

Художественное творчество как средство гармоничного духовно-нравственного развития обучающихся

«Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими мы, благодаря ему становимся».
О. Уайльд

(сл 1, 2)

В наше время перед любым педагогом встает вопрос духовно-нравственного воспитания подростков. Это является одной из важнейших целей нашего общества. Одну из главных ролей в процессе становления подрастающего поколения занимает семья, другую – д/с и школа, третья – дополнительное образование далее институт и т.д.

(сл 3)

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных методов, приёмов и воспитательных средств. Они различны в зависимости от возраста ребёнка, от образовательного учреждения. Но вот методы воспитания, должны быть выработаны совместно, тогда будет достигнута наибольшая эффективность.

(сл 4)

Каждый ребенок находится под постоянным влиянием учителей, сверстников, общественных организаций, а также семьи. И все равно, что мы видим - в мир наших детей вошли слишком громкая музыка и грубые песни, слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие компьютерные игры, слишком упрощенное «мобильное» общение, лишённые подлинных чувств детские книги. Дети подчас «зависают» перед компьютерами, что сейчас считается современным. Но что они с этого имеют?

(сл 5)

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 у всех педагогов.

(сл 6)

Актуальной задачей **духовно-нравственного развития и воспитания** в преподавании изобразительного искусства, я вижу в приобщении детей к духовным традициям нации, формирование в их среде нравственных ориентиров и ценностных установок.

(сл 7)

Удивительно, но уже даже не маленькие дети, рисуют штампами: синие тучки на белом небе, а в углу листа треугольное солнышко, белая земля с изображенной на ней черной дорогой или деревья в спиленном виде с зеленым облачком вверху и ни каких вам веточек, ни толстых, ни тонких, ни гибких! Они понятия не имеют, как изобразить солнечный день, передать настроение в рисунке. Ужас нагоняют их современные герои мультфильмов.

(сл 8)

Чтобы дети видели мир во всем великолепии, богатстве красок, необходимо развивать духовно-нравственные качества обучающихся, а также специальные, предметные и общеинтеллектуальные 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 обучающихся умения организации самостоятельной деятельности, чтобы дети могли украшать свою жизнь, отличать подлинное от подделки.

В воспитательной работе у каждого педагога выделяются основные аспекты и формы работы духовно-нравственного развития обучающихся. Мне хотелось бы представить свой опыт работы в художественной студии «Светлана» по реализации программы «Изобразительное искусство и художественно-эстетическое творчество» в аспекте духовно – нравственного развития.

(сл 9)

1. Воспитание гражданственности, патриотизма осуществляю через:

- интерес к государственным праздникам и событиям в жизни России,
- представления о символах государства, об исторической судьбе;

(сл 10)

При этом мною используются следующие формы деятельности:

- беседы, экскурсии;
- использование плакатов, картин в процессе бесед;
- организация и проведение тематических выставок;
- участие в социальных проектах.

(сл 11)

ТЕМЫ о представлении народа о мужской и женской красоте: «Образ русской красавицы», «Образ богатыря», «Мать и дитя», «Барыня» раскрываются в краткосрочных проектах, рассчитанные на одно, два занятия или неделю: начинаем с знакомства со сказкой, песней, былиной. Знакомимся и оттачиваем технические, композиционные умения и навыки - характерные декоративные элементы росписей: палеха, хохломы, городца, гжели, жостово, мезенской росписи. Рассматриваем особенности и различия в росписи матрешки. Следующий этап проекта – подготовка и роспись самого изделия – деревянная шкатулка, досточка, лепка из глины «Дымковская игрушка» и роспись игрушки. Тема «Древнерусский город», деревня, село – изображение деревянных построек, просмотр репродукций (Храм Василия блаженного, Кремль, терем боярский), беседа.

Сл 12, 13

Интерес к государственным праздникам и событиям в жизни России воспитываю через экскурсии, тематические выставки

Сл 14

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания осуществляю через:

- первоначальные представления о национальных российских ценностях;
- представления о правилах поведения;
- уважительное отношение к родителям, старшим;
- бережное гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил этики, культуры речи.

(Сл 15)

При этом мною используются следующие формы деятельности:

- беседы, экскурсии, выставки, игры, викторины;
- мастер-классы;
- проекты, презентации.

(сл 16,17, 18)

ТЕМА:

«Убранство русской избы» - экскурсия в музей, выполнение творческой работы;

(сл 19, 20, 21)

«Наличники: таинственные узоры деревянного зодчества» - посещение выставки, встреча и беседы с интересными людьми;

(сл 22)

«Национальный костюм», «Узор в быту человека», «Орнамент в вышивке. Рушники», «Народные промыслы», «Завейся завиток». Ребята с удовольствием лепят из глины и расписывают игрушки как сувениры и подарки для родных и близких людей: в подарок маме и бабушке на 8 марта - досточки-матрешки, Городец, палехом украшаем шкатулки в подарок на Новый год.

(сл 23,24,25,26)

Тема: «Роль куклы в жизни человека» - проект, экскурсия в краеведческий музей, изготовление кукол-оберегов для кашпо с младшими группами в подарок родным, для старших групп - мастер-класс, проводимый мамой одного обучающегося (привлечение родителей) «Тильда», изготовление мягкой игрушки, выставка и презентация детских работ, лучшие работы участвовали в районных выставках «Куклы: уникальный и неповторимый мир», «Эти разные куклы» в краеведческом музее.

Сл 27)

3. Следующим, немаловажным акцентом является **воспитание трудолюбия**, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Это:

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда;
- элементарные представления об основных профессиях;
- первоначальные навыки коллективной работы;

(сл 28)

Используемые формы деятельности:

- конкурсы;
- презентация учебных и творческих достижений;
- экскурсии, посещение выставок;
- участие в разработке и реализации различных проектов.

