

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами современных художественных практик»

Обучающийся

Е.С. Бушуева

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., доцент, Н.В. Виноградова

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Теоретические подходы к проблеме нравственно-эстетического воспитания.....	9
1.1 Нравственно-эстетическое воспитание: понятие, критерии эстетической воспитанности.....	9
1.2 Формы и методы нравственно-эстетического воспитания.....	16
1.3 Нормативно-правовая база по нравственно-эстетическому воспитанию и образованию.....	22
Глава 2 Современные художественные практики и направления как метод нравственно-эстетического воспитания.....	28
2.1 Современные художественные практики.....	28
2.2 Нравственно-эстетическое воспитание с помощью современных художественных практик.....	32
Глава 3 Опытно-поисковая работа по формированию нравственно-эстетических представлений у учащихся методом художественной практики: сюрреализм.....	50
3.1 Процесс создания образов для коллекции одежды при помощи художественной практики: сюрреализм.....	50
3.2 Итог создания образов для коллекции одежды при помощи художественной практики: сюрреализм.....	63
Заключение.....	71
Список используемой литературы.....	74
Приложение А Работа с применением презентации с информацией о современных художественных практиках.....	77
Приложение Б Дидактический материал к уроку.....	79
Приложение В Работы выполненные учениками.....	82

Аннотация

Актуальность темы «Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами современных художественных практик» бакалаврской работы заключается в развитии у учащихся нравственных-эстетических качеств при помощи современных художественных практик, что является одной из важнейших задач, стоящих перед образованием: формирование у детей эстетической культуры личности и нравственных качеств.

В процессе дипломной работы автором исследовалась роль нравственно-эстетического воспитания в жизни ребенка, то как различные формы и методы воспитания с помощью современных художественных практик участвуют в развитии чувствительности и личности человека и на основе исследования создана коллекция одежды с использованием практики: «сюрреализм» учениками 9 «а» класса «МОАУ СОШ №32 города Орска.

Структура работы определяется ее актуальностью, целями, задачами, объектом, предметом, и методом.

Бакалаврская работа состоит из трех логически связанных между собой глав, введения, заключения. Главы разделены на параграфы, позволяющие акцентировать внимание на отдельных проблемах в рамках определенного вопроса.

Введение

Постепенно классический образ искусства, с присущим ему пониманием красоты, уходит в прошлое, но все еще остается важнейшим средством эстетического воспитания, выраженным в виде визуальных представлений, движений, звуков, словесного выражения.

Изучение художественных практик всегда будет актуальной задачей для деятелей искусства.

Современные технологии и экспериментальные практики в искусстве участвуют не только в развитии чувствительности человека, но и в целостном развитии его личности.

Каждый ребенок нуждается в эстетическом воспитании, чтобы влиять на переживание, ощущение и наслаждение прекрасными вещами.

Искусство является неотъемлемой частью жизни человека, так как оно помогает нам выражать свои эмоции, чувства и мысли. Современное искусство позволяет нам видеть мир глазами других людей и понимать, что каждый человек имеет свой уникальный взгляд на мир.

Нравственно-эстетическое воспитание детей является одним из важных направлений работы образовательных учреждений. Оно направлено на формирование у детей нравственных качеств, таких как честность, справедливость, доброта, а также развитие эстетического восприятия мира и формирование эстетических вкусов и предпочтений.

Основными задачами нравственно-эстетического воспитания детей являются:

- формирование нравственных понятий и убеждений;
- развитие способности к самоконтролю и самодисциплине;
- формирование уважительного отношения к окружающим людям и к самим себе;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира;
- формирование эстетических вкусов и предпочтений;

- развитие творческих способностей и умений.

Для реализации этих задач используются следующие методы и формы работы:

- проведение бесед;
- чтение книг;
- просмотр фильмов;
- участие в творческих кружках и студиях;
- организация различных мероприятий и праздников.

Важную роль в нравственно-эстетическом воспитании детей играет семья, ее члены могут помочь ребенку развить нравственные качества и эстетическое восприятие, участвуя в совместных занятиях и беседах, а также создавая благоприятную атмосферу.

Нравственно-эстетическое воспитание для государства является важным направлением образовательной политики. Оно направлено на формирование нравственных качеств у детей, развитие их эстетического восприятия и формирование творческих способностей.

Государство активно поддерживает нравственно-эстетическое воспитание, создавая различные программы и проекты, направленные на развитие этого направления. Например, в России действует программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», которая включает в себя множество мероприятий, направленных на развитие нравственных качеств и эстетического восприятия у детей.

Кроме того, государство активно поддерживает развитие творческих способностей детей, создавая условия для работы различных кружков, студий и творческих коллективов.

Также государство поддерживает развитие культуры и искусства, что тоже способствует нравственно-эстетическому воспитанию детей.

Современные подходы к эстетическому воспитанию в школах предполагают использование различных форм искусства, включая современные практики. Однако, необходимо учитывать возраст и уровень

подготовки учащихся, а также выбирать произведения, которые соответствуют целям и задачам обучения. Кроме того, важно проводить дискуссии и анализировать произведения искусства, чтобы учащиеся могли лучше понимать их смысл и значение.

Эстетическое воспитание современными художественными практиками является важным аспектом образования и культуры. Современное искусство может быть сложным и противоречивым, но оно также может быть источником вдохновения и красоты.

Современное искусство предлагает широкий спектр стилей, техник и идей, которые могут вызывать разнообразные эмоции и мысли у зрителей.

В современном искусстве часто используются нетрадиционные материалы, новые медиа технологии и разнообразные методы выражения. Это может включать в себя инсталляции, видеоарт, цифровое искусство, перформансы и другие формы выражения. Такие эксперименты расширяют понятие о том, что может считаться искусством, и призывают зрителей размышлять и взаимодействовать с произведениями.

Современное искусство может быть сложным и противоречивым, но именно это делает его интересным и вызывающим споры и дебаты. Оно может пробуждать зрителей, заставляя их задуматься о темах, которые часто игнорируются или воспринимаются поверхностно.

Однако современное искусство также может быть источником вдохновения и красоты. Оно может предлагать новые перспективы, разбивать стереотипы и призывать к творческому мышлению. Многие художники современности создают прекрасные и впечатляющие произведения искусства, которые поражают своей оригинальностью и эстетической привлекательностью.

Поэтому эстетическое воспитание через современное искусство важно, чтобы позволить людям развивать свою способность к восприятию и анализу, а также открывать для себя новые формы выражения и красоты.

Важно понимать, что эстетическое воспитание не должно ограничиваться классическими формами искусства. Современное искусство может помочь учащимся развить критическое мышление, творческий потенциал и уважение к различным формам искусства.

Влияние современного искусства на образование может быть, как положительным, так и отрицательным.

С одной стороны, современные практики могут помочь учащимся расширить свой кругозор, развить критическое мышление и творческие способности.

Однако, с другой стороны, некоторые формы искусства могут быть слишком сложными или противоречивыми для понимания учащимися.

Поэтому важно выбирать современное искусство, которое соответствует возрасту и уровню развития учащихся. Одной из задач воспитания современных детей и молодежи является развитие способности наслаждаться искусством и красотой, а во внутренней и внешней жизни действовать в соответствии с чувством меры, гармонии и красоты. В наше время проблема нравственно-эстетического воспитания, формирование эстетической культуры личности одна из важнейших задач, стоящих перед образованием что делает тему дипломной работы актуальной.

Цель работы – изучить нравственно-эстетическое воспитание средствами современных художественных практик.

Объект исследования – нравственно-эстетическое воспитание учащихся с применением современных художественных практик и направлений.

Предмет исследования – способы воспитания и развития у учащихся нравственных-эстетических качеств при помощи современных художественных практик.

Теоретическая значимость дипломной работы – исследование и анализ нравственно-эстетических качеств человека, изучение современных художественных практик и направлений.

Практическая значимость дипломной работы – выполнение учащимися

поставленной задачи «Основываясь на работах художника-сюрреалиста Сальвадора Дали создать коллекцию одежды с использованием практики: сюрреализм».

Задачи:

- изучить и проанализировать сущность нравственно-эстетического воспитания;
- исследовать формы и методы нравственно-эстетического воспитания;
- изучить нормативно-правовую базу по нравственно-эстетическому воспитанию и образованию
- определить и провести анализ современных художественных практик и направлений, используемых в искусстве;
- изучить каким образом художественные практики влияют на формирование нравственно-эстетических качеств человека;
- исследовать художественную практику «сюрреализм» как метод формирования нравственно-эстетических качеств;
- создать коллекцию одежды с использованием практики: «сюрреализм» учениками 9 «а» класса «МОАУ СОШ №32 города Орска;
- подвести итог выполненного задания.

Структура дипломной работы представляет собой: аннотацию, введение, три главы и выводы к каждой из них, заключение, список используемой литературы и приложения. Структура графической составляющей дипломной работы включает в себя дидактический материал и выполненные учениками работы коллекций одежды в цвете с применением смешанной техники.

Глава 1 Теоретические подходы к проблеме нравственно-эстетического воспитания

1.1 Нравственно-эстетическое воспитание: понятие, критерии эстетической воспитанности

Нравственность – термин, наиболее часто употребляемый в разговорной речи и литературе как синоним морали и этики.

В узком смысле слова нравственность – это внутренняя установка человека, действующего в соответствии с совестью и свободой воли, в отличие от морали, которая, наряду с правом, является внешним требованием к действиям личности.

Так же нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и склонности, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.

Моральный кодекс – это выражение определенных установок, которые мораль общества предписывает по отношению к поведению и деятельности людей в различных сферах.

Моральные нормы могут как поощрять определенное поведение и деятельность детей, так и запрещать или предостерегать от них [17].

Центральной категорией научного понимания социально-нравственного развития детей и профессионально-педагогической деятельности является понятие «воспитание».

Воспитание – это передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производительному труду.

Вежливость – это вежливое и учтивое поведение, включающее хорошие манеры, правильную речь и умение общаться с окружающими в различных ситуациях [6].

В более широком смысле воспитание означает не только следование принятым в данном обществе правилам поведения и общения, но и внутреннюю культуру, отраженную в мировоззрении человека.

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения высокого уровня сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с нравственными идеалами и принципами.

Теоретические подходы к нравственно-эстетическому воспитанию включают в себя различные философские, психологические и педагогические концепции, которые рассматривают вопросы формирования и развития нравственных и эстетических ценностей, идеалов и представлений у человека.

Основные подходы к данной проблеме можно разделить на следующие группы:

Социокультурный подход. Согласно которому, нравственно-эстетическое воспитание является неотъемлемой частью процесса социализации личности в конкретном обществе и культуре. Оно включает в себя усвоение и присвоение общекультурных и национальных ценностей, норм и традиций, а также формирование собственной системы нравственных и эстетических представлений.

Психологический подход акцентирует внимание на внутренних механизмах и процессах, которые обеспечивают формирование и развитие нравственных и эстетических качеств личности. Здесь особое внимание уделяется изучению психологических особенностей восприятия, переживания и оценки нравственных и эстетических явлений, а также механизмов интериоризации и экстериоризации нравственных норм и ценностей.

Педагогический подход. В рамках которого нравственно-эстетическое воспитание рассматривается как специальная педагогическая деятельность, направленная на формирование и развитие у учащихся нравственно-этических и эстетических знаний, умений и навыков, а также на развитие их нравственного и эстетического сознания [19].

Основная функция нравственного воспитания – формирование у молодого поколения нравственного сознания, устойчивого нравственного поведения и нравственных чувств, соответствующих современному образу жизни, привычек, определяющих позитивное отношение каждого человека к жизни, поведение, установки и чувства общественного долга.

Сегодня Россия переживает исторически сложный период. Самый большой кризис, с которым сталкивается сегодня наше общество – это разрушение личности.

Материальные ценности стали преобладать над духовными, у детей искажены представления о доброте, милосердии, щедрости, справедливости, гражданственности и патриотизме.

