«Через красивое - к человеческому, такова закономерность воспитания.»

В.А. Сухомлинский «Этюды о воспитании»

«Эссе на тему развития педагогики»

Музыка, театр и живопись существуют с глубокой древности. Задача педагога помочь ребенку познать и сделать своим духовным достоянием наследие мировой культуры.

Искусство обладает особой отличающей его от науки, способностью завладевать «всем» человеком и проникать в него, даже если он этого и не осознает. Оно является той силой, которая может потрясти и преобразовать человека до глубины души.

Преподавание искусства в состоянии развить те стороны личности ребенка, на которые содержание других предметов имеет ограниченное влияние. Воображение, интуитивное творческое мышление, эстетический вкус и возвышенные чувства.

Поскольку только в искусстве создаются «модели человеческого существования» (смысл жизни), то отношение к искусству является мерой отношения в обществе к праву личности реализовать (или не реализовать) свой природный и духовный потенциал.

Наиболее активное воспитательное воздействие оказывает создание новых художественных ценностей. Еще Монтень отметил, что процесс воспитания и обучения предполагает заинтересованность двух сторон – воспитателя и воспитуемого, а также, живая манера общения, моменты театрализации на занятии сделают его интересным, а процесс усвоения более легким. И если занятие, это театр одного актера, то и зрители должны в нем участвовать по законам театра: сопереживая, проигрывая, задумываясь и возражая. Нет числа педагогическим интерпретациям любой темы.

Глубина восприятия искусства - приятия, понимания, проникновения -обусловлена художественным опытом «воспринимающего», наличием у него собственных жизненных впечатлений, уровнем образованности и расположенностью к анализу. Эмоциональной отзывчивостью и подготовленностью…

Но все это можно отнести уже к сложившемуся человеку. А как же у детей? Ведь перечисленные факторы у них еще не сформированы, однако многие дети уже в раннем возрасте обладают способностью художественного восприятия. Детский возраст наиболее предрасположен к восприятию мира в целом, в том числе и мира художественного. Этот мир очаровывает ребенка, поражает его воображение, особенно тогда, когда ребенок еще не все в нем понимает. В целостном восприятии искусства происходит как бы «перетекание одного в другое», «взаимоподпитка», «переживание» (эмоция) -понимание (знание) - приятие (отношение) - наслаждение (эстетическое чувство).

Многообразие художественных форм искусства, с которым встречаются дети, развивает их собственные творческие способности. Искусство является базовым компонентом, основой любых образовательных и обучающих систем и программ. Искусство наряду с природой «творит» богатство чувственного мира ребенка, мир его впечатлений и переживаний. Искусств, это свет, тепло, вода и воздух, это стихия, которая необходима, прежде всего, для рождения духовного человека, для его движения к целостному знанию.

Наша цель в воспитании ребенка, в терпеливом, бескорыстном, вдохновенном ожидании его сотворения, его раскрытия миру любви, добра и красоты. И дело не в том, что в этом контексте искусство обладает неограниченными возможностями, а в том, что развитие оригинального абстрактно теоретического мышления предопределено развитием эмоциональной, интуитивно - рефлексивной сферы сознания.

И все - таки, о каких требованиях по отношению к процессу духовного становления может идти речь? На что должен быть устремлен педагогический процесс?

Это: формирование у ребенка интереса к жизни во всем ее многообразии, желание и умение слышать выразительность звучащего мира природы, искусства, человека, себя самого. Родственно относиться ко всему сущему, быть устремленным к добру, любви, красоте, истине. Быть свободным и искренним, сопереживающим, выразительным творящим себя и окружающий мир и уже недовольным результатом своего творчества. Уметь видеть себя и явления изнутри; сохранять оригинальность самобытность и неповторимость мышления; не утратить способность удивляться, сомневаться, радоваться, любить; замечать необычное в обычном, обычное в необычном; быть открытым новому, уметь выходить за пределы привычного;

Воспринимать и исполнять произведения искусства, личностно «проживая» их, вступая в духовный диалог с автором…

Испокон века и научное и художественное познание мира развивались в тесной взаимосвязи. Художник был одновременно и ученым и исследователем. В наше время технократии наука все больше отходит от искусства, т.е. от человеческого начала, в чем и видят причину кризиса культурной и природной среды, порождающую войну и угрозу атомного уничтожения.

