учебно-воспитательный процесс растет, а организация этого вида деятельности в условиях общеобразовательной школы остается старой, на прежнем уровне [7].

Цель исследования: научное обоснование влияния художественного творчества на развитие индивидуальности и воспитание личности школьников.

Объектом исследования является художественное творчество школьников как элемент учебно-воспитательного процесса.

Предмет исследования - условия организации художественного творчества в учебно-воспитательном процессе как фактор развития индивидуальности и воспитания личности школьников.

Исходя из объекта и предмета исследования, определена **гипотеза:** художественное творчество школьников становится действенным фактором развития индивидуальности и воспитания личности школьников, если: художественное творчество будет включено во все звенья учебно-воспитательного процесса; в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы будет создана атмосфера, обеспечивающая возможность выбора школьником интересующего его вида художественного творчества;

Задачи исследования:

1. Выявить сущность и особенности (специфику) художественного творчества в условиях общего среднего образования и его роль в развитии индивидуальности и воспитании личности школьников;

2. Раскрыть основные концептуальные идеи в организации художественного творчества в общеобразовательных учреждениях;

3. Выявить условия, способствующие развитию индивидуальности и воспитанию личности школьников при организации художественного творчества в учебных заведениях;

Методологической базой исследования явились философско-культурологические, эстетико-искусствоведческие, педагогические, психологические теории и позиции ученых, о сущности художественного творчества и его специфики; идеи и концепции художественного обучения и воспитания в учебных заведениях с разной направленностью образовательных программ.

Для решения поставленных задач были использованы теоретические методы: изучение и обобщение источников, ретроспективный, сравнительный анализ, личностно-индивидуальный подход, передовой педагогический опыт, метод проектов, комплексная диагностика;

ГЛАВА 1. РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

1.1 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Особенности художественного творчества как элемента учебно-воспитательного процесса **з**аключаются в эмоциональном характере протекания этой деятельности, особенно это следует учитывать в подростковом возрасте; нельзя оставить без внимания контингент учащихся общеобразовательных школ, состоящий из детей микрорайона школы и в большинстве своем не имеющих художественной одаренности.

Под воздействием художественного творчества постепенно формируется целостная индивидуальность, а формирование личностных качеств завершается в процессе воспитания на основе развития индивидуальных характеристик личности;

Ранняя специализация художественного творчества в подростковом возрасте отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии детей и выражается повышением тревожности, а на более поздних этапах развития школьника (10-11 кл.) отрицательно сказывается на широте интересов молодежи.

Обосновано влияние художественного творчества на развитие комплекса сфер индивидуальности школьников: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной и сферы саморегуляции. художественное творчество оказывает положительное влияние на развитие индивидуальности и воспитание личности школьников.

Таким образом, условия, при которых художественное творчество оказывает существенное влияние на развитие индивидуальности и личности школьников в единстве, включает следующее: этот вид деятельности является органичной частью всех звеньев учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы. При этом должны соблюдаться принципы дифференцированного подхода к выбору школьниками интересующего их вида художественного творчества; учет педагогическим коллективом специфики художественного творчества школьников в условиях общеобразовательной школы.

1.2 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Велика роль предметов художественно-эстетического цикла в развитии творческого потенциала каждого ребенка: занятия искусством и художественным творчеством активизируют познавательные интересы детей в смежных областях, при этом, эстетически, духовно, интеллектуально обогащается содержание детского досуга, активизируется избирательный подход учеников к классическому наследию: музейной работе, изучению истории искусства, истории духовности, в целом к художественному творчеству.

Отдельно следует сказать об отрицательных сторонах ранней специализации художественной деятельности. Обучение детей академической живописи и рисунку отрицательно сказывается на развитии индивидуальности ребенка: на начальных этапах обучения, появляется чувство тревожности, неуверенности в себе, в результате формируется однобокая, профессиональная личность, у которой круг интересов сужается до отдельной стороны деятельности.