Высокая распространенность преступности среди несовершеннолетних обусловлена общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Для детей характерна эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

Нравственное воспитание детей – необходимо ли оно в современном обществе?

Не секрет, что многие родители считают главным качеством своих детей умение постоять за себя, занять свое место под солнцем и принести пользу.

Так что же такое нравственное воспитание детей? Это привитие детям определенных моральных качеств, которые приняты в нашем обществе.

Изменились ли моральные нормы? Нет, они остались прежними. И если ребенку не дать правильного фундамента, основ нравственных качеств, он никогда не станет полноценным членом общества.

Нужно ли объяснять ребенку, что драться нельзя? Нравственное воспитание ребенка учит его тому, что это необходимо.

Эстетическое воспитание осуществляется совместно с нравственным воспитанием. Оно проходит через все сферы жизни человека. Формирование моральных, умственных качеств это основа формирования эстетических.

Важнейшие цели и задачи эстетического воспитания можно охарактеризовать следующим образом:

- развитие эстетического чувства прекрасного и чувства меры;
- развитие эстетического восприятия;
- переживание, создание, оценка и выражение прекрасного;
- развитие отношения к природе и к прекрасному в межличностных отношениях.

Задачами эстетического воспитания являются:

- формирование способности воспринимать красоту в жизни и искусстве. Самостоятельно формировать эстетический вкус и идеал личности;
- воспитание умения оценивать красоту в окружающем мире;
- развитие творческих способностей.

Эстетическое воспитание работает на общем единстве развитых природных способностей, эмоционального опыта, воображения и мышления. На этой основе формируется творческая индивидуальность, искусство само по себе это эстетическое отношение к поведению, окружению, отношениям в обществе, труду человека и природе. Эстетический идеал в социальном понимании представляет идею нравственного и эстетического совершенствования человека и человеческих отношений [20].

Л. Колберг, американский психолог, специалист в области психологии развития, рассматривает развитие морального сознания как непрерывный процесс. Обобщив обширный экспериментальный материал, он выделил шесть стадий развития, которые объединил в три уровня.

Первый уровень – предморальная стадия. Для детей моральный кодекс является внешним, и дети выполняют правила, установленные взрослыми, руководствуясь исключительно эгоистическими соображениями.

Второй уровень – конвенциональная мораль. Дети уже стараются вести себя определенным образом из потребности в одобрении, чтобы сохранить хорошие отношения со значимыми для них людьми.

Третий уровень – автономная мораль. Моральные нормы и принципы становятся достоянием индивида, то есть внутренними [13].

К критериям эстетического воспитания можно отнести следующее:

- умение воспринимать художественные образы и явления действительности;
- вычленение внешних признаков связано с развитием органов чувств человека;
- умение любоваться красотой в искусстве и жизни;
- умение любоваться ведет к развитию. Это явление связано с наблюдательностью, то есть уметь увидеть что-то необычное, особенное.

Наличие эстетического чувства. Это эмоциональное состояние возникает на основе умелого восприятия (если развиты органы чувств). Наличие эстетического суждения, то есть доказательно оценивать. Эстетическое наслаждение. Возникает на основе осмысления эстетического чувства.

Эстетическая потребность, то есть нужда в потребности с художественно-эстетическими ценностями. Художественно-эстетический вкус. Он развивается на основе развития всех предыдущих критериев. Эстетический идеал. Представления человека о совершенной красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве.

Сущность эстетического воспитания раскрывается и понимается, прежде всего, через предметные области органических аспектов этого комплексного образовательного процесса. Значение эстетического воспитания заключается в том, что оно влияет на весь облик человека. Оно расширяет представления о жизни, раскрывает способности и таланты, развивает творческую активность, формирует мировоззрение, развивает эстетические вкусы [20].

Художественно-эстетический вкус. Создание чего-то нового, собственного, оригинального, ни на что не похожего. Социальные критерии

(внешние показатели эстетической воспитанности). Проявляются во всем комплексе поведения:

- поступки;
- трудовая деятельность;
- взаимоотношения с людьми;
- внешний вид;
- желание, потребность в общении с эстетическими явлениями жизни и искусства.

Вся система эстетического образования направлена на общее развитие личности. Это достигается путем решения следующих задач:

- овладение знаниями художественно-эстетической культуры;
- развитие способностей к творчеству;
- развитие эстетических, психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и так далее.

Исходя из всех вышеперечисленных критериев, эстетическое воспитание предполагает объединение эстетических убеждений личности, интуитивной ориентации и самовыражения во всех формах деятельности.

Другими словами, речь идет о развитии эстетических знаний и убеждений, эстетических вкусов и художественных навыков, творческих способностей. Эстетическое воспитание направлено на всестороннее развитие, как эстетическое, так и духовное. Для этого педагоги используют разнообразные средства, методы и формы эстетического воспитания, направленные на решение наиболее важных задач [16].

Эстетическое воспитание характеризуется способностью глубоко переживать эстетические эмоции. Восторг и душевная радость при встрече с прекрасным, отвращение при встрече с безобразным, юмор при соприкосновении с нелепым, гнев, страх, ужас и жалость, возникающие от иронии, сарказма и трагического, – все это признаки того, что ребенок

действительно эстетически развит и воспитан. Об этом свидетельствует и способность выносить эстетические суждения об эстетических явлениях окружающего мира.

Художественно-эстетическое творчество школьников в искусстве, жизни, поведении и взаимоотношениях рассматривается как внешний показатель эстетического воспитания. Оно представляет собой органическое сочетание и проявление эстетического развития, воспитания, эстетических идеалов, художественного чувства, способности восхищаться, переживать и судить.

Средства эстетического воспитания – это то, с помощью чего достигается цель:

- природа;
- искусство (литература, музыка, изобразительное искусство, театр);
- бытовая обстановка;
- труд.

Нравственно-эстетическое воспитание представляет собой целенаправленный процесс развития творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности, а измерение эстетической воспитанности осуществляется психологическими, педагогическими и социальными критериями [16].

Эмоции – это переживание человеком своего отношения к тому, что он узнает и делает. Человек не может быть равнодушным, не может быть безликим.

К.Д. Ушинский, русский педагог, писатель и основатель дошкольной педагогики в России, подчеркивал, что ничто не выражает яснее и точнее отношения между собой и миром, чем чувства, будь то в словах, мыслях или даже поступках.

Ученые расходятся во мнениях по вопросу об источнике эмоций. Одни считают, что нравственные эмоции передаются по наследству, другие

отстаивают возможность того, что наследуются лишь некоторые черты характера человека, влияющие на возникновение и протекание эмоций.

В своих работах Ушинский неоднократно указывает на необходимость установления взаимодействия различных человеческих эмоций. Это связано с тем, что только определенная их часть, часто противопоставляемая друг другу, может вызвать более глубокое понимание жизненных ситуаций и переживаний других людей и способствовать выработке устойчивых нравственных качеств.

В воспитании нравственного облика школьника особую роль играют нравственные чувства (мораль), которые выражают отношение к Родине, труду, людям и самому себе. Нравственные чувства, являясь важнейшим компонентом нравственного облика личности, выступают как необходимое условие формирования ее богатого психического мира, как связующее звено между первыми представлениями и понятиями и ее поступками.

Нравственные чувства тесно связаны с идейными устремлениями, взглядами, сознанием и поведением человека. Они являются важной основой для формирования нравственных убеждений личности.

Нравственные чувства оказывают уникальное влияние на сознание и поведение человека, служат стимулом для позитивных действий и тормозом для различных негативных побуждений.

Нравственные эмоции сами по себе окрашивают жизнедеятельность человека, придают ему многообразие неповторимых личностных качеств [16].

1.2 Формы и методы нравственно-эстетического воспитания

Для определения методов нравственно-эстетического воспитания личности следует определить основные сферы развития:

Способность воспринимать эстетические качества – для того чтобы человек мог оценить природные чудеса, формы, оттенки и картины, он должен уметь сначала их замечать. Вот почему развитие способности замечать

прекрасное является первостепенной задачей эстетического воспитания. Ребенок не способен замечать определенные формы, если его способность замечать объекты и формы не развита.

Способность переживать эстетические качества – эстетические качества должны быть переживаемы. Это означает, что они вызывают чувство возбуждения, радости и оптимизма. Такие эмоциональные состояния облагораживают человека и побуждают его к самостоятельному творчеству.

Творческие способности – необходимо позволить детям участвовать в деятельности, которая будет развивать их творческие способности. Речь идет о творчестве, которое служит общей эстетической культуре, в создании эстетических ценностей в повседневной жизни, в окружающей среде, на рабочем месте. Мы не просто рождаемся с творческими способностями; они должны быть развиты.

Эстетическое суждение или оценка эстетических качеств, требует сформированных критериев оценки. Чтобы красота открыла нам свою истинную ценность, мы должны знать ее особенности и ее язык [10].

Из существующих форм организации процесса формирования эстетического воспитания у учащихся выделяют следующее:

- показ действия (учитель подробно объясняет и показывает ученику действие и после предлагает выполнить изученное самостоятельно);
- самостоятельная работа (учитель во время объяснения действия предлагает ученику самому выбрать способ для выполнения поставленной задачи) исходя из этого можно определить, что формы организации эстетического воспитания основаны на общей работе учителя и ученика.

В процессе работы над поставленной задачей учитель дает возможность ученику не только возможность стать участником, компаньоном, но и принять инициаторство в общем деле.

Романы, фильмы, спектакли, радио- и телепередачи также являются важными источниками нравственного и эмоционального развития

школьников. Наполненные эмоционально насыщенным содержанием, эти источники являются настоящим кладом мудрости для учителей и родителей. Они являются прекрасной альтернативой сухим нравоучениям, постоянным увещаниям и наставлениям, взываниям к добрым чувствам детей [8].

Содержание материала, воспринимаемое учениками, живая и образная форма подачи не могут сделать их равнодушными слушателями. В этой связи важно, чтобы преподаватель стремился обучать детей так, чтобы они сами проявляли радостные эмоции и зажигали жажду знаний. При этом важно не только вызвать эти эмоции, но и создать условия для их материализации в действие. Таким образом, чувства могут стать устойчивыми и прочными.

Еще до школьного возраста дети получают знания о нравственных нормах взаимоотношений от своих первых воспитателей.

Чтение сказок, беседы с родителями, взаимное общение на примере родителей – все это создает необходимые предпосылки для последующего нравственного развития ребенка. Таким образом, к моменту обучения в школе у ребенка уже накоплен определенный объем нравственных знаний, на основе которых формируется его первоначальное представление об окружающем мире.

В процессе организованного обучения и воспитания в школе нравственные знания учащихся постоянно пополняются, систематизируются и интегрируются. При этом педагоги стремятся к тому, чтобы учащиеся не только обогащались различной информацией в области нравственных отношений, но и имели возможность высказывать свои самостоятельные мысли по тем или иным вопросам, пытаться по-своему объяснить устоявшиеся истины, а не просто заучивать их [13].

Как правило, само содержание урока затрагивает ряд вопросов, часто спорных. Учитель должен уметь увидеть суть этих вопросов, понять, возможно, не всегда четко выраженное стремление учеников утвердить собственное мнение в противоречии с мнением других учеников, убедительно и тактично направить их мышление в нужное русло, приведя при этом веские

аргументы в пользу этого Ученик должен уметь сделать правильный шаг. В данном случае мнения учеников движутся уникальным образом.

Создание в классе обстановки, располагающей к обсуждению нравственных проблем и высказыванию откровенных суждений, способствует дальнейшему развитию у учащихся новых взглядов, объективному пониманию особенностей жизненных событий и отношений, появлению желания правильно оценивать явления и факты [10].

Таким образом, через сравнение, анализ и обобщение происходит оптимальное усвоение этического материала в результате активной мыслительной деятельности ученика и достигает его сознания.

В процессе нравственного воспитания школьников учитель не должен излагать однообразный материал, а должен отдавать предпочтение коллективному обсуждению высказываний учителя, что с большей вероятностью подтвердит правильность высказываний детей и в конечном итоге приведет к развитию нравственного сознания [13].

