

РОЛЬ ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Гольдман С. М. – магистрант ИЯСКУ, Московский государственный психолого-педагогический университет, Россия, Москва, e-mail: setyon.goldman@gmail.com

Аннотация: В настоящей статье мы обращаем внимание на актуальность комплексного освоения искусства у младших школьников и его значимость для формирования эстетических чувств. В современном мире, где развиваются новые технологии и глобальная информационная сеть, сохранение эстетической культуры и восприятия искусства становится особенно важным. Мы считаем, что интеграция искусства в учебный процесс начальной школы способствует не только обогащению детской духовной жизни, но и формированию гармоничной личности. Сложившаяся тенденция подчеркивает, что искусство имеет ключевое значение в воспитании эстетических чувств детей. Оно способствует развитию креативности, воображения и способности воспринимать красоту в окружающем мире. Важно обратить внимание на то, что искусство имеет множество проявлений, начиная от живописи и музыки до театральных выступлений и литературных произведений. Это позволяет детям обрести разносторонний опыт и развить чувство гармонии и эстетического восприятия. Комплексное освоение искусства среди младших школьников способствует формированию и развитию их эстетических чувств, позволяя им взглянуть на мир с новой стороны. Процесс освоения искусства на начальной ступени образования требует особых методов и подходов. Сенсорно-перцептивная активность детей играет ключевую роль в понимании эмоционально-образного содержания произведений искусства. Представьте момент, когда младший школьник впервые видит яркую картину или слушает музыку. Все его чувства и восприятие наполняются удивлением и восхищением. Метод цветового моделирования музыки, который мы используем в интегрированных уроках, позволяет младшим школьникам сопоставлять звуки с цветами и создавать свои ассоциации. Этот метод помогает детям более глубоко понять музыкальные произведения и воспринимать их не только слухом, но и зрением, расширяя их эстетический опыт.

Ключевые слова: эстетические чувства, художественное восприятие, комплексное освоение искусства, интегрированный урок, младший школьник, цветовое моделирование музыки, художественные образы, креативное мышление, формирование личности.

THE ROLE OF ART IN THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC FEELINGS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN: AN INTEGRATED APPROACH

Goldman S. M. – ISCU Master's student, Moscow State Psychological and Pedagogical University, Russia, Moscow, e-mail: semyon.goldman@gmail.com

Abstract: *In this article, we draw attention to the relevance of the comprehensive development of art among younger schoolchildren and its importance for the formation of aesthetic feelings. In the modern world, where new technologies and a global information network are developing, the preservation of aesthetic culture and the perception of art is becoming especially important. We believe that the integration of art into the educational process of primary school contributes not only to the enrichment of children's spiritual life, but also to the formation of a harmonious personality. The current trend emphasizes that art is of key importance in educating children's aesthetic feelings. It promotes the development of creativity, imagination and the ability to perceive beauty in the surrounding world. It is important to pay attention to the fact that art has many manifestations, ranging from painting and music to theatrical performances and literary works. This allows children to gain a diverse experience and develop a sense of harmony and aesthetic perception. Comprehensive mastering of art among younger schoolchildren contributes to the formation and development of their aesthetic feelings, allowing them to look at the world from a new angle. The process of mastering art at the initial stage of education requires special methods and approaches. Sensory-perceptual activity of children plays a key role in understanding the emotional and figurative content of works of art. Imagine the moment when a younger student sees a bright picture for the first time or listens to music. All his feelings and perceptions are filled with surprise and admiration. The method of color modeling of music, which we use in integrated lessons, allows younger students to match sounds with colors and create their own associations. This method helps children to understand musical works more deeply and perceive them not only by hearing, but also by sight, expanding their aesthetic experience.*

Keywords: *aesthetic feelings, artistic perception, complex mastering of art, integrated lesson, junior high school student, color modeling of music, artistic images, creative thinking, personality formation.*

Формирование эстетических чувств у детей в раннем возрасте, в ходе процесса социализации, представляет собой одну из ключевых задач, которые ставит перед начальной школой. Этот важный процесс включает в себя активное вовлечение детей в эстетическую

деятельность и ознакомление их с различными проявлениями искусства. Глубокое погружение в мир искусства, а также анализ и оценка творчества художников, композиторов и писателей, имеют благоприятное воздействие на формирование эстетического сознания детей и способствуют осознанию идеологического и морального содержания красоты.