В современной школе особое значение придается активным, воспитывающим, развивающим методам обучения. Главное в обучении и воспитании не иллюстративно объяснительный, а деятельностный подход, обеспечивающий целостное развитие всех сфер индивидуальности, что, в конечном счете, определяет успешность обучения. При такой постановке художественного воспитания учитель становится главным действующим лицом, организатором учебного процесса, целью которого является развитие индивидуальности ребенка.

Социальная эффективность и значимость художественного творчества, воздействие искусства и литературы на формирование индивидуальности школьников, на их мировоззрение, становление жизненных установок - проблема не только искусствоведческая, но и педагогическая. Это связано с тем, что проблемы нравственного и эстетического воспитания всегда занимали умы многих поколений ученых, педагогов, государственных деятелей, занимающихся вопросами воспитания подрастающего поколения.

В сложном процессе воспитания личности, особенно в формировании нравственных ценностей, превращении знаний в убеждения, среди множества факторов значительное место занимает искусство, обладающее "проникающей" способностью, глубинной связью с индивидуальным духовным миром ребенка.

1.3 ИСКУССТВО - КАК ВОСПИТАНИЕ

 Искусство всегда играло значительную роль в воспитании подрастающего поколения, а в последние годы - роль, место, значимость искусства в формировании духовного мира школьников особенно возросло -современный художественный процесс и художественное творчество самих школьников все более значимо входит в жизнь взрослеющих детей, формируя индивидуальные качества личности; кроме того, искусство выступает в роли фактора, совершенствующего процесс мышления.

Воспитательная сила искусства обусловлена множеством причин: удовлетворяя духовные потребности - познавательные, нравственные, образовательные, - оно несет опыт, накопленный человечеством, опосредованный личным опытом художника и всегда открыто для человека, с ним общающегося, создается ситуация соавторства в открытии правды, добра и зла, нравственного и безнравственного, человеческого и антигуманного.

Художественное творчество формирует творческие способности человека, пробуждая вкус к творчеству, развивая фантазию и воображение. Искусство ценно тем, что побуждает к опыту взаимоотношений между людьми, а через это ведет к взаимопониманию.

Формирование потребности в искусстве, развитии художественного вкуса, способности наслаждаться искусством -является целью художественного воспитания, включающего в себя и художественное образование; в связи с этим, необходимо привлечь внимание широкой педагогической общественности к воспитательному значению искусства вообще и художественного творчества в частности, его роли в формировании индивидуальности школьников. Художественное образование составляет неотъемлемую часть художественного воспитания, и включает овладение определенной суммой знаний об искусстве, навыками и умениями самостоятельного художественного творчества. В связи с вышеизложенным, включение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ, художественного творчества актуально и обосновано, поскольку оно положительно влияет на развитие личности ребенка.

Художественное творчество школьников является одним из основных факторов развития и формирования индивидуальности. Под развитием индивидуальности понимается развитие сфер человека: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой и других, при этом на основе развитых сфер индивидуальности, происходит воспитание личностных качеств школьников, характера, темперамента, направленности интересов, взглядов, убеждений, способов поведения в различных видах деятельности, посредством этого, осуществляется задача формирования целостной личности школьника. [10]

Основной задачей учителя является помощь ребенку в его развитии и вся гуманистическая педагогическая практика должна быть направлена на развитие и совершенствование сфер индивидуальности школьника, характеризующих целостность, гармоничность индивидуальности, свободу и разносторонность личности.

Несомненно, включение художественного творчества в учебно-воспитательный процесс, оказывает положительное влияние на все сферы развития индивидуальности школьников.

Таким образом, художественное творчество должно пронизывать весь учебно-воспитательный процесс, а не только уроки изобразительного искусства, музыки, литературы, хотя эти уроки - необычные уроки, как по структуре (организации), так и по содержанию. Элементы художественного творчества должны быть на всех уроках в школе; художественное творчество и воспитание дает толчок развитию творческих способностей ребенка и позволяет подходить к решению любых задач с творческих позиций.