Характер методов нравственного и эстетического воспитания также зависит от возраста ребенка.

Для младших детей, приобщая их к прекрасному, воспитатель обращает их внимание на то, как красивы осенние листья и как приятно иметь опрятную комнату.

Перед детьми постарше стоит другая задача: активно «преобразовывать» окружающий мир под руководством взрослого. Помимо наблюдения и оценки, они должны уметь оформлять игровые уголки и делать гербарии.

На практике это означает использование таких методов, как наблюдение, самостоятельные действия, планирование деятельности и реализация идей. Методы усложняются в зависимости от возраста, уровня подготовки и роста индивидуальных потребностей и стремлений детей.

Дать точную классификацию методов трудно, это связано с тем, что, методы всегда связаны с друг с другом. Например, наблюдая вместе с детьми

за красивыми животными, которые живут в вольерах, учителя используют наглядные методы. Когда задают вопросы или объясняют что-то, используют словесные методы. Привлекая детей к оборудованию и оформлению вольера, педагоги также используют практические действия. Подчеркивая заботу детей о животных, педагоги развивают их моральные ценности [10].

Советский учёный, теоретик дошкольного музыкального образования Н.А. Ветлугина дает определение ряду наиболее эффективных методов, способствующих формированию у учащихся эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических действий:

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса;
- метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения;
- метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям;
- метод побуждения к сопереживанию, нравственно и эмоционально-положительной отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному в окружающем мире [7].

Единство нравственных чувств, сознания и поступков – признак гармонии человеческой личности и высокой степени нравственного развития. Руководя процессом нравственного воспитания, учитель заботится о том, чтобы сохранить положительное влияние на учащихся и одновременно реализовать разнообразные приемы, способствующие закреплению знаний в нравственном воспитании и в конкретных действиях. При этом учитывается глубина содержания нравственной информации и необходимость сочетания ее с эмоциональной насыщенностью, жизнерадостностью и образностью, о чем пишет В.Г. Белинский «...без чувства идеи холодны, светят, а не греют, лишены жизненности и энергии, неспособны перейти в дело. И так, полнота и совершенство человеческой природы заключается в органическом единстве

разума и чувства». И действительно, эмоциональная выразительность учебного материала, восприимчивого ко всему яркому и образному, особенно в годы становления характера, является залогом ответственных чувств и желания соотнести поведение героя и нормы их взаимоотношений с собственным поведением. Такое стремление может быть вызвано у интенсивно развивающихся школьников. А это хорошая основа для воспитания эмоций, осознания и действия одновременно [7].

Формы и методы нравственно-эстетического воспитания включают в себя разнообразные виды деятельности, которые направлены на формирование и развитие нравственных и эстетических идеалов, представлений и чувств у человека. К ним относятся:

- обучение и воспитание в семье, которое включает в себя передачу семейных традиций и нравственных ценностей от поколения к поколению;
- образование и воспитание в школе, где учащиеся получают знания о нравственных и этических нормах, а также развивают свои эстетические чувства и представления;
- внеурочная и внешкольная деятельность, которая включает в себя участие в культурных и творческих мероприятиях, таких как кружки, секции, клубы;
- участие в общественной жизни, где человек может проявить свои нравственные и эстетические качества в процессе взаимодействия с другими людьми;
- самообразование и самовоспитание, которые предполагают самостоятельную работу над своим нравственным и эстетическим развитием.

В целом, формы и методы нравственно-эстетического воспитания могут быть разнообразными и зависят от индивидуальных особенностей человека, его возраста, социального окружения и других факторов [8].

Все методы тесно связаны между собой. Поэтому важным фактором, характеризующим формы нравственно-эстетического воспитания, является объединение различных методов художественного и нравственно-эстетического образования между собой.

1.3 Нормативно-правовая база по нравственно-эстетическому воспитанию и образованию

Приоритетным направлением в области развития ребенка в Российской Федерации является формирование высоконравственной личности, разделяющей традиционные российские эстетические ценности.

В основе этой стратегии лежит система нравственных и эстетических ценностей, сложившаяся в ходе культурного развития России.

Основным федеральным законом Российской Федерации в области образования детей является Конституция. Статья 43 гласит:

- каждый имеет право на образование;
- гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего;
- основное общее образование обязательно;
- Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования [1].

В роли основного закона в вопросе образования детей выступает Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 2 закона устанавливает следующие понятия:

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Статья 75 рассматриваемого закона указывает, что дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей [2].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Стратегия определяет приоритетные направления государственной политики в области образования:

- поддержка общественных институтов как носителей нравственных ценностей;
- развитие сотрудничества и координации между субъектами системы образования (семья, общество, государство, образование, наука, традиционные религиозные организации) на основе признания решающей роли семьи и уважения прав родителей.

Основные направления развития образования включают обновление образовательного процесса в свете достижений современной науки и на основе национальных традиций.

Эстетическое и нравственное воспитание детей на основе традиционных российских ценностей осуществляется через укрепление сотрудничества государства с общими традициями [3].

Согласно нормативного акта «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются:

- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность;
- создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации;
- определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности;
- определение принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы.

В статье 3 Основ даны несколько основных понятий:

- культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию,

распространению и освоению культурных ценностей;

- культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты;
- культурные блага – условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей [4].

Вывод по первой главе

Таким образом, нравственность и нравственное воспитание играют важную роль в формировании личности и общества. Они являются ключевыми компонентами развития сознательной и этически сознательной молодежи, способной противостоять разрушительным тенденциям современного общества. Грамотное нравственно-эстетическое воспитание способствует развитию морали, этики, доброты, солидарности и коллективизма, что в свою очередь способно укрепить устойчивость и гармонию в обществе.

Сегодня большое значение имеет сохранение и передача общественно-исторического опыта, наращивание нравственных качеств и формирование у подрастающего поколения высокого уровня сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с нравственными идеалами и принципами.

Уделять достаточное внимание нравственному воспитанию детей и молодежи крайне важно, поскольку они являются будущим нашего общества. Нравственное воспитание помогает формировать у них осознанное понимание правильных ценностей и норм поведения, которые не только способствуют их

собственному благополучию, но и обеспечивают гармоничное функционирование общества в целом.

Эстетическое воспитание, в свою очередь, направлено на развитие эстетического чувства и восприятия. Оно играет важную роль в формировании личности, поскольку помогает детям и молодежи осознавать и ценить прекрасное в окружающем мире. Развитие эстетического восприятия позволяет им не только испытывать радость и удовлетворение от взаимодействия с искусством, но и развивать свою индивидуальность, креативность и способность к самовыражению.

Эстетическое воспитание также способствует развитию чувства эмпатии и сопереживания, поскольку оно позволяет детям и молодежи лучше понимать и оценивать чувства и переживания других людей через искусство. Они могут стать более открытыми и толерантными, учитывая разнообразие искусства и культурных выражений.

Кроме того, эстетическое воспитание помогает развить критическое мышление и аналитические способности. Умение анализировать и интерпретировать художественные произведения и творческие выражения способствует развитию критического мышления и способности видеть многообразие точек зрения. Это важно для формирования личности, которая может анализировать и оценивать информацию, принимать информированные решения и вносить свой вклад в общество.

Таким образом, эстетическое воспитание играет важную роль в формировании личности детей и молодежи, помогая им развить эстетическое чувство и восприятие, критическое мышление, эмпатию и толерантность. Это способствует их личностному и социальному развитию, а также подготавливает их к активному участию в общественной жизни и формированию будущего общества.

Эстетическое воспитание формирует эмоциональную сферу человека, его восприятие, развивает креативность и способность к творчеству. Таким образом, на пути социально-нравственного и эстетического развития детей и

молодежи важными являются социокультурный, психологический и педагогический подходы. Их комплексное использование поможет создать благоприятные условия для формирования нравственных и эстетических ценностей, идеалов и представлений, необходимых для достижения гармонии и развития личности. Нравственное и эстетическое воспитание взаимосвязаны и дополняют друг друга. Через культуру и искусство, дети и молодежь могут проникнуться этическими принципами, развить чувство справедливости и сострадания. Для достижения этих целей необходимо предоставить им возможности ознакомиться с различными видами искусства, а также поощрять их самовыражение и творческую самореализацию.

Внедрение нравственного и эстетического воспитания в образовательные программы и педагогическую практику является важным шагом в развитии гармоничной личности. Ответственность за проведение этих процессов лежит на педагогах, родителях и обществе в целом. Вместе, они могут создать благоприятные условия для развития нравственных и эстетических ценностей, идеалов и представлений у детей и молодежи и способствовать их личностному росту и гармонии.

Для достижения всех перечисленных потребностей на уровне государства разрабатывают, утверждают и вводятся в практику работы организаций соответствующие нормативные акты.

Глава 2 Современные художественные практики и направления как метод нравственно-эстетического воспитания

2.1 Современные художественные практики

Современные художественные практики включают в себя множество различных направлений, стилей и техник, которые отражают актуальные социальные, политические и культурные тенденции.

В последние десятилетия сформировались несколько заметных художественных практик.

Концептуальное искусство: Это направление искусства ставит под вопрос традиционные представления о творчестве и искусстве. Оно фокусируется на идее, концепции или идее, а не на материальной форме произведения искусства.

Перформанс: вид искусства, в котором художник или группа художников выступают перед аудиторией в определенном пространстве и времени. Это может включать в себя танец, музыку, театр, чтение стихов и многое другое.

Видеоарт: форма искусства, которая использует видео как средство выражения идей, эмоций и воспоминаний. Он часто включает в себя сложные кинематографические приемы и техники, такие как монтаж, замедление и ускорение кадров и так далее.

Инсталляция: это пространственное произведение искусства, которое может быть создано с использованием различных материалов, таких как дерево, металл, стекло, текстиль. Она может включать в себя взаимодействие с окружающей средой, например, звук, свет, запах и даже тактильные ощущения.

Медиаискусство: искусство в виде цифровой живописи, анимации, виртуальной и дополненной реальности. Эти формы искусства используют

технологии для создания уникальных и интерактивных произведений, которые могут быть использованы в различных контекстах [14].

Современные художественные практики являются важным аспектом современной культуры, который отражает актуальные проблемы общества и предлагает новые формы выражения. Концептуальное искусство, перформанс, видеоарт, инсталляция и медиаискусство являются лишь некоторыми из многих форм современного искусства, которые существуют сегодня. Эти формы искусства часто используются для обсуждения социальных проблем, создания общественных дискуссий и предложения новых способов восприятия мира.

Современные художественные практики отражают изменения в обществе и культуре, а также влияют на них.

Например, перформанс и видеоарт часто используются для обсуждения проблем в социуме.

Инсталляции и медиаискусство могут создавать пространства для диалога и взаимодействия между художниками, зрителями и окружающей средой.

Таким образом, современные художественные практики являются важным аспектом современной культуры и общества, отражающим актуальные проблемы и предлагающим новые формы выражения.

Художественные практики современности – это широкий и неоднозначный термин, который описывает разнообразие искусственных выражений и творческих подходов в нашей эпохе.

Современное искусство, по сути, является продолжением и развитием модернизма, но также включает в себя искусство, которое отвергает модернистские принципы [14].

Современные художники используют различные техники и материалы для создания своих произведений. Они экспериментируют с формами, цветами, текстурами и даже звуками, чтобы передать свои идеи и эмоции.

Благодаря развитию технологий, художники получили доступ к новым средствам выражения, таким как компьютерная графика, виртуальная реальность и интерактивные инсталляции. Одной из характерных черт современного искусства является его индивидуальность и разнообразие.

Каждый художник имеет свой уникальный подход к творчеству. Нет единого стиля или течения, которые бы объединяли всех современных художников. Вместо этого, существует множество направлений и жанров, которые постоянно эволюционируют и взаимодействуют друг с другом.

Глобализация также оказывает влияние на современные художественные практики. Художники из разных стран и культур обмениваются идеями и впечатлениями, что приводит к смешению и переплетению различных традиций и стилей. Этот культурный обмен стимулирует творческий процесс и способствует появлению новых и оригинальных идей.