Чтобы принять участие в решении сложнейшей задачи - формировании основ духовной и эстетической культуры учитель должен овладеть музыкальными познаниями и знанием отечественной традиционной культуры. Музыка и народное искусство способно пробудить, зажечь искорку таланта, помочь реализовать творческий потенциал, заложенный в каждом ребенке.

Одна из особенностей народного искусства состоит в том, что оно стремиться само бытовое действие возвести в ритуал. В недрах народного сознания издавна жила мечта о подлинной красоте, ради которой стоит потрудиться в полную силу.

Мастер связывает свое творчество с красотой родной природы, с народной памятью и традициями, поэтому это творчество сохраняет этническую и культурную целостность.

Обращение к тысячелетней истории народного искусства, обеспечивает не только развитие русской художественной школы, но и ее связь с мировой культурой, помогает проникнуть в сущность национальной исторической жизни.

Давно замечено, что периоды преобразований и роста национального самосознания россиян всегда были связаны с возвращением к фольклору, культурным истокам. И сегодня, в момент подъема общественной активности мы не можем не опираться на вековые традиции народного искусства. Для того чтобы сформировать у детей основы целостной эстетической культуры важно развивать историческую память, творческие способности и задатки. Помогать открывать красоту мира, желание сделать красивую вещь своими руками. Наши дети должны испытывать гордость за тысячелетнюю культуру своего народа.

Человеческая мысль, совесть энергия, личные ощущения аккумулировались в произведениях искусства. Крупицы фантазии, воображения интуиции, философского освоения реальности складывались в копилку памяти народной: в музыку, песни, в предания, легенды. Воспитание ребенка происходит лишь в тот момент, когда он фокусирует в себе нравственные приобретения других людей, когда он может осознать себя героем, родиться тысячу раз в облике ярких, горящих людей. Знакомясь с народным искусством, дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные). Так, слушая фольклорную сказку, получают представление о добре и зле; рассматривая произведения декоративно - прикладного искусства, проникаются уважением к народному мастеру.

Чем больше прожито жизней, тем быстрее взрослеют наши воспитанники. Художники словно распространяют свои флюиды, сой дух на окружающих и остаются в них жить отголосками многократным эхом. Диалог единомышленников продолжается и через века, люди очень остро чувствуют родство душ, не случайно одна из современных научных теорий считает, что человек это - энергия. Каждое живое существо имеет свою потенциальную энергию. Ее количество не равномерно, но художники, музыканты, писатели имеют способность концентрировать ее в своих произведениях.

Композитор Э. Артемьев говорит: «Нам, обычным людям, дан дар, единственный дар связи с космосом – это канал звуков. Все сущее: космос колеблется, солнце пульсирует, мы пульсируем… Музыка-это организованная пульсация, поэтому ее воздействие очень мощное, а именно организованное волей…Мы сами не представляем себе, какую энергию вызываем к жизни музыкой».

Это энергетическое поле композиторов заставляет резонировать души.

Бывая в роли поэтов, композиторов, дети более бережно начинают относиться и к художникам, стараются сохранить их индивидуальность и души. Для них более емко раскрывается один из принципов (композитор - исполнитель - слушатель). Очевидными становятся и слова Ухтомского, что музыкант пишет свои «письма» в далекое будущее, в надежде, что где - то там встретиться «подобная душа», которая отзовется, за резонирует, вместе с ним, которая так же мыслит и воспринимает мир, как он.