ГЛАВА 2. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ

2.1 ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Богатейшая мудрость и духовная красота наших предков до наших дней сохранились в памятниках древнего зодчества, в сказках, былинах и песнях, в старинных предметах быта, костюмах, игрушках и многом другом. В последние годы постепенно возвращаются из прошлого праздники народного календаря, старинные свадебные обряды, народные игры. С их помощью современное общество может передаваться важнейшая информация о том, как наши далёкие предки представляли себе мир, как умели жить в гармонии с природой, как ценили они домашний очаг, как поощряли честный труд на земле. Нельзя забывать, что в течение многих веков в народной художественной культуре отражались наиболее целесообразные для выживания, проверенные опытом многих поколений стереотипы поведения в природной среде и социуме. Они обеспечивали выживания народа, помогали ему сохранить духовное и физическое здоровье. Возрождение традиций народной художественной культуры сегодня - это путь духовно-нравственного исцеления и обновления нашего общества. Особая роль в сохранении и распространении в обществе традиций русского и других народов отводится сегодня сфере общего и специального образования. Особое место в распространении знаний о народной художественной культуре и воспитании детей и подростков на основе воплощённых в ней духовно-нравственных ценностей и идеалов должны занять дошкольные учреждения, школы, центры дополнительного образования.

С древних времён народное художественное творчество было синкретичным. Особенно ярко и самобытно были представлены художественно-творческие элементы в традиционных народных календарных праздниках и обрядах, связанных с циклом земледельческих работ. В этих праздниках, сопровождавшихся пением, игрой на народных музыкальных инструментах, танцами и другими видами художественной деятельности, воплощалось в художественной форме миропонимание и мироощущение народа. Единство многих видов искусств даёт основания для того, чтобы строить программу для вхождения в мир искусства, как в детском, так и во взрослом возрасте с такого же синкретического действия. Этот подход мы видим в лучших программах эстетического воспитания. Поэтому на ранних стадиях театрализованное музыкально-хореографическое действо, включающее в себе элементы всех видов искусств, является наиболее адекватным методом приобщения ребёнка к искусству. Воспитание умения видеть, слышать, глубоко чувствовать и понимать прекрасное –все это обеспечивает художественную деятельность в наиболее актуальным для личности период, которым является подростковый возраст. Ибо в подростковом возрасте художественная деятельность ребенка носит ограниченный характер и почти невосполнима в зрелом возрасте. Подросток стремится к активному действию в области искусства, его не удовлетворяют занятия лишь созерцательного характера. Развитие творческих способностей в одном виде деятельности влияет на общее развитие личности. Привыкая приводить в движения все умения и умственные силы в процессе занятия искусством, подросток впоследствии и распространяет эту способность и на другие виды деятельности.

 Таким образом, все выделенные виды интересов тесно взаимосвязаны и обусловливают включение подростка в творчество в фольклорных и других формах художественной деятельности.

2.2 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ЖАНРЫ И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Приобщение школьников к русским народным традициям основано на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобщение школьников к совокупности культурных ценностей народа, несомненно, способствует развитию их духовности, - представляющих собой интегрированное свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития и самосознания в целом. Именно родная культура должна стать неотъемлемой частью души подрастающего поколения, началом становления личности. Заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность выступает гарантами ведения здорового образа жизни населения, гармонизированной организации бытового уклада, уважение к традициям, доброжелательных отношений с окружающими, любви и бережного отношения к природе.

Танец, например, позволяет человеку на внешнем невербальном уровне через движения выразить всё то, что он чувствует и ощущает внутри себя. Через танец возможно выражение морально-этических понятий - добро и зло, справедливость и неравенство, низость и благородство. Почти все танцы всегда сопровождаются музыкой и ритмом, задающими скорость и структуру движений. Ритмические танцы оздоравливают человека, обогащают его сознания, придают уверенность в себя. Музыка важна для музыкально-творческого развития личности. Музыка, как и танец, представляет невербальную форму выражения. Музыка - есть искусство интонируемого смысла. Обучаясь в музыкальной школе, ребёнок развивает не только слуховую и музыкальную память, развивает чувства ритма, вокальные данные, но и главное познаёт историю музыкальной культуры, что так важно для развития гармоничной личности. Устойчивой формой художественного творчества является народная песня, ведь песенное творчество отражает черты национального характера народа, отношение людей к окружающей действительности. Однако исконно народную музыку в науке принято называть музыкальным фольклором. Знакомство с историей фольклора обогащает знания ребёнка, воспитывает в нём любовь к национальной культуре. Начальной формой к знакомству с песенным творчеством у ребёнка являются «потешки» - забавы взрослых с детьми это первая ступень лестницы, ведущая к познанию богатств русского языка, к усвоению народного музыкально-поэтического творчества.