Современное искусство также часто затрагивает актуальные социальные темы. Художники используют искусство как средство коммуникации и протеста, чтобы выразить свою позицию по важным вопросам. Они поднимают проблемы, связанные с экологией, враждой, насилием и другими социальными проблемами, вызывая общественный диалог и изменения.

Таким образом, современные художественные практики представляют собой динамичное и многообразное поле, где художники исследуют новые формы выражения, взаимодействуют с различными культурами и поднимают важные вопросы. Они продолжают расширять границы искусства, вызывая у зрителей новые эмоции и мысли [5].

Искусство в классическом понимании является сферой деятельности, направленной на художественное понимание и освоение мира. Оно удовлетворяет потребность человека в творческом воплощении окружающей действительности с использованием чувственных форм. Однако в нашем информационном обществе и эпоху коммуникаций, искусство может рассматриваться как форма общественной коммуникации, где каждый из нас

стремится к непосредственному общению и признанию своей коммуникативной способности.

Современные художественные практики имеют свои истоки в постклассической эпохе и связаны с репрезентацией. Они представляют собой комплекс произведений различных видов искусства, объединенных временными параметрами постклассики.

Постмодернизм внес изменения в живопись, придавая ей новые формы. Он объединяет несочетаемые элементы, достигая эклектичности. В результате возникает множество контекстов, таких как экономические, политические, расовые, гендерные и другие, которые позволяют обличать несовершенную действительность в уродливой и гротескной форме. Примером такого произведения может быть инсталляция Марко Эваристи, представленная на выставке постмодернистского искусства в Дании. Она состояла из десяти блендеров с золотыми рыбками, которые посетители могли включить. Вероятно, автор хотел привлечь внимание к проблемам жестокого обращения с животными и природой в целом [18].

Антиэстетический фундамент постмодернистского искусства выполняет свою главную задачу, заставляя нас задуматься о нем самом и о мире, который нас окружает. Это своеобразное «зеркало» нашей жизни помогает нам определить этические и эстетические нормы.

Вопрос о эстетической ценности современных художественных практик остается открытым. Искусствоведы часто оценивают их с позиций классической эстетики, что может вызывать различные точки зрения. Однако, в современном контексте, искусство должно быть рассмотрено с учетом изменений в обществе и новых форм коммуникации, которые влияют на восприятие и оценку художественных произведений.

2.2 Нравственно-эстетическое воспитание с помощью современных художественных практик

В образовании художественные практики могут использоваться для развития творческих способностей учащихся, улучшения их коммуникативных навыков и формирования критического мышления. Они также могут помочь ученикам лучше понимать различные культуры и традиции, а также развивать свою индивидуальность и творческий потенциал. Кроме того, использование художественных практик в образовании может способствовать созданию более интересной и привлекательной учебной среды, что может повысить мотивацию учеников к обучению.

Нравственно-эстетическое воспитание является важной частью художественных практик, так как искусство может помочь людям развивать свои моральные ценности и этические принципы. Оно также может способствовать развитию эстетического вкуса и чувства прекрасного, что может привести к более глубокому пониманию искусства и культуры в целом.

Актуальные художественные практики – это направления и стили в искусстве, которые существуют в данный момент. Они могут быть как традиционными, так и новыми, экспериментальными. Некоторые из них включают в себя стрит-арт, перформанс, инсталляцию, видеоарт, саунд-арт, нет-шоу, графику, фотографию, кино, танец, цирк, оперу, балет, комедию и другие [18].

Ниже представлены художественные практики, которые чаще всего прослеживаются в современном искусстве и могут использоваться в работе с учениками как методы развития нравственно-эстетических качеств.

Дадаизм

Дадаизм – это художественное движение, которое возникло в начале 20-го века в Цюрихе, Швейцария. Оно было связано с другими модернистскими движениями того времени, такими как кубизм и футуризм. Дадаисты стремились разрушить традиционные формы искусства и бросить вызов

общепринятым ценностям и нормам. Они использовали нетрадиционные материалы и техники, такие как коллаж, ассамбляж, фотомонтаж и фроттаж.

Дадаизм был тесно связан с политическим и социальным хаосом, который возник после Первой мировой войны. Дадаисты выражали свое недовольство и разочарование миром через свое искусство. Они также были известны своими театральными представлениями и перформансами, которые часто были провокационными и абсурдными. На рисунках 1-2 представлены работы Ханны Хёх и Рауля Хаусманн.

В целом, дадаизм оказал значительное влияние на развитие современного искусства, особенно в области коллажа, ассамбляжа и фотомонтажа [6].

Рисунок 1 – Ханна Хёх. Невеста (Пандора) (холст, масло). 1927 г.

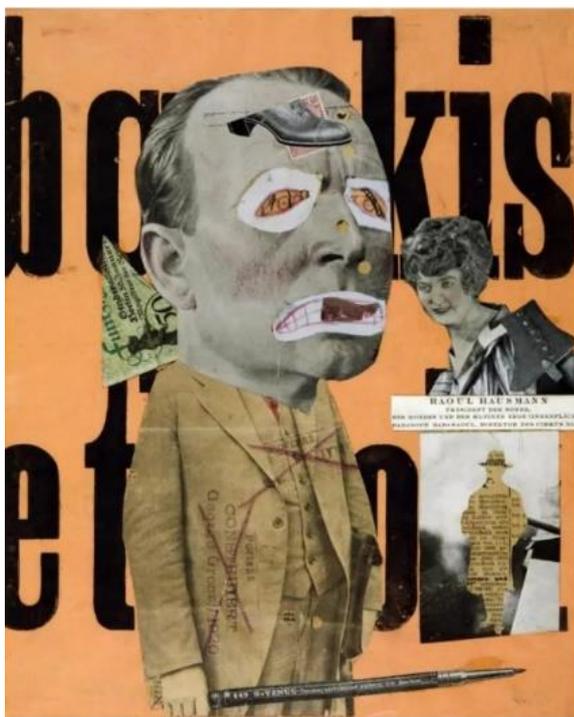

Рисунок 2 – Рауль Хаусманн. Арт-критик (коллаж). 1919-20 гг.

Реди-мейд, ассамбляж

Реди-мейд – это техника создания произведения искусства путем использования готовых предметов или материалов, которые обычно не считаются произведениями искусства. На рисунках 3-4 показаны работы Марселя Дюшан.

Ассамбляж – это техника, при которой художник собирает или соединяет различные материалы или предметы для создания композиции. Оба эти метода были популярны среди дадаистов и других современных художников [6].

Рисунок 3 – Марсель Дюшан. Велосипедное колесо (скульптура). 1964 г.
Авторское повторение работы 1913 г.

Рисунок 4 – Марсель Дюшан. Сушилка для бутылок (реди-мейд). 1914 г.

Постмодернизм. Апроприация

Постмодернизм – это термин, который используется для описания периода в истории искусства и культуры, который начался в конце 20 века. Этот период характеризуется отказом от модернистских идеалов и возвратом

к более традиционным формам искусства. Рисунок 5 Зигмара Польке и рисунок 6 Джейкоба Лоуренса показывают использование постмодернизма в искусстве.

Апроприация – это процесс, когда один человек или группа людей используют идеи, образы или тексты других людей или групп для создания своих собственных произведений. Это может происходить как в позитивных, так и в негативных контекстах. В искусстве апроприация может быть использована для создания новых и интересных произведений, но она также может привести к плагиату и нарушению авторских прав [18].

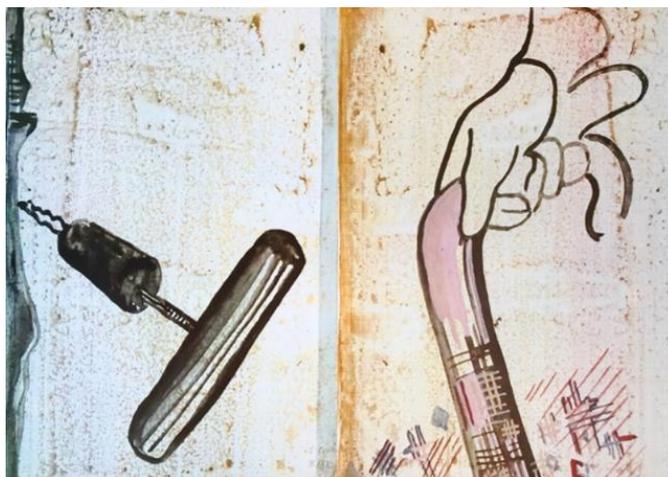

Рисунок 5 – Зигмар Польке. Без названия (холст, масло). 1985 г.

Рисунок 6 – Джейкоб Лоуренс «Автопортрет» (холст, масло). 1947 г.

Поп-арт

Поп-арт – это художественное направление, возникшее в середине XX века в Западной Европе и США. Оно характеризуется использованием образов массовой культуры, таких как реклама, комиксы, повседневные предметы и знаменитостей, в своих работах. Художники поп-арта стремились разрушить традиционные художественные формы и ценности, заменяя их образами и предметами из популярной культуры.

Поп-арт оказал огромное влияние на современное искусство, моду и дизайн. Он способствовал созданию нового взгляда на искусство, которое больше не было связано с традиционными темами и идеями, а скорее использовало образы и предметы из повседневной жизни. Благодаря поп-арту искусство стало более доступным и понятным для широкой аудитории, что способствовало его популярности [18]. На рисунках 7-6 представлены работы Энди Уорхола и Ройя Лихтенштейна.

Рисунок 7 – Энди Уорхол. Диптих Мэрилин (холст, трафаретная печать).
1962 г.

Рисунок 8 – Рой Лихтенштейн. Whaaam! (холст, масло) 1963 г.

Концептуализм

Концептуализм – это направление современного искусства, которое ставит идею или концепцию в центр своего внимания. В отличие от других форм искусства, концептуализм не стремится к созданию физических объектов или художественных произведений. Вместо этого он фокусируется на идее или концепции, которую художник хочет выразить, и на том, как эта идея может быть представлена или реализована. На рисунке 9 Джозефа Кошута и на рисунке 10 Владимира Захарова, представляют концептуализм в современном искусстве.

Концептуалисты часто используют нетрадиционные материалы и техники для выражения своих идей. Они могут создавать инсталляции, перформансы, тексты или другие формы искусства, которые связаны с их концепцией. Например, художник может создать инсталляцию, которая представляет собой серию текстов, описывающих концепцию, или перформанс, который представляет собой диалог между участниками о концепции. Одним из ключевых принципов концептуализма является то, что искусство должно быть связано с реальной жизнью и иметь практическое применение [6].

Рисунок 9 – Джозеф Кошут. Один и три стула (инсталляция). 1965 г.

Рисунок 10 – Владимир Захаров. Частное собрание (холст, масло). 1985 г.

Хэппенинги, перформансы, акционизм

Хэппенинг – это форма искусства, которая включает в себя действия, происходящие в реальном времени и пространстве. Это может быть перформанс одного человека или группы людей, который может включать в

себя танцы, пение, чтение стихов или другие виды искусства. Хэппенинг может происходить на улице, в помещении или на природе.

Перформанс – это представление, в котором художник или группа художников выступают перед зрителями. Перформанс может быть театральным, музыкальным, танцевальным или другим. Он может быть коротким или продолжительным, и может включать в себя различные элементы, такие как костюмы, декорации, свет и звук. Примером выступают рисунок 11 – Марина Абрамович и Улай с перформансом «Энергия покоя или Остаточная энергия» и рисунок 12 – Сальвадор Дали. «Ночь в сюрреалистическом лесу».

Акционизм – искусство направленное на создание социальных изменений. Акционисты могут проводить протесты, демонстрации, акции гражданского неповиновения и другие формы активности, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам. Акционизм может быть опасным и вызывать негативную реакцию, но он также может быть эффективным способом привлечения внимания к важным вопросам [18].

Рисунок 11 – Марина Абрамович и Улай. Энергия покоя или Остаточная энергия (перформанс). 1980 г.