Ученые определяют эстетические чувства как эмоциональные состояния, возникающие у человека в процессе восприятия произведений искусства, природы и жизненных явлений. Эти чувства связаны с особым ощущением наслаждения и восхищения произведениями творчества [1]. Особенностью эстетических переживаний младших школьников, вызванных искусством, заключается в том, что эмоциональное отношение, которое они испытывают, всегда сопровождается пониманием того, что они воспринимают не просто жизнь, а интерпретацию этой жизни через призму художественного восприятия. Такое осознание реальности через призму искусства становится источником удовольствия и вызывает разнообразные эмоциональные реакции – от радости и волнения до грусти и восхищения.

В настоящее время актуальность приобретают идеи комплексного освоения искусства, уходящие своими корнями в древние традиции. Музыка, литература и живопись – эти разнообразные сферы искусства охватывают духовную жизнь человека всесторонне и глубоко. Как подчеркивает Л.Г. Савенкова, важно обучать предметам художественно-гуманитарного цикла, уделяя особое внимание тесной взаимосвязи между ними. Эта взаимосвязь должна базироваться на единстве тем и направлений, адаптированных к возрастным особенностям обучающихся [2].

Необходимо рассматривать воздействие разных видов искусства на развитие личности младшего школьника как взаимодействие между эстетическим объектом и ребенком. Поэтому важно обеспечить согласованное руководство со стороны педагогов, преподающих дисциплины в области искусства. Важно создать образовательное окружение, способствующее раскрытию эстетического потенциала каждого ребенка и формированию глубокого и продуктивного отношения к искусству.

Таким образом, формирование эстетических чувств у детей в начальной школе – это сложный и многогранный процесс, который требует гармоничного взаимодействия между образовательными методами, художественными проявлениями и индивидуальными особенностями каждого ребенка. От этого зависит не только их эстетическое развитие, но и способность воспринимать и понимать окружающий мир во всей его красоте и многообразии.

С учетом теоретических основ и педагогического опыта, концепция комплексного овладения искусством определяется как целенаправленный процесс, включающий

последовательное и симультанное воздействие разнообразных художественных произведений разных видов и жанров на эмоциональную сферу ребенка. Этот процесс оказывает глубокое влияние на формирование и развитие эстетических переживаний детей [3].

Один из методов, способствующих развитию эстетических чувств у младших школьников, в рамках комплексного освоения искусства заключается в переносе образов из одной художественной области в другую. Этот метод способствует развитию ассоциативного мышления ребенка и углубляет его понимание эмоционально-образного содержания художественных произведений на разных сенсорных уровнях, включая визуальный, тактильный и звуковой.

Ассоциации, возникающие при переносе образа, позволяют расширить восприятие художественных объектов за пределами их прямого значения и включить их в контекст аналогичных предметов и явлений. Таким образом, ассоциативный подход обогащает художественное восприятие и способствует более глубокому осмыслению произведений искусства.

Следует подчеркнуть, что важным показателем психологических особенностей детей младшего школьного возраста является их сенсорно-перцептивная активность. Это выражается в стремлении к новым сенсорным впечатлениям, их воспроизведению и сохранению. Дети данного возраста проявляют потребность выразить свои чувства, эмоции и впечатления, включая художественные, через разнообразные формы деятельности, такие как рисование, танцевальные движения, сочинение стихов и мелодий.

Этот период младшего школьного возраста характеризуется открытостью к разнообразным художественным проявлениям, а это позволяет нам говорить о "полихудожественной открытости" детей [5]. Они способны переживать художественные впечатления, чувства и эмоции на разных сенсорных уровнях. Процесс структурированного и специально организованного восприятия художественных произведений через серию заданий предоставляет значимый метод для успешного формирования эстетических чувств у детей.

В итоге, комплексное освоение искусства в младшем школьном возрасте сосредотачивается на создании условий для насыщенного художественного восприятия, активного взаимодействия с разными видами искусства и развития эстетических переживаний. Эти усилия обеспечивают более глубокое и обширное понимание красоты и творчества среди детей, раскрывая перед ними мир художественных возможностей и радостей.