Благодаря этому фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. Постигая законы жизни с помощью малых жанров устного народного творчества, человек узнавал о мире не только серьёзную, но и весёлую правду, учился думать, радоваться и шутить.

Таким образом, устное народное творчество и фольклор в целом, составляют сокровищницу нашей культуры, помогая развивать очень важные человеческие качества, такие как - доброта, уважение к взрослым, взаимопонимание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной образовательной системе, к сожалению, на разных административных уровнях, начиная с Министерства образования и заканчивая школьной администрацией, недооценивается значение дисциплин художественно-эстетического цикла и роль художественного творчества. Администрация школ, составляя учебные планы, делает основной упор на предметы естественно-математического и гуманитарного циклов, осуществляя двухполюсный фундамент образования, недооценивая трехполюсный фундамент, при этом утрачивается смыслообразующая интеграция учебных дисциплин, не происходит формирования методологической компетентности учителя и ученика. В воспитательном плане слабо формируется духовная и нравственная сферы личности, а в общеобразовательном отношении, не происходит обеспечения целостности, универсальности и индивидуальности выпускника. Достаточно сказать, что изучение изобразительного и музыкального искусства заканчивается в 7 классе, а процесс эстетического освоения мира в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве, без которого не может быть сформировано целостное мировоззрение.

В результате, формирование эстетического вкуса идет под воздействием массовой культуры, которая, как правило, демонстрирует и пропагандирует далеко не лучшие образцы. Поэтому включение художественного творчества в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы необходимо. Оно содействует свободному проявлению индивидуальности ребенка, преимущественному развитию через искусство эмоциональной сферы психики, воспитанию эстетического вкуса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамян, Д. Н. Общепсихологические основы художественного творчества. Д.Н. Абрамян.: -М. Б.и. - 2014 - 321 с.;

2. Азарова, JI. Н. Развитие творческой индивидуальности младшего школьника в условиях семейного и общественного воспитания/Л.Н. Азарова.: М – Просвещение, 2013г – 213с;

3. Алексеев, Ю. И. О свободе творчества. М. - Политиздат -2012-76 с.

4. Алексеева, Т. В. Ожидание результатов деятельности как одна из характеристик личности. Автореф. дис. канд.психол.наук М. -Моск. пед. ин-т - 2014 - 17 с.

5. Альбала Антуан. Пути творчества. Статьи о художественном слове. Петроград. - Колос - 2012 - 232 с.

6. Альбуханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. -М.-Наука 2014-335 с.

7. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М. - Наука -2013-380 с.

8. Антоненко В. Г. Мировоззрение идейная основа художественного творчества. - Киев. - Вища школа - 2014 - 207 с.

9. Афанасьев Ю. JI. Социально культурные механизмы художественной деятельности.| Автореф. дис. . докт.филос. наук. Киев. -1991-32 с.

10. Бабаева JI. Я. Проблемы художественного творчества в эстетике И. И. Лапшина. || Автореф. дис. . канд. филос. наук. М. - МГУ им. М.В.Ломоносова - 1995 - 25 с.

11.Тряпицина А. П. Педагогические основы творческой учебно-познавательной деятельности школьников. || Дисс. .докт. пед. наук. -Л. 1991 - 259 с.

12. Черняков И. В. Игра и художественная деятельность. || Автореф. дис. канд. филос. наук. -М. МГУ им. М.В.Ломоносова - 1991 - 27 с.