Рисунок 12 – Сальвадор Дали. Ночь в сюрреалистическом лесу (перформанс).
1941 г.

Инсталляция

Инсталляция – это форма современного искусства, которая представляет собой композицию из различных предметов, расположенных в определенном порядке. Инсталляции могут быть выполнены из различных материалов, таких как дерево, металл, стекло, пластик и другие. Они могут быть как трехмерными, так и двухмерными, и могут включать в себя как реальные, так и воображаемые объекты. Инсталляции могут иметь различные темы и идеи, но они всегда связаны с контекстом, в котором они создаются. Они могут быть абстрактными или конкретными, и могут представлять собой как простые, так и сложные композиции [9].

Одной из особенностей инсталляции является то, что она может быть интерактивной. Зрители могут взаимодействовать с инсталляцией, прикасаться к предметам, перемещать их, менять их положение. Это позволяет зрителям стать частью произведения искусства и создавать свои собственные интерпретации [6]. На рисунке 13 Даниеля Бюрена и на рисунке 14 Карлоса Аморалеса, показывают применение практики инсталляции.

Рисунок 13 – Даниель Бюрен. Неистовый (световая инсталляция). 2015 г.

Рисунок 14 – Карлос Аморалес. Черные мотыльки (инсталляция). 2009 г.

Видеоарт и саунд-арт

Видеоарт – это вид искусства, основанный на использовании видеоизображения. Он включает в себя такие жанры, как экспериментальное кино, анимация, документалистика. Видеоарт может быть, как абстрактным, так и реалистичным, и часто использует инновационные технологии и методы съемки.

Саунд-арт – это искусство, основанное на звуке. Оно может включать в себя музыку, звуковые инсталляции, саундскейпы и другие формы звукового искусства. Саунд-арт может быть экспериментальным и абстрактным или же иметь четкую музыкальную структуру.

Оба этих вида искусства имеют свои особенности и могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами искусства. Они позволяют художникам выразить свои идеи и переживания через звук и изображение, создавая уникальные произведения [6]. На рисунке 15 Луиджи Руссоло представлена практика саунд-арт, а рисунок 16 Кристина Сан Ким показывает применение видеоарта в искусстве.

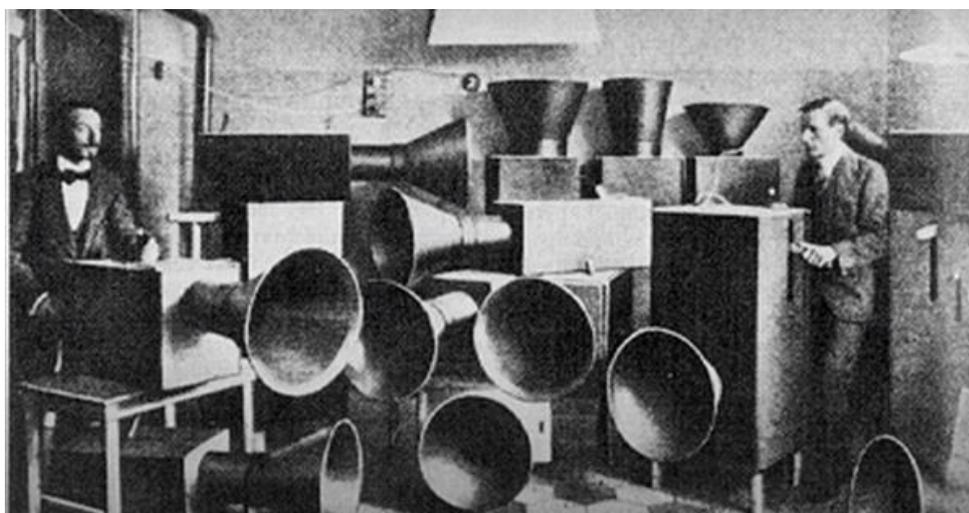

Рисунок 15 – Луиджи Руссоло. Машины, воспроизводящие шум индустриальной эпохи (саунд-арт). 1921 г.

Рисунок 16 – Кристина Сан Ким. Game of Skill 2.0 (видеоарт). 2015 г.

Сюрреализм

Сюрреализм – это направление в искусстве, возникшее в начале XX века, характеризующееся использованием иррациональных и нелогичных образов, которые вызывают у зрителя чувство изумления и удивления.

Сюрреалисты стремились разрушить традиционные представления о художественном творчестве, считая, что через использование бессознательного и интуитивного мышления можно создать новые, неожиданные образы и идеи. Они применяли различные методы для достижения этой цели, такие как автоматическое письмо, свободные ассоциации, гипноз и эксперименты со сновидениями. Сюрреалистические произведения часто содержат элементы абсурда, парадокса и противоречия, а также странные и шокирующие образы [6]. Для примера практики сюрреализма использованы работы Сальвадора Дали на рисунке 17 и Марка Захаровича Шагала на рисунке 18.

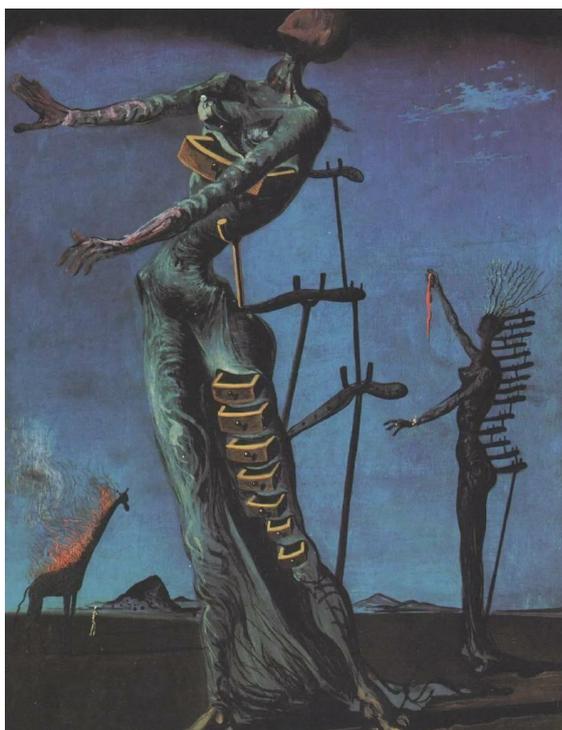

Рисунок 17 – Сальвадор Дали. Плающий жираф (холст, масло). 1937 г.

Рисунок 18 – Марк Захарович Шагал. Над городом (холст, масло). 1918 г.

Минимализм

Минимализм – это художественное движение, которое характеризуется использованием простых форм, чистых цветов и приглушенных текстур. Оно возникло в 1960-х годах в Нью-Йорке и было вдохновлено конструктивизмом и русским авангардом. Минималистские художники, такие как Карл Андре, Дэн Флавин и Фрэнк Стелла, стремились к простоте и абстракции, избегая сложных сюжетов и деталей. Их работы часто включают геометрические фигуры, прямые линии и монохромные цвета, отражающие идею о том, что простота может быть мощной и красивой [18]. Примерами минимализма в работе являются работы Карла Андре на рисунке 19 и Дэна Флавина рисунок 20.

Рисунок 19 – Карл Андре. Сорок девятый Маленький Медный кардинал (скульптура). 1975 г.

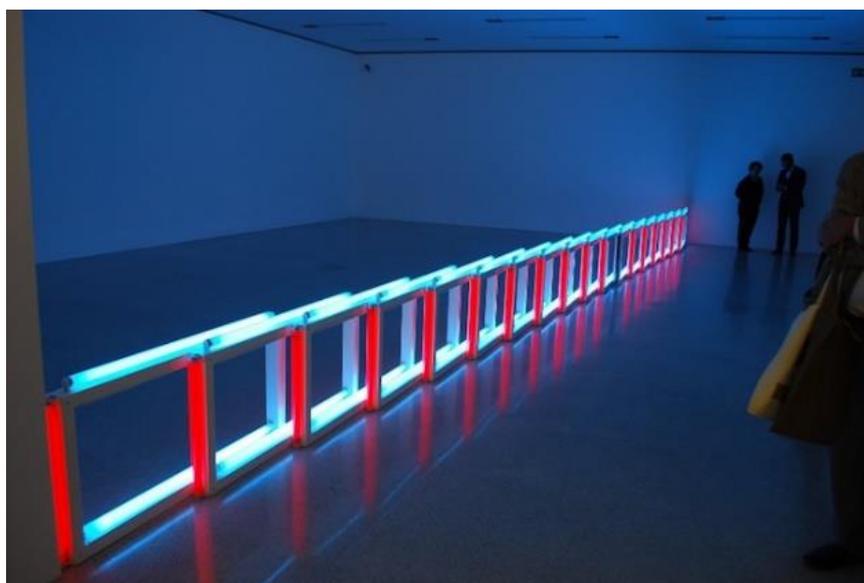

Рисунок 20 – Дэн Флавин. Искусственный барьер голубого, красного и голубого флуоресцентных цветов (скульптура). 1968 г.

Объединение художественных практик может вести к созданию новых форм искусства, которые сочетают в себе элементы различных стилей и техник. Художественные практики являются важным инструментом

нравственно-эстетического воспитания, поскольку оно позволяет учащимся изучать различные культуры и эпохи, развивать критическое мышление и умение оценивать произведения искусства. Использование практик в художественных проектах помогает учащимся развить свои творческие способности, научиться работать в команде и уважать труд других людей.

Вывод по второй главе

Современные художественные практики приобрели значимость и влияние на общество и культуру. Они не только отражают современные проблемы и вызывают дискуссии, но и предлагают новые формы выражения, что является их одной из важнейших черт.

Художественные течения, такие как дадаизм, перформанс, инсталляция и видеоарт, позволяют художникам экспериментировать с новыми техниками и материалами, расширяя воздействие и возможности искусства. Глобализация также способствует обмену идеями между художниками из разных культур, что приводит к возникновению новых и оригинальных творческих концепций. Современные художники вносят разнообразие и новизну в творческий процесс, используя современные средства выражения, такие как компьютерная графика и виртуальная реальность.

Таким образом, современные художественные практики становятся эмоциональными и эффективными средствами коммуникации и протеста. Они поднимают актуальные социальные вопросы, такие как экология и насилие, и активно участвуют в общественном диалоге. Такое направление в искусстве делает его динамичным и позволяет вызывать в зрителях новые эмоции. Современные художественные практики представляют собой уникальное поле для исследования и экспериментов, где художники смело расширяют границы искусства. Они не только отражают современные проблемы, но и способны вызвать общественные изменения и новые эмоции у публики. Искусство

остаётся сильным и эффективным инструментом для изменения общества и воплощения идеалов нашей эпохи.

Включение художественных практик в образовательный процесс имеет значительные преимущества. Они способны расширить горизонты учащихся, помочь им увидеть мир в более широком спектре, понять и принять разнообразие культур и традиций.

Также нельзя недооценивать важность художественных практик для развития творческих способностей учащихся. Они играют ключевую роль в развитии творческих способностей учащихся, поскольку стимулируют их воображение, развивают навыки критического мышления и повышают уровень самовыражения. Художественные практики помогают учащимся научиться видеть и понимать красоту окружающего мира, развивать эстетический вкус и формировать собственное художественное восприятие:

1. Развитие воображения: Художественные практики предоставляют учащимся возможность исследовать и экспериментировать с различными формами искусства, что способствует развитию их воображения и творческого мышления.
2. Развитие навыков критического мышления: Учащиеся учатся анализировать и оценивать свои работы и работы своих сверстников, а также обсуждать и выражать свои мысли и чувства, что развивает их навыки критического мышления.
3. Развитие самовыражения: Художественные практики позволяют учащимся выразить свои эмоции, идеи и переживания через искусство, что помогает им лучше понять себя и свои чувства.
4. Развитие эстетического вкуса: Учащиеся знакомятся с произведениями искусства различных эпох и культур, что позволяет им развивать свой эстетический вкус, учиться ценить и понимать искусство.

