Искусство и ученик.

«Пользуются красками, но пишут чувством…»

Искусство принято иногда говорить, сопровождает человека от колыбели до могилы. Искусство непосредственно дано человеку в его жизни, при этом в разнообразных видах и формах. Искусство раскрывает учащимся истины, более глубокие, чем его повседневная жизненная практика.

Искусство способно подымать учащихся, пробуждать и развивать их лучшие способности и творческие силы, творить добро, оно требует серьёзного отношения, специального внимания.

Искусство – это форма общественного сознания, отражающая действительность в художественных образах и предназначенная для совершенствования человека и общества. Главная суть искусства форма познания, возвышения и развития ученика, творчества прекрасного. Искусство - фильм, песня, спектакль, картина, стихи и просто слово сказанное учениками, помогает понять и, увидеть мир в себе, не испугаться громадности, осознав себя в мире, не испугаться мечтать.

Искусство имеет власть над учеником. Оно делает ученика непокорным, раскрепощает фантазию, заостряет ум. Искусству - жить, оставаться в школе. Только искусство способно, не отчаиваясь, дарить нам свои уроки.

Искусство! Искусство вообще не должно только отражать, оно должно противостоять. Именно искусство обладает таким воздействием на ученика, что формирует и развивает его, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и ухо, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы и идеалы, расширяет кругозор, укрепляет идейные позиции.

Значение искусства прямо пропорционально его идейному богатству, его роли в осмыслении жизни, в формировании мировоззрения. Искусство прямо и косвенно говорит ученику о смысле бытия, является образным суждением о сути действительности.

«Что такое искусство?». Л.Толстой отвечает, что искусство станет «органом жизни и прогресса человечества». И это формулировка стоит многого. Искусство – орган жизни и прогресса человечества, поскольку оно является формой общественного сознания, отражающей действительность в художественных образах. Оно даёт ученику истину в форме красоты и тем самым служит познанию мира, всесторонне гармоничному развитию и духовному обогащению ученика, помогая творить и приумножать прекрасное в жизни.

Искусство помогает ученику становиться человеком, развивает всё лучшие заложенные в нём потенции и творческие начала. Искусство нравственно облагораживает ученика, помогая развитию его человечности. Назначения искусства - его эмоциональная заразительность. Воздействуя на чувства ученика, искусство углубляет и направляет эти чувства. Искусство развивает не только художественные, но и универсальные способности ученика.

Каждый вид искусства говорит ученику на своём языке о вечных проблемах жизни, о любви и ненависти, о добре и зле, о радости и горе, о красоте мира и человеческой души.

Искусство сходно не только с внешним покровом видимых явлений, но и с жизненной сутью, одухотворяющей изображение. Оно вбирает эту суть в себя и позволяет изображению жить своей, относительно самостоятельной художественной жизнью. Искусство имеет реалистическую природу в том смысле, что в его основе лежит объективная истина, переданная художественными средствами.

К общим средствам художественной выразительности относится: композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, интонация и др. Они существенно усиливают воздействие художественного произведения на ученика, вызывают определённые образы, ассоциации, воспоминания.

Искусство имеет мировоззренческое значение, является своего рода суждением о мире в целом, и этим оно родственно философии. Искусство даёт художественное познание различных областей мира. Искусство даёт возможность ученику прожить тысячу жизней, испытать бесконечное множество ситуаций и судеб. Тем самым оно приумножает и обогащает ученика его жизненный опыт.

Красота самого искусства, осуществление эстетического идеала во всей его живой образной ткани, в единстве его содержания и формы – это и есть художественность, характеризующая природу искусства как такового.

Понятие «искусство» представляет собой абстракцию от этой системы, выражение существенно общее в ней. Реально же в сознание ученика живёт не некое искусство вообще, а функционируют живопись, музыка, литература, театр и все другие виды художественного творчества, представляющие каждый раз как то или иное конкретное произведение либо как совокупность таких произведений. Искусство же начинается там, где возникает прекрасное – это уроки изобразительного искусства.

Я учитель изобразительного искусства и знаю, какая ответственность лежит на мне. Именно сейчас обществу нужен человек смелый, творческий и инициативный. Развитие творческих начал в человеке является движущей силой времени. Но развитие творческих сил и способностей должно быть сопряжено с формированием высокой духовности, высокой нравственности.

Я счастлива, что веду уроки изобразительного искусства. Но это ко многому и обязывает: не только научить детей рисовать, но и сделать их достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки, и стало быть не разорвать тончайших нитей, связывающих нас с прошлым, т.е. сформировать у них зрительскую культуру.

Путь к зрительской культуре не прост. К ней идет ученик через изучение многообразнейшего материала по искусству разных народов и времен, через этапы совершенствования художественно-творческих способностей, через широкий диапазон эмоционально-нравственных переживаний, которые обостряют восприятие, очеловечивают весь процесс обучения.