(сл 29)

Тема: «Мой папа и его профессия» - творческая работа

(сл 30)

ТЕМА:» Архитектура» старшая группа – графическая работа в технике «ретушь». Это работа пером и тушью. Ценность и важность этой работы – мастерство штриха, кропотливость в работе, усидчивость, концентрация внимания на передачу света и тени, объема. Здесь нельзя ошибиться, т.к. штрих тушью уже не возможно стереть ластиком.

(сл. 31)

Большая и серьезная тема «Портрет». От начальных азов построение и пропорции головы к творческим работам в новых техниках. Портрет-пост. Задача обучающегося старшей группы – выполнить работу в трех цветах.

(сл.32,33)

Презентации учебных и творческих достижений проходят в виде выставок за полугодие, за год в фойе детско-юношеского центра и выставочном зале.

(сл 34)

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

- участие в разработке и реализации различных проектов;
- развитие интереса к природе, понимание активной роли человека в природе.

Формы деятельности:

- экскурсии;
- пленэр;
- проектная деятельность.

(сл 35)

Рассмотрим на примере такой блок как изображение животных. В младших группах тема «Насекомые». Обязательно идет вступительная беседа о пользе насекомого, необычности формы, как и для чего природой она предусмотрена, о среде обитания (воспитание углубленного интереса к окружающему миру вещей и умение познавать его).

Изображение бабочки -красота окраски. Возможность ее изобразить – использование нетрадиционных техник рисования: монотипие – неповторимое сочетание цветовых пятен или в технике пуантилизм, набрызг, где идет работа на внимательность и усидчивость, развитие вкуса и воображения - умение применить сочетание цветных точек, вариативность их расположения, «витраж» - самостоятельное составление узора.

(сл 36)

Изображение птиц «Сова». Иллюстрация к потешке. Эту тему изучаем через проектную деятельность. Первый этап – прочтение потешки, рассуждение для чего они были придуманы, знакомство с видами, средой обитания, анатомическое строение птицы, пера, рассматривание иллюстраций, фотографий; второй этап – рисунок, где дети учатся при помощи геометрических фигур определять формы тела и объединять их силуэт, раскрашивать птицу в разных техниках;

(сл.37)

третий этап – творческий. Презентация по флористике и икэбане. Из собранных на экскурсии листьев, создаем объемную композицию совы.

В средних и старших группах ребята делают зарисовки с натуры: экскурсии в краеведческий музей – зарисовки животных, пленэр – зарисовки природы с натуры.

(сл 38)

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание)

- представление о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту окружающего мира.

(сл 39)

Формы деятельности:

- беседы, лектории, использование репродукций известных художников;
- посещение тематических выставок;
- интегрированные занятия;

(сл 40)

- использование нетрадиционных техник рисования

(сл 41, 42, 43)

- групповые технологии – Арт терапевтическое занятие – важный компонент проведения занятия по изобразительному искусству. Искусство учит, и искусство лечит, лечит своими произведениями человеческую душу. «Рисунок имени» - коллективно-исследовательская работа «Исследователь своего имени». И в процессе практической работы детей творчество благотворно влияет, врачует душу ребенка. Здоровье человека во многом

определяется тем, как он относится к миру, к самому себе, если в нем потребность в духовном самосовершенствовании.

Лекторий, посвященный толерантности «Мы такие разные, но все-таки мы вместе» - воспитание чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов.

(сл. 44)

На занятиях и воспитательных мероприятиях с группами обучающихся старшего возраста рассматриваем красоту работ русских и зарубежных художников разных эпох, в том числе и картины на библейские и евангельские сюжеты. Занятия строю в форме лектория с привлечением интересных людей, дающими мастер-классы по иконописи. Именно через изображения библейских сюжетов можно выразить самые сложные человеческие чувства.

(сл 45)

Дети учатся анализировать эти работы, при этом они определяют, из каких красок состоит цвет неба, земли, деревьев, различных предметов в исполнении мастеров. Рассматривание картин — это сложный способ эмоционально-эстетического влияния, например:

- «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, рассуждая о которой, необходимо остановить свое внимание на жертвенной любви Бога к человеку и на проблеме предательства;
- «Богородица с младенцем» Виктора Васнецова, изображающая всеобъемлющую материнскую любовь и заботу о будущем ребенка.

Практическая направленность творческих работ обучающихся повышает значимость их деятельности и позволяет поддерживать постоянную связь с социумом. В 2015 году обучающиеся студии создали социальный проект «Дари добро»

(сл 46)

Проект по времени был двухгодичный.

(сл 47, 48,49, 50,51,52)

В него вошли и интегрированные занятия, и акция, и посещение дома престарелых с мини концертом и подарками картин на память пожилым людям, коллективно- творческое дело- благоустройство детского центра. Закончился он 2017году презентацией оформленного фойе.

Сл 53

Сл 54

Необходимость приобщения подрастающего поколения к вечным истинам и духовным ценностям на сегодня очевидна. Особую роль в этом играет художественное творчество. Привлечение детей к декоративно-прикладному искусству, которое хранит в себе накопленный веками духовный потенциал, поможет вырастить и воспитать в ребенке гармоничное духовно-нравственное начало. Здесь необходим личный пример педагога.

(сл.55, 56, 57)

«Искусство – самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству»

Томас Манн.

Методики преподавания предмета «Изобразительное искусство» могут быть различными в зависимости от уровня задач, которые ставит перед собой педагог, но прямой задачей обучения является передача и закрепление знаний. Высшей задачей всегда будет пробуждение духовного потенциала личности, благодаря которому знания нравственных норм перерастают в убеждения. Это требует живого, творческого подхода к предмету, веры в духовное достоинство человека и необходимость его воспитания в детях.