5. Развитие способности к сотрудничеству: Многие художественные практики предполагают работу в группах, что учит учащихся сотрудничеству, общению и решению конфликтов.

Нравственное и эстетическое воспитание, в свою очередь, являются неотъемлемой частью художественных практик. Искусство помогает учащимся развить моральные ценности, этические принципы и улучшить свои навыки восприятия красоты. Понимание искусства и культуры в целом обогащает учеников, помогает им лучше разбираться во всех аспектах жизни. В целом, современные художественные практики представляют собой мощный инструмент в образовании, способный развить творческие и нравственные способности учащихся, а также изменить наше общество и воплотить идеалы нашей эпохи. Поэтому необходимо сделать шаг вперед и включить художественные практики в учебный процесс, создавая таким образом интересную и привлекательную учебную среду, стимулирующую учащихся к активному обучению и развитию.

Глава 3 Опытнo-поисковая работа по формированию нравственно-эстетических представлений у учащихся методом художественной практики: сюрреализм

3.1 Процесс создания образов для коллекции одежды при помощи художественной практики: сюрреализм

Для более подробного раскрытия темы воспитания нравственно-эстетических качеств детей средствами современных художественных практик выбор пал на объединённый урок изобразительного искусства и технологии в рамках профориентационной работы 9 «а» класса МОАУ СОШ №32 города Орска.

Актуальной задачей учеников выпускных классов является принятие решения дальнейшего пути образования. С этой целью был проведен анонимный опрос обучающихся 9 «а» класса МОАУ СОШ №32 города Орска «Покидаете Вы школу после 9 класса или переходите в 11?». Из 54% обучающихся сообщили, что заинтересованы в последующем обучении в образовательном учреждении среднего профессионального образования и 56% обучающихся готовы продолжить обучение в школе.

С целью определения детей с будущей профильной направленностью, автором работы была организована экскурсия по швейным учебно-производственным мастерским Торгово-технологического техникума г. Орска. По окончании мероприятия ребята высказали интерес, о возможности попробовать себя в роли дизайнера и модельера.

В рамках совместной работы двух образовательных учреждений было принято административное решение о проведении совмещенного урока изобразительного искусства и технологии, тема которого в последствии стала задачей «Основываясь на работах художников создать коллекцию одежды с использованием определенной практики».

На первоначальном этапе автором работы с применением презентации была представлена информация о современных художественных практиках. Некоторые слайды презентации, использованной на уроке представлены на рисунках А.1-А.3.

Итогом ознакомления учащихся с полученными знаниями стала дискуссия, в результате которой дети отдали предпочтение сюрреализму. В исходном материале ученики получили следующие знания о выбранной практике.

Сюрреализм, как способ и практика, предлагает свободу от логических и рациональных ограничений, позволяя создавать уникальные и иногда абсурдные образы, мысли и идеи. Он бросает вызов общепринятым нормам и предлагает новые перспективы на реальность. Этот художественный и литературный движение, возникшее в начале 20-го века, стремится исследовать неосознаваемые и иррациональные аспекты человеческого опыта.

Сюрреализм основан на идее, что рациональное мышление не исчерпывает всю полноту человеческого опыта и что в подсознании скрыты неисчерпаемые потенциалы. Используя методы автоматической письменности, коллажа, монтажа и другие экспериментальные техники, сюрреалисты стараются выразить исключительные и непредсказуемые идеи и образы [22].

Сюрреализм также известен своим увлечением миром снов и фантазии. Художники и писатели сюрреализма стремятся вызвать у зрителя или читателя эмоциональные и ассоциативные реакции, заставляя их видеть и понимать мир по-новому.

Это движение оказало значительное влияние на мир искусства, литературы и философии. В работах сюрреалистов можно увидеть необычные комбинации объектов, неожиданные сочетания цветов, деформированные фигуры и абстрактные формы. Они часто обращаются к символике, метафорам и сверхреалистическим образам, чтобы передать свою иррациональную и мистическую перспективу [11].

Сюрреализм предлагает свободу от ограничений рационального мышления и расширяет границы творчества и самовыражения. Он позволяет художникам и писателям исследовать необычные идеи и образы, вызывая размышления и восприятие у аудитории.

Основные принципы сюрреализма включают в себя:

- бессознательное творчество: Сюрреалисты считают, что бессознательное является источником вдохновения и новых идей. Они стремятся освободить свое сознание от рациональных и логических размышлений, чтобы открыть доступ к этому источнику;
- автоматическое письмо: Сюрреалисты используют технику автоматического письма, когда художник или писатель просто записывает свои мысли и образы, не анализируя их и не редактируя. Это помогает создать спонтанные и непредсказуемые произведения;
- свободная ассоциация: Сюрреалисты также используют метод свободной ассоциации, который предполагает отказ от обычных связей между идеями и предметами. Они пытаются объединить несвязанные понятия и создавать новые, неожиданные комбинации;
- сон и гипноз: Сюрреалисты использовали сны и гипноз в качестве источников вдохновения, считая, что они могут помочь открыть новые идеи и перспективы [11].

Сюрреализм в моде сочетает в себе элементы высокой моды и абстрактного искусства, в частности сюрреализма. Это стиль, который ставит под сомнение традиционные представления о красоте, моде и искусстве. В коллекциях одежды сюрреалисты часто используют необычные сочетания цветов, текстур и форм, а также включают в свои коллекции элементы природы, космоса и фантазии.

С целью получения знаний о возможных моделях одежды, созданных различными дизайнерами, вдохновлёнными сюрреализмом, автором работы разработан и апробирован урок получения знаний.

В ходе урока был использован ниже представленный материал.

В высокой моде сюрреализм стали применять в начале 1930-х годов. Особенностью того времени было взаимодействие дизайнеров и художников-сюрреалистов. Сюрреализм сыграл большую роль в коллекциях Эльзы Скиапарелли. Сальвадор Дали в коллаборации с Эльзой создали «Платье с лобстером» представлено на рисунке 21, «Платье-скелет» представлено на рисунке 22, «Шляпка-туфля» на рисунке 23 и множество других вещей [22].

Рисунок 21 – Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали. Платье «Лобстер». 1937 г.

Рисунок 22 – Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали. Платье «Скелет». 1938 г.

Рисунок 23 – Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали. Шляпка-туфля. 1938 г.

Современные дизайнеры часто обращаются к сюрреалистическим мотивам, чтобы добавить своим коллекциям изюминку и привлечь внимание публики.

Одним из самых известных модельеров, работающих в стиле сюрреализма, является Джон Гальяно. Он создает коллекции, которые сочетают в себе яркие цвета, абстрактные формы и необычные материалы. Гальяно также известен своими коллаборациями с другими художниками, такими как Такаси Мураками и Яей Кусамой [22]. Коллекция весна-лето 2021 года дизайнера Джона Гальяно представлена на рисунке 24.

Рисунок 24 – Джон Гальяно. Maison Margiela (коллекция весна-лето). 2021 г.

Еще одним известным модельером, работающим в стиле сюрреализм, является Жан-Поль Готье. Его коллекции всегда отличаются яркими цветами, необычными формами и использованием нетрадиционных материалов.

Готье часто экспериментирует с формами, текстурами и асимметричными линиями в своих коллекциях. Он играет с неожиданными сочетаниями материалов и создает эффект необычных объемов и силуэтов. Его дизайны порой включают непредсказуемые и фантастические элементы, такие как необычные принты, экзотические аксессуары или необычные декоративные детали. [22]. Коллекция одежды Жан-Поль Готье показана на рисунке 25.

Рисунок 25 – Жан-Поль Готье. 50 Years Of Fashion (кутюрная коллекция весна-лето). 2020 г.

Одежда выполненная на основе сюрреализма имеет право называться «от-кутю» это выражение, означающее «высокую моду». Оно обычно используется для описания эксклюзивных и дорогих нарядов и аксессуаров, созданных известными модельерами. Так как кутюр не пригоден в использовании каждый день вне подиума, дизайнер может создавать самые хаотичные и не предсказуемые образы. Кутюрная коллекция дома Valentino представлена на рисунке 25.

Рисунок 25 – Valentino (кутюрная коллекция весна – лето). 2023 г.

Но модная одежда на основе искусства не обязана быть вычурной, можно создать базовую капсульную коллекцию с элементами сюрреализма, использовав спокойные для восприятия принты и легкие отсылки на картины.

Такие коллекции называются «прет-а-порте» – это термин, используемый в индустрии моды для описания готовой одежды, которая продается в магазинах. Это отличается от высокой моды, которая создается для подиума и не предназначена для продажи [12]. Коллекция «прет-а-порте» дома мод Гучи показана на рисунке 26.

Рисунок 26 – Gucci (коллекция прет-а-порте осень – зима). 2023 г.

В целом, сюрреализм в рамках высокой моды – это стиль, который позволяет модельерам экспериментировать с новыми идеями и создавать уникальные коллекции, которые могут быть как красивыми, так и шокирующими [25].

В след за разработкой идеи и концепции для будущей коллекции одежды дизайнеры домов мод начинают реализовывать свои идеи начиная с набросков и эскизов, поисков цветовых решений, а также актуальных на данный момент форм и силуэтов.

Часто дизайнеры прибегают к помощи модельеров, стилистов и конструкторов.

Стилист подскажет какие стили и сочетания цветов актуальны на данный сезон, модельер поможет в подборе тканей, фактур и фурнитуры, модельер-конструктор обратит внимание на то как смоделировать лекала одежды что бы получилось в точности как задумано на эскизах.

Дальше работу передают портным, закройщикам и швеям для создания физического воплощения идеи.

Когда все работы закончены и проверены на дефекты, были исправлены все недочеты, дом мод объявляет о показе новой коллекции.

Образы презентуют на заранее подобранных моделях, пространство и подиум украшают в зависимости от стиля и концепции коллекции. Столь важной частью представления занимаются художники и декораторы, создавая антураж и стаффаж что является важным дополнением для показа, погружая зрителя в настоящий перформанс [21].

На заключительном этапе работы ученикам 9 «а» класса было предложено попробовать себя в роли дизайнера и создать свою не большую коллекцию одежды опираясь на творчество художников сюрреалистов.

Для создания коллекции одежды, было решено взять за основу творчество известного сюрреалиста Сальвадора Дали.

В среднем коллекция состоит из 20-25 образов, но исходя из отведенного времени и возможностей учеников было принято решение о создании 5 эскизов на формате А4, с использованием смешанной техники и применением различных материалов.

Учитывая творческие способности и для облегчения задачи ученикам, которые не сильны в рисовании были подготовлены силуэты моделей, послужившие основой для дальнейшего создания образа.

Другая часть класса способные на самостоятельную работу с силуэтным эскизом сами выполняли силуэты используя ранее полученные навыки на уроках рисования и соблюдая пропорции фэшн-иллюстраций, в которых

фигуры определяются размером 9 голов [24]. Пример выполнения фэшн-иллюстрации показан на рисунке 27.

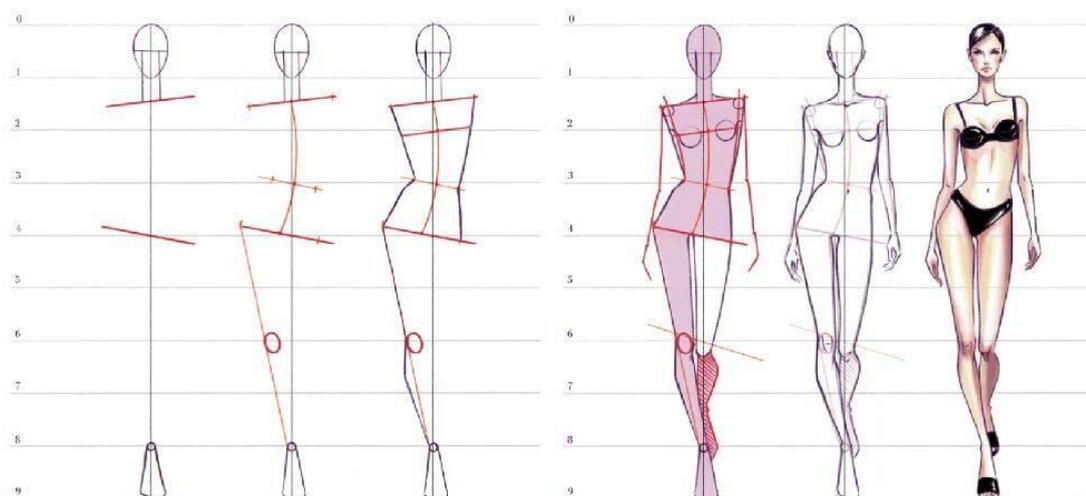

Рисунок 27 – Пример выполнения фэшн-иллюстрации

После выполнения эскизов силуэта моделей ученики, опираясь на выбранную для себя картину Сальвадора Дали, начали работу над образами.