Уроки изобразительного искусства погружают ученика в мир, который таит в себе огромные возможности для развития творческой фантазии и интуиции, для ощущения ребёнком радости творчества. На уроках учащиеся чувствуют себя творцами, выражающие своё отношение к миру.

Они узнают, что искусство живёт в их доме, на улицах, что театр, кино и никакой праздник не обойдутся без работы художников. Что в мире есть множество музеев искусства, где собраны великие произведения, и есть рядом художники, живущие сегодня и творящие великолепные произведения. Ученики узнают на уроках, что искусство поведёт их в прошлое, настоящее и в будущее, что каждый народ - замечательный художник, создатель необыкновенного мира, порожденного его трудом и природой.

Ученики создают свои работы и получают заряд радости от творчества. Раскрытие драматургии целой серии уроков, стало возможным проследить поэтапность и целенаправленность формирования духовной культуры ученика.

Урок изобразительного искусства – это особый урок. Он должен строиться по законам искусства. Урок искусства решает задачи нравственно-эстетического воспитания.

Идеи и предложения свои ребята выставляют на постоянных выставках в школе и за пределами её. На выставке можно увидеть всё разнообразие фантазии по разным темам года. Учащиеся работают в разных техниках и жанрах исполнения, передают свой внутренний мир, тот мир, который знаком только им.

Искусство предлагает, прежде всего, духовное общение. Урок искусства немыслим без создания особой эмоциональной атмосферы увлеченности. Оно достигается с помощью живого слова учителя, его бесчисленных живых диалогов с учениками, музыки, зрительских образов, поэтического текста, игровых ситуаций.

Духовный же мир (т.е. вся сфера чувств, переживаний, мыслей, эмоциональных состояний, мечтаний и воспоминаний, идеалов и волевых устремлений и т.д.), отражается в искусстве как бы в двух ипостасях: как предмет изображения и как содержание выражения. Когда этот духовный мир принадлежит, прежде всего, самому ученику и сопровождает изображение им объективного мира, т.е. представляет собой отношение к нему и оценку его, характеризует личность творца искусства, является субъективной стороной художественного творчества.

Эмоциональное переживание дает толчок к размышлению. Сознание ученика формируется в гармонии с чувственными впечатлениями и переживаниями.

Положительные и отрицательные эмоции осмысливаются и получают оценку, совпадающую с эмоциональным первоначальным восприятием, подкрепляющую его или, напротив, опровергающую.

В результате на постоянно совершенствующейся чувственной основе происходит становление сознания.

Ценность психологического воздействия искусства заключается в том, что оно способно через оценочное отношение стабилизировать реакцию ученика на реальное явление.

Если мы добьемся того, чтобы детская душа проснулась, зазвучала, т.е. научим ученика сопереживать, то его духовная жизнь станет более полнокровной, ученик сможет более глубоко воспринимать и человека, и природу, и музыку, и многое другое.

Искусство как отражение действительности является высшей формой её проявления. Оно помогает прямо воспринимать явления действительности в том их существенном значении, которое они имеют в системе общественных отношений. Оно развивает творческие способности ученика, соотнося действительность с идеалом. Искусство - предметная деятельность и одновременно познание. Познание и открытие для ученика увлечённости разными видами искусства даёт развивающее и укрепляющее значение для предоставления свободы выбора, но оставляет за каждым право иметь собственные интересы и предпочтения. Эмоциональная увлечённость учащихся – основное условие удачного выполнения заданий. Своеобразие искусства определяет место ученика в системе других его сфер деятельности и форм сознания, а также отношения с ними.

Одним словом, ученик поднимается еще на одну ступень общечеловеческой культуры. Вот почему необходимо создавать на уроке условия, благоприятные для сопереживания. В сопереживании кроются истоки нравственности, и чем сильнее будет сопереживание, тем определеннее и устойчивее будут утверждаться нравственные начала.

Высшим достижением интеллектуального влияния искусства на личность является формирование представлений о совершенном образце, к которому человек должен стремиться. Эти представления закладываются уже на первичном, эмоциональном уровне в форме непосредственных оценок.

Увлечение ученика искусством переросло в неотъемлемую часть его гражданской позиции, способствовало формированию у него социального опыта, который, по словам Б.М. Неменского, «вводит человека в важнейший, уже накопленный и разрабатываемый искусством дальше опыт человеческих чувств и отношений. Собственно, это тот опыт, ради которого искусство и существует. Отношение к природе, труду, к любви, к дружбе, к детям, родителям, к Родине - опыт формирования человеческой сущности. Добро, польза - как прекрасное, нарушение этого - как безобразное. Этот опыт формирует и передает искусство».

Учитель изобразительного

искусства

МБОУ СОШ №24 г. Краснодар

Е.В.Котова