Нельзя познавать произведения искусства как вещь, надо диалогически общаться с Художником. (Художник-зритель, композитор-слушатель, писатель-читатель). Объединяет все виды искусств - Диалог. Роль же учителя быть в нем посредником между ребенком и автором, наладить общение между людьми разного возраста, порой разделенными веками. Беседа произойдет лишь тогда, когда будет понятна точка зрения Мастера, когда ребенок, выскажет свою оценку, не на произведение, а на явление, когда эти взгляды будут сопоставлены.

Чаще всего после такого «разговора» в душе ребенка происходит новое духовное приобретение, он впитывает в себя опыт мудрых, взрослеет, и становиться богаче. Ведь каждая встреча с новым человеком наполняет, только надо научиться брать у других новое знание о жизни. Сухомлинский писал: «Ты человеком родился, но человеком должен стать!» Как же наладить диалог с творцами? Дети обычно поверхностно рассматривают картины, порой с одной целью: увидеть, что там нарисовано. «Внутренний слух» их в это время выключен, дети ограничивают свой осмотр констатацией фактов: кто нарисован, чем заняты герои и хватает ли у лошади ног. Вряд ли поможет понять им произведение мучительно долгий рассказ про историю создания шедевра, приправленный интересными подробностями из частной жизни художника, измерение треугольников на полотне, восхищение тем, как необычно их располагает художник. Для ребенка же неясно, как должны быть они скомпонованы и почему наоборот. Так однажды «приобщившись» к искусству, «духовно обогатившись», ребенок навсегда прощается с ним. (Эта зарисовка касается и многих взрослых, пытающихся заняться самообразованием и пришедших для этой цели в галерею или концертный зал).

Душа зрителя и слушателя при такой помощи тускнеет, стынет, пытается найти себе броню и надолго (а может навсегда) сворачивается.

Особенность искусства в том, что оно обладает способностью за счет изменения, трансформации содержания вписываться в культуру других эпох и народов. Каждый воспринимающий вносит в процесс восприятия свой индивидуальный и неповторимый смысл. Понять произведение искусства - это выявить смысл, идейное содержание. Художественный образ неисчерпаем. Познание-это не результат, а процесс движения человека к самому себе. Настоящее искусство - это культура самораскрытия. Если человек пытается понять образ, дорисовать его, домыслить - он уже соавтор, он уже приобщен к творчеству. В произведениях искусства есть относительная незавершенность, намек, богатство метафорических обозначений. При восприятии на первый план должны выйти не знания, умения, навыки, а психология.

Методика восприятия живописи с родни музыкальной. Интонация присутствует во всех жанрах, без нее картина мертва. Даже в портретах, где изображаются конкретные лица, мы ощущаем разрыв между интонацией автора и модели. Творец акцентирует внимание на тех чертах характера натурщика, которые его привлекают: либо иронизирует, либо восхищается, либо страдает и т.д.

Портрет учит понимать себя и других людей их особенности, ценность каждого человека. Он требует анализа человеческих чувств и характеров (музыкальный портрет - тоже). Появление портретов на занятиях музыки должно быть систематическим. Насколько глубже можно войти во внутренний мир композитора, если на занятиях будут не фотографии и учебный комплект, а художественные портреты великих мастеров. Необходимо помнить, что цель рассматривания портрета - не механическое узнавание лиц, а вслушивание в человека (и в живописи, и в музыке)!

Цель занятий музыкой, литературой и ИЗО - воспитание вкуса к жизни. Занятия, соединяющие музыку и ИЗО являются интересными и полезными. Они служат комплексной ориентацией детей в мире художественного творчества, позволяют более целостно представить картину культурной жизни, сформировать основы музыкальной и общей духовной культуры.

Художественная культура рассматривается в современной эстетике как самостоятельный, специфический пласт общей культуры, охватывающий определенную часть материальной и духовной культуры общества. Ценностями художественной культуры или художественными ценностями являются произведения искусства, которым присущи такие особенности как уникальность, долговечность, коммуникативность.

Непосредственное участие в художественной деятельности, восприятие произведений искусства развивают человека духовно, обогащают его чувства, интеллект.

Уровень эстетического сознания зависит от развития музыкальных и художественных способностей ребенка, а также от его общего развития.

Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные ценности. Дети должны развиваться через познание культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть способными его приумножать.

Искусство ***непереходяще,***ибо сказанное талантливым человекомв одну эпоху не утрачивает своей значимости и в последующие эпохи, наследуется поколениями, раскрывая все новые, и новые грани неисчерпаемого жизненного содержания, заложенного в шедеврах.

Искусство ***незаменимо,***ибо, взаимодействуя с наукой, философией и моралью, обогащаясь их содержанием, оно просто перенимает его, но несет человеку свое собственное, не переводимое на язык других форм содержание, пробуждая, высвобождая в человеке неисчерпаемый творческий потенциал.

Искусство ***неповторимо,***уникально, так как творения гениальных людей хранят в себе их индивидуальность, и потому сказанное одним гениальным человеком не может быть сказано за него другим.

Наконец искусство ***общезначимо*,** оно несет в себе общечеловеческое содержание, раскрывает то, что в действительности интересует человека. Раскрывает красоту действительности.

Ныне обществу нужен человек, обладающий помимо специальных знаний большой гуманитарной культурой, широкими представлениями о духовных ценностях. И в связи с этим педагогика должна быть смысловой, должна нести понимание мира, помогать человеку, строить смысл событий, с которыми он сталкивается в этом мире. Пока наша педагогика пытается объять необъятное, превращая человека в мешок по сбору информации. Искусственно создавая «обнищание души», создавая человека с большой головой и маленьким сердцем.

Я считаю, что только тогда, когда искусство «пронзит» всю систему образования, оно станет сферой, где рождаются ценностные и целостные миры.

И вместо эпилога или вывода, я хочу обратиться к одному из рассказов писателя – фантаста Джеймса Хогана, в котором рассказывается о столкновении земли с Черным облаком, которое является разумным существом.

Погибнет ли человечество? - это зависит от того, возникнет ли понимание между людьми и внеземным разумом. Перед человеком стоит, казалось бы, простая задача: объяснить Черному облаку - «что есть человек».

Собравшиеся для решения этой задачи интеллектуалы передают облаку информацию по теории относительности, квантовой механике, молекулярной биологии и так далее. В ответ слышат одно и тоже, - «Элементарно. Общие законы Вселенной».

Среди собравшихся землян была одна женщина. В минуту отчаяния она села за фортепиано и стала играть «Реквием» Моцарта. Случайно, как полагается в рассказах, канал связи не был отключен. Мгновенно пришел ответ Облака: «Еще, еще, еще! Наконец я начинаю понимать, что такое человек!»

Используемая литература:

1. Ражников В.Г. «Психолого - педагогическая модель музыкальной культуры» М.,1993г.

2.Левин В.А.«Воспитание творчества» М. Знание, 1982г.

3.Маслова Л. Ст. «Выходы за пределы музыки» Журнал «Искусство вы школе №4» 1997г.

4. Морева Н. «Вопросы музыкального воспитания в психолого- педагогической теории»

Журнал «Дошкольное воспитание №2»1998г.

5.Выготский Л.С .«Психология искусства» М., 2009г.

6.Комарова Т.С. «Народное искусство в интеллектуально-эстетическом воспитании детей»

Журнал «Дошкольное воспитание №7» 1998г.

7.Ветлугина Н.А. «Художественное творчество и ребенок» М. «Просвещение» 1972г.

8.Бехтерев В.М. «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его

жизни» М. «Просвещение» 1961г.

9. Асмолов А.Г. Ст. «Психология, искусство, образование»

Журнал «Искусство в школе №6», 1993г.

10.Шпикалова Т.Я. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства»

М., «Просвещение» 1992г

Аннотация

Данная работа посвящена теме развития образования в единстве с культурой. В ней раскрываются темы присутствия искусства на занятиях в общеобразовательных школах и школах искусств. Автор рассуждает на темы синтеза предметов искусства и художественной деятельности, так называемом комплексном подходе в развитии художественного и эстетического восприятия ребенка.