Коллекции на основе творчества художников, по совместному замыслу автора работы и учеников, должны были состоять из ярких и смелых нарядов, которые включали в себя платья, юбки, топы, блузки, брюки, пиджаки и жакеты, головные уборы, различные аксессуары и обувь.

Детям была предложена следующая идея:

- силуэты и форма одежды должны быть основаны на общих линиях сюрреалистичных картин;
- основными цветами должны выступить те, что использованы в картинах с соблюдением цветовой гармонии;
- в работе возможно использовать актуальные в этом году цвета и цветовые сочетания. Цвета года и модная палитра оттенков обозначают в начале каждого года Институтом цвета Пантон (Pantone).

По мнению института цвета Пантон актуальными цветами 2023 года являются: красный, розовый, зеленый и бирюза, а главным цветом является малиново-красный 18-1750 Viva Magenta [23]. Цвета года и модная палитра цветов Пантон 2023 года обозначена на рисунке 28.

Рисунок 28 – Цвета года и модная палитра цветов Пантон 2023 года

Некоторые элементы одежды могут быть украшены оригинальными узорами и принтами, отражающими характер сюрреализма. Геометрические фигуры, части тела, образы животных, насекомых, предметы быта и природы сюрреализм позволяет использование любых элементов для создания нового и удивительного образа за которым скрывается смысл.

Допустимо включение в аксессуары ярких украшений, сумок и головных уборов. Необходимо учитывать, что аксессуары являются дополнением к костюму, они должны поддерживать концепцию и не выбиваться из общего образа. В некоторых моделях допустимо что центром композиции будет аксессуар, в подобном случае все остальные элементы образа должны лишь подчеркивать и не перегружать визуально костюм.

Что бы более точно объяснить этапы выполнения эскизов коллекции одежды с использованием практики сюрреализм были разработаны дидактические материалы показывающие основные моменты работы.

Для выполнения работы в смешанной технике использовались различные художественные материалы:

- карандаши разной мягкости и твердости;
- краски акварельная и гуашевая;
- маркеры для скетчинга;

– - чернила и перьевая ручка.

В качестве бумаги был выбран формат А3 полукартон.

Первым этапом необходимо, на формате, правильно расположить пять фигур моделей таким образом, чтобы по центру композиции был эскиз фэшн-фигуры, который выполняет роль главного образа в коллекции. Важно учитывать расстояние между силуэтами фигур так чтобы в дальнейшей работе не возникла проблема при рисовании больших элементов или оверсайз одежды.

После приступаем к работе с набросками костюмов и гармоничным распределением пропорций в одежде. Этот этап важен для того, чтобы представить, как разные элементы будут сочетаться между собой и как они будут взаимодействовать друг с другом [15]. На рисунке 29 показан пример пропорций в одежде в процентном соотношении.

Рисунок 29 – Пример пропорций в одежде в процентном соотношении

Точными четкими линиями можно создать статичную форму от чего силуэт модели становится прямым с ярко выраженными тяжелыми элементами, такой образ говорит о серьезности и силе. Если форма предполагает плавные линии, то появляется ощущение легкости и невинности. Струящиеся ткани создают спокойный эффект, подобное может создать образ

инфантильный и романтический. Выполнение представлено на рисунке Б.1 – силуэтный эскиз с соблюдением пропорции фэшн-иллюстраций.

Вслед за полностью готовым карандашным рисунком начинаем работу в цвете.

Смешанная техника позволяет экспериментировать с различными материалами, создавая уникальные и оригинальные произведения.

Преимуществом смешанной техники является то, что она позволяет использовать свои навыки и умения в разных областях.

Еще одним преимуществом смешанной техники является ее гибкость. Возможность использовать любые материалы, которые доступны, и комбинировать их для создания уникального произведения образует интересный и творческий подход к рисованию. Это может включать в себя использование различных видов красок, карандашей, мелков и других материалов [6]. Такой способ позволяет более подробно показать образ, конкретнее передать фактуру ткани и материалов, используемых в коллекции. Выполнение эскизов костюма представлено на рисунке Б.2.

Когда основная работа в цвете закончена переходим к прорисовке деталей.

Дорабатывая элементы костюма деталями создаём объёмное и полноценное законченное произведение. Это может включать прорисовку швов, линий кроя, принтов, и других деталей.

Прорисовка деталей на костюме, так же играет большую роль в промышленном плане, это позволяет получить более точное понимание для моделирования базовой выкройки, которая затем может быть использована для создания готового изделия. На рисунках Б.3-Б.5 представлены заключительные этапы работы.

В конце урока ученики представили свои работы в виде выставки.

Выставка отличный способ продемонстрировать и оценить работы.

Для защиты своих рисунков ученики используют ораторские навыки для того, чтобы выступить перед аудиторией, выражать свои мысли и идеи, а также

для того, чтобы убедить других в своей точке зрения. Кроме того, ораторские навыки развивают у учеников уверенность в себе и самооценку. Когда они успешно выступают перед аудиторией и получают положительную обратную связь, это помогает им почувствовать себя увереннее и более готовыми к принятию вызовов.

Использование ораторских навыков для защиты работ на выставке не только помогает ученикам эффективно представлять свои мысли и идеи, но и способствует их развитию как уверенных и убедительных коммуникаторов. Обсуждая и выслушивая мнение других можно подчеркнуть для себя новое и использовать это в следующих проектах.

3.2 Итог создания образов для коллекции одежды при помощи художественной практики: сюрреализм

Ученики 9 «а» класса проявили себя с самой лучшей стороны и заслужили наше внимание и признание. Усердие и преданность искусству отразились в каждой детали их работ, заставляя нас удивляться и восхищаться их творческим потенциалом.

Итогом выставки стало голосование учеников и педагогического состава школы, в ходе которого были выделены два автора, чьи работы оказались интересны с точки зрения эстетики и технологии.

Автором первой работы, представленной на рисунке В.1 является Дарья, ребенок дополнительно обучается в детской художественной школе.

Девочка выразила заинтересованность профессией дизайнера и на данный момент активно развивает свои художественные способности.

Дарья обладает хорошей фантазией и удивительным чувством цвета, что делает её работы поистине впечатляющими.

В процессе создания своей коллекции одежды она опиралась на две работы Сальвадора Дали «Пылающий жираф» и «Постоянство памяти».

В каждом её изображении можно увидеть мотивы картин, большое количество элементов и аксессуаров вдохновлены сюрреалистичными изображениями.

Цветовая палитра хорошо передаёт эмоции картин, яркие будоражащие и пастельные успокаивающие. Коллекция выносит нас за рамки холста заставляя переживать историю, рассказываемую художником.

Дарья не остановилась только на одежде, но и стилизовала самих моделей сделав их намеренно не пропорциональными и похожими на изображения Сальвадора Дали.

Коллекция определенно носит название «от кутюр», все-таки в обычной жизни редко встретишь человека в платье «жираф» или темной маске, полностью скрывающей голову, но подобные наряды часто используются известными артистами как образ-перформанс.

Ученица для своей работы использовала акварельные краски, маркеры для скетчинга и лайнер черного цвета, в качестве формата была выбрана художественная бумага формата А4.

Ученице рекомендовано продолжить развиваться в творчестве возможно в области дизайна одежды.

Второй ученик, которого выделило голосование – это Алиса, она также привлекла внимание своими дизайнерскими работами. Работа Алисы представлена на рисунке В.2.

Ребенок интересуется искусством, но никогда не обучалась в художественной школе, свои навыки развивает сама, рисуя в свободное время.

Нужно отметить что ученица увлекается модой и шитьём от чего эскизы получились проработаны в техническом плане.

Ее работы сочетают эстетику и функциональность, демонстрируя глубокое понимание искусства и технологии.

Для создания коллекции Алиса выбрала картину «Слоны» Сальвадора Дали.

Преобладающие цвета в картине легко прослеживаются в костюмах, основные линии вертикальные для получения эффекта вытянутости фигур, как и ноги слонов на сюрреалистичной картине.

Цвета хорошо передают сезон года, на который и была рассчитана коллекция-осень. Эти образы, в противовес коллекции Дарьи, получились более приземленными и носибельными от чего можем отнести коллекцию к «прет-а-порте», многие модницы мира заинтересовались бы сюрреалистичным пальто и «перевернутым» джинсовым комбинезоном.

В качестве материалов ученицей были использованы:

- бумага художественная формата А4;
- акварельные краски;
- карандаши цветные;
- лайнер черного цвета.

После проведенного урока, ученица записалась на кружок «дизайна и шитья» и собирается поступать на технолога-конструктора.

Эти двое талантливых учеников не только продемонстрировали свои умения и творческий потенциал, но и стали источником вдохновения для других участников выставки. Их работы вызывают интерес своим уникальным стилем и оригинальностью, отражающими их внутренний мир и взгляд на явление искусства.

Для сравнительного анализа уровня знаний учеников до и после урока были составлены графики, которые позволяют наглядно оценить изменение уровня знаний учеников. Основными показателями стали знания ребят:

- о силуэтах и формах в фэшн-эскизах;
- об актуальных цветах года;
- какие элементы встречаются в костюмах;
- что такое практика сюрреализм.

На рисунке 30 отражается начальный уровень знаний учеников перед началом урока. На горизонтальной оси показан уровень ознакомленности

учеников с темой художественной практики сюрреализма в искусстве и моде. На рисунке 30 представлен график знаний учеников до урока. Исходя из данных графика можно определить, что до урока ученики были поверхностно знакомы с актуальными цветами, знали основные элементы костюма. Менее знакомыми темами для ребят были: сюрреализм как художественная практика и какие силуэты и формы используются в фэшн-эскизах.

Показатели графика уровня знаний учеников на тот момент колебались между показателями 1 и 2.

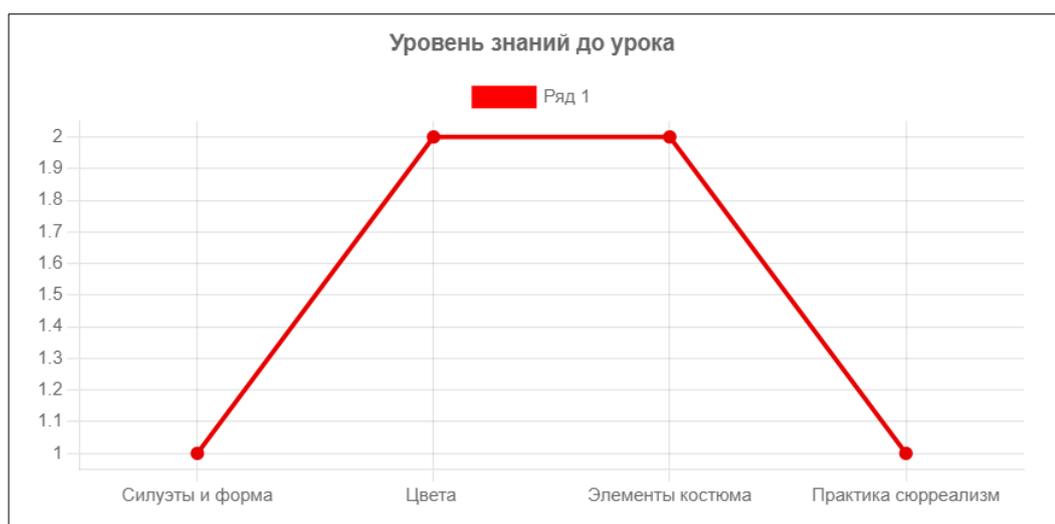

Рисунок 30 –Уровень знаний учеников до урока

Рисунок «Уровень знаний после урока» отображает изменения в уровне знаний учеников после проведения урока и представлен на рисунке 31.