Процесс становления эстетических чувств у младших школьников на основе

комплексного овладения искусством представляет собой глубокий и многогранный путь, который включает в себя анализ эмоциональных аспектов основных художественных средств выразительности. Этот процесс также связан с выявлением общности выразительных средств при воплощении одного и того же сюжета в различных видах искусства [4].

Цветовое моделирование музыки представляет собой один из доступных методов, который способствует формированию эстетических чувств у младших школьников в контексте комплексного освоения искусства. Этот метод включает в себя несколько ключевых аспектов:

У младших школьников формируется эмоциональный эталон для оценки основных цветов, что предоставляет им возможность более глубоко воспринимать и анализировать художественные произведения.

Осознание цвета как инструмента выражения эстетических эмоций базируется на основных принципах соответствия цветов разным эмоциональным состояниям, разработанных учеными, художниками и музыкантами. Этот подход обогащает понимание взаимосвязи между цветом и эмоциональным восприятием.

Давайте взглянем на примеры интегрированных уроков, которые могут способствовать более глубокому пониманию эстетических аспектов искусства. Рассмотрим тему урока: «Образ человека в музыке и живописи». В ходе этого урока, детям предоставляются произведения разных видов искусства: например, музыкальная пьеса Д. Кабалевского «Три подружки» и разнообразные портреты художников, такие как В. Тропинина «Портрет Арсения – сына художника», В. Серова «Мика Морозов», И. Репина «Стрекоза».

На этом уроке, учитель провоцирует детей к активному обсуждению и анализу произведений искусства с помощью разнообразных вопросов. Например:

1. Какой жанр изобразительного искусства чаще всего посвящен образу человека? (Портрет).
2. Можете ли вы назвать примеры известных вам портретов?
3. Какие эмоции вы улавливаете в портрете В. Серова «Мика Морозов»?
4. Какими художественными средствами эти эмоции передаются?
5. Какое возможное обстоятельство может вызвать удивление на лице мальчика в этом портрете?
6. Какие чувства и отношение к персонажу вы угадываете у художника?
7. Какие детали и элементы художественного изображения передают нежное отношение художника к мальчику?
8. Какие эмоции вы сами испытываете, глядя на этот портрет?

9. Что вы чувствуете по отношению к персонажу?

Далее, учитель приглашает детей создать свои собственные эмоциональные пиктограммы, отражающие различные эмоциональные состояния, включая удивление, на основе рассмотренных произведений искусства. Это позволяет детям еще глубже вжиться в мир эмоций искусства и выразить свои собственные переживания.

Таким образом, комплексное овладение искусством не только расширяет эстетическое восприятие детей, но и способствует развитию их аналитического мышления, эмоциональной интеллектуальности и способности понимать разнообразные аспекты художественных проявлений.

По завершении выполнения задания, педагог направляет следующие вопросы к обсуждению:

1. Может ли музыка создавать в наших умах портреты людей? (Абсолютно).
2. Назовите примеры музыкальных произведений, в которых воплотился образ человека? (Подсказки: "Три подружки" Д. Кабалевского и другие).

Затем, учитель предлагает детям рисовать портреты трех подружек, предварительно отвечая на ряд вопросов:

1. Какими линиями и деталями вы передадите "мелодию души" каждой из подружек?
2. Какие цвета и оттенки вы выберете для воплощения образов подружек?
3. Схожи будут ваши творения или каждый портрет будет уникальным? (По-разному).
4. Почему композитор выбрал именно такие мелодии для образов подружек?
5. Какие интонации и настроения характеризуют каждую из подружек?
6. В чем заключаются сходство и различия этих интонаций?
7. Какие черты характера они, по вашему мнению, приобрели у Д. Кабалевского?
8. Какая из подружек привлекает вас больше всего?
9. Каким образом композитор выражает свое отношение к созданным персонажам? (С приветливой иронией, симпатией).
10. Какие эмоции и настроение переданы в произведении "Болтуня"? (Легкомысленные, игривые).

11. С какой помощью авторы добились этого эффекта? (С помощью живого темпа, смешанных ритмов и быстрых фраз).

12. Какие чувства к болтливости у авторов? (Играют на тему шутки и иронии).

13. Какое отношение авторы испытывают к болтунье? (Подшучивают, делятся юмором).

14. Чувствуете ли вы симпатию к болтунье? (Определенно).

15. Над какими чертами характера они подшучивают? (Обостренностью речи, нетерпимостью к тишине).

16. Какие эмоции овладевают вами, когда вы слушаете "Болтунью"?

17. Есть ли среди ваших друзей или знакомых люди, на которых можно было бы это натянуть?

Следующая тема урока: "Шутливое в искусстве: живопись и музыка". На этом уроке, детям предоставляются два характерных музыкальных произведения: "Скерцо" И.С. Баха и репродукция картины "Страна лентяев" Питера Брейгеля старшего.

Продолжая изучение взаимодействия искусства, учащиеся смогут анализировать и сравнивать эти два произведения, обнаруживая сходства и различия в подходах к выражению шутливости через разные искусственные формы. Это откроет перед ними богатство творческих интерпретаций и позволит им более глубоко ощутить уникальное воздействие искусства на человеческие чувства и восприятие.

Преподаватель предлагает детям внимательно послушать музыкальное произведение "Скерцо" И.С. Баха и далее обсудить следующие вопросы:

1. Каков характер этой композиции? (Забавный, игривый).

2. Как бы вы определили понятие "комическое"? (Смешное, шутливое).

3. В каких ситуациях в жизни мы часто смеемся? (Разные выражения лиц, смешные ситуации, забавные животные и т.д.).

4. Какими музыкальными средствами композитор передает этот игривый характер? (Высокие ноты, звук флейты, быстрый темп, короткие ноты и так далее).

5. Какие эмоции вы чувствуете, слушая эту музыку? (Радостное, бодрое настроение).

6. Какое событие или ситуация могли бы послужить вдохновением для создания такого произведения? (Наблюдение за поведением людей или забавные моменты из жизни).

7. Был ли у И.С. Баха чувство юмора, на ваш взгляд? (Определенно).

8. Какие цветовые оттенки могут передать комическое в живописи?

(Теплые и яркие цвета).

9. Какие цвета доминируют на картине? (Теплые оттенки).

10. Какое название вы бы дали этой картине? (Может быть "Летний день", "Жизнь в движении" и тому подобное).

Учитель затем предоставляет детям название картины - "Страна лентяев" Питера Брейгеля старшего, и ставит следующие вопросы:

1. Какое отношение автор имеет к своим персонажам? (Смеется, высмеивает их).

2. Почему вы так считаете? (Потому что он изобразил их как лентяев, что представляет негативное качество).

3. После этого учитель предлагает ученикам передать настроение этой музыки с помощью цветов и характерных линий на своих рисунках.

В дальнейшем, учитель проводит учеников через процесс создания цветовой модели музыки и задает следующие вопросы:

1. Какие цвета вам кажутся подходящими для передачи этой музыки? (Может быть золотистые, желтые, оранжевые оттенки).

2. Какие типы линий вы будете использовать на своем рисунке? (Возможно, плавные и игривые).

Таким образом, в ходе уроков учитель ставит ученикам вопросы, стимулирующие их понимание того, как средства художественной выразительности влияют на формирование образов. Путем анализа выполненных заданий на интегрированных уроках, становится очевидным, что дети способны передать музыкальные настроения через цвет, характер линий и изменения в размерах объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьева, С.А. Педагогические условия формирования эстетических чувств у младших школьников: дис. канд. пед. наук: 13.00.01: защищена 04.12.2004: утв. 18.03.2005/Воробьева Светлана Анатольевна – Елец, 2004. – 204 с.

2. Мясоедов, А. И. Инновационные подходы к фортепианному обучению в ДШИ / А. И. Мясоедов // Научная палитра. – 2020. – № 2(28). – С. 47. – EDN BKYQVG.

3. Иванова, С. П. Проблемы деинституциализации традиционных атрибутов и гендерных стереотипов / С. П. Иванова, А. И. Мясоедов // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 66-2. – С. 313-316. – EDN VSNGGA.

4. Савенкова, Л.Г. Современные направления художественного образования в России// Педагогика искусства. – 2014. – №3 – С. 1-4

5. Мясоедов, А. И. Детская и подростковая жестокость как феномен современного общества / А. И. Мясоедов, А. В. Савельева // Научный журнал Дискурс. – 2019. – № 3(29). – С. 76-87. – EDN JCPDKQ.