Рисунок 31 –Уровень знаний учеников после урока.

По данным графика наблюдается большой рост знаний учеников, показатели графика находятся между показателями 4 и 5.

Первоначальные знания о цветах, силуэтах и формах, используемых в работе, были подробно разобраны и закреплены. Лучше всего ребята проявили себя в знаниях элементов костюма и с большим интересом работали с практикой сюрреализм.

Сравнивая рисунки 30 «Уровень знаний до урока» и рисунок 31 «Уровень знаний после урока», можно сделать выводы о том, насколько успешно учебный материал был усвоен учениками.

Рисунок 31 «Уровень знаний после урока» высокий и близок к максимальному значению, это указывает на эффективность урока и хорошее понимание материала учениками.

По итогу создания образов для коллекции одежды с помощью художественной практики сюрреализм можно отметить следующее:

были созданы уникальные и неповторимые образы, которые отражают идею сюрреализма о соединении реальности и фантазии;

- использовались необычные комбинации материалов, фактур, цветов и форм, что позволило внести элемент неожиданности и интриги в каждый элемент коллекций;
- применялись техники автоматизма и свободных ассоциаций для создания оригинальных и непредсказуемых образов, отражающих внутренний мир и эмоции дизайнера;
- привлекли внимание к коллекциям за счет необычности и неординарности представленных образов;
- развили творческий потенциал и креативность учеников как дизайнеров одежды;
- получило развитие нравственно-эстетическое начало учеников.

Вывод по третьей главе

В процессе проведения совмещенного урока изобразительного искусства и технологии, в рамках которого ученики 9-го класса создавали коллекцию одежды с использованием практики сюрреализма, было достигнуто несколько важных результатов.

Во-первых, ученики познакомились с миром сюрреализма и его художественными проявлениями, открыв для себя новые формы искусства и абстрактные образы. Они стали осознавать возможность выхода за рамки реальности и создания уникальных, иногда даже абсурдных, образов и идей.

Во-вторых, учащиеся научились сочетать необычные цвета, текстуры и формы, а также использовать элементы природы, быта и фантазии в своих работах.

В-третьих, проведение выставки работ позволило ученикам продемонстрировать свои творческие возможности и получить оценку от учителей и других учащихся. Это важный шаг в развитии и самоутверждения учеников.

В-четвертых, требуется отметить, что создание коллекции одежды с использованием практики сюрреализма, с точки зрения нравственно-эстетического воспитания, позволило ученикам раскрыть свой творческий потенциал и развить уникальные способности. Они научились не бояться выражать собственное мнение, узнали о способе самовыражения через сочетание элементов реальности и фантазии, не боясь своих решений и экспериментов.

В итоге, совмещенный урок изобразительного искусства и технологии, посвященный сюрреализму в моде, стал неременным этапом в процессе выбора потенциально будущей профессии учеников.

Они развили свою творческую мысль и способность к экспериментированию, исследуя различные комбинации и варианты. Ученики стали лучше осознавать значения и символику, которые могут нести цвета, формы и элементы в их работах.

Участие в таком проекте позволило ученикам развить свои навыки и техники работы с разными материалами и инструментами, такими как краски, карандаши, кисти и компьютерные программы. Они приобрели опыт работы в разных стилях и направлениях искусства, что способствовало расширению их художественных возможностей.

Наконец, ученики научились коммуницировать и сотрудничать внутри группы, обмениваясь идеями, конструктивной критикой и советами. Они учились принимать и высказывать свои мнения, а также уважать и ценить мнения других. Это развивало их социальные и коммуникативные навыки.

В целом, проведение совмещенного урока изобразительного искусства и технологии, в рамках которого ученики создавали коллекцию одежды с использованием практики сюрреализма, принесло множество положительных результатов. Ученики расширили свой художественный обзор, развили творческое мышление и навыки работы с разными материалами. Они также научились сотрудничать и выражать свои идеи в коллективе.

Этот урок помог ученикам осознать свои потенциальные способности и интересы в области моды и дизайна. Они могут понять, что им нравится их творческий подход и использование художественных практик в своей работе. Некоторые ученики могут возможно задуматься о карьере в области моды и продолжить обучение в этой сфере. Другие ученики могут почувствовать, что им интереснее работать с другими технологиями или областями искусства. В любом случае, этот совмещенный урок помог ученикам увидеть, что искусство и мода могут сочетаться и дополнять друг друга, открывая новые возможности и перспективы для будущей профессии.

Такие мероприятия не только вдохновляют молодых людей на творчество, но и дают им возможность практического применения своих знаний и навыков в реальной ситуации.

Заключение

Нравственность и эстетика играют важную роль в формировании личности и общества. Они способствуют развитию моральных ценностей, этических принципов и осознанного поведения.

Грамотное нравственно-эстетическое воспитание помогает укрепить устойчивость и гармонию в обществе, что особенно важно в современном мире, где присутствуют разрушительные тенденции.

Сохранение и передача общественно-исторического опыта, а также формирование нравственных идеалов у молодого поколения являются ключевыми задачами.

Современные художественные практики приобрели значимость и влияние на наше общество и культуру.

Художники смело расширяют границы искусства и легко отражают современные проблемы. Они становятся инструментом для вызова общественных изменений и новых эмоций у публики.

Включение художественных практик в образовательный процесс дает ученикам возможность расширить свои горизонты, увидеть мир в широком спектре, а также развить свои творческие способности и способность восприятия красоты.

В ходе дипломной работы были достигнуты такие задачи как:

- изучены и проанализированы формы и методы сущности нравственно-эстетического воспитания;
- изучена нормативно-правовая база по нравственно-эстетическому воспитанию и образованию детей;
- определен и проведен анализ современных художественных практик и направлений, используемых в искусстве;
- определено каким образом художественные практики влияют на формирование нравственно-эстетических качеств человека;

- использовали художественную практику «сюрреализм» как метод формирования нравственно-эстетических качеств разработав и проведя урок изобразительного искусства и технологии у учеников 9 «а» класса МОАУ «СОШ №32 города Орска;
- выполнили с учениками поставленную задачу: основываясь на работах художника-сюрреалиста Сальвадора Дали создали коллекцию одежды с использованием практики: сюрреализм.

Проведение совмещенного урока изобразительного искусства и технологии, посвященного созданию коллекции одежды и сюрреализму, позволило ученикам получить новые знания об этом художественном направлении, развить практические навыки дизайна и моделирования одежды.

Подростки научились сочетать необычные цвета, формы и текстуры, а также выражать свои идеи через творческое проявление. Более того, они осознали возможность выхода за рамки реальности и создания уникальных, порой абсурдных, образов.

В итоге, ученики раскрыли свой творческий потенциал и приобрели уверенность в своих способностях.

Такие совмещенные уроки не только вдохновляют молодых людей на творчество, но и дают им практическую возможность применить свои знания и навыки в реальной ситуации. Они помогают ученикам осознать свои интересы, развивать себя в творчестве и как личность.

В результате экспериментальной работы, где внимание было уделено художественной практике сюрреализм, автором выявлено положительное влияние этого направления искусства на нравственно-эстетическое воспитание учеников. Ребята не только освоили основные принципы и ценности духовной культуры через изучение сюрреалистических произведений, но и проявили большой интерес к ним.

Как результат, ученики приобрели новые знания о художественном выражении и формах самовыражения, овладели навыками анализа и интерпретации произведений искусства. Они научились видеть и понимать

глубину и многогранность художественных образов, развивали свою способность к критическому мышлению и саморефлексии.

Важно отметить, что эмоциональная эстетическая сфера учеников также получила существенное развитие в результате работы с сюрреализмом. Ученики стали более открытыми к новым впечатлениям, умеющими воспринимать и анализировать необычные и запутанные художественные формы. Их вкус стал более разнообразным и оригинальным, они начали проявлять интерес к нестандартным искусственным формам, обрели способность к самовыражению через эксперименты с материалами и техниками.

Таким образом, исследование доказало, что художественная практика сюрреализма имеет значительный потенциал в нравственно-эстетическом воспитании учащихся. Она не только помогает усвоить основные принципы духовной культуры, но и способствует развитию эмоциональной, эстетической сферы и вкуса учеников. Подобные исследования могут служить основой для создания новых методик в образовательной сфере, направленных на активное использование искусства для достижения целей нравственного и эстетического развития молодого поколения.

В ходе работы доказано, что современные художественные практики становятся мощным инструментом в образовании, способным развить творческие и нравственные способности учащихся.

Таким образом, можно сказать, что тема дипломной работы раскрыта и цель достигнута: изучение нравственно – эстетического воспитания средствами современных художественных практик – достигнута.

Дипломная работа «Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами современных художественных практик» осуществлена.

Список используемой литературы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
4. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 10.07.2023).
5. Аксёнова А.С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения. — Москва: Эксмо, 2019. — 208 с.
6. Башмаков М.И., Файзуллин Б.Ш. Художник и книга. — Издательство Государственный Эрмитаж, 2020. — 201 с.
7. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Просвещение, 1981. — 240 с.
8. Гагарин А.В., Григорян Ф.Р., Соловьева Н.В. Воспитание в академической среде: интеграция традиций и инноваций: монография. — Москва: РУСАЙНС, 2023. — 248 с.
9. Дагдьян К.Т., Поливода Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением): учеб, пособие для вузов — М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. — 208 с.
10. Журавлев А.Л., Юревич А.В. Нравственность современного российского общества: психологический анализ. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2022. — 413 с.
11. Жукова А.В. От ренессанса до сюрреализма. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 192 с.

12. Кристин Ш. Большой современный курс швейного дела. Профессиональный уровень мастерства. — Издательство Эксмо, 2020. — 403 с.
13. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. Ун-т Рос. акад. Образования — Изд-во УРАО, 1999. — 175 с.
14. Марков А.В. Теории современного искусства. — ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2020. — 354 с.
15. Мудрагель Л. Моделирование сложных фасонов. Полное руководство по созданию любых дизайнов женской одежды. — Издательство Эксмо, 2023. — 496 с.
16. Никоновой С.Б., Радеева А.Е. Эстетика. История учений. В 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с.
17. Павловская О.А.; науч. ред. Данилов А.Н. Мораль в транзитивном обществе: социально-философский подход. — Минск: Белорусская наука, 2021. — 308 с.
18. Репина А. Современное искусство. Как разбираться в том, что непонятно всем вокруг. — Москва: Эксмо, 2023. — 288 с.
19. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы: учебник Москва; — Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с.
20. Чухин С.Г., Левичев О.Ф. Основы духовно-нравственного воспитания школьников: учеб, пособие для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 113 с.
21. Bonnie English, Nazanin Hedayat Munroe. A Cultural History of Western Fashion: From Haute Couture to Virtual Couture, 2022. — 358 с.
22. DK, Smithsonian Institution. Fashion: The Definitive Visual Guide (DK Definitive Cultural Histories), 2019. — 451 с.
23. Eiseman, Leatrice. Pantone Guide to Communicating With Color, 2021. — 256 с.

24. Noel Chapman, Judith Cheek. *Creative Fashion Drawing: A Complete Guide to Design and Illustration Styles* (Creative Workshop), 2018. — 423 c.

25. Tamami Suoh , Miki Iwagami, Reiko Koga, Rie Nii, Akiko Fukai. *Fashion: A History from the 18th to the 20th Century: The Collection of the Kyoto Costume Institute* Hardcover, 2018. — 982 c.

Приложение А
Работа с применением презентации с информацией о современных
художественных практиках

Рисунок А.1 – Презентация к урокам о современных художественных практиках реди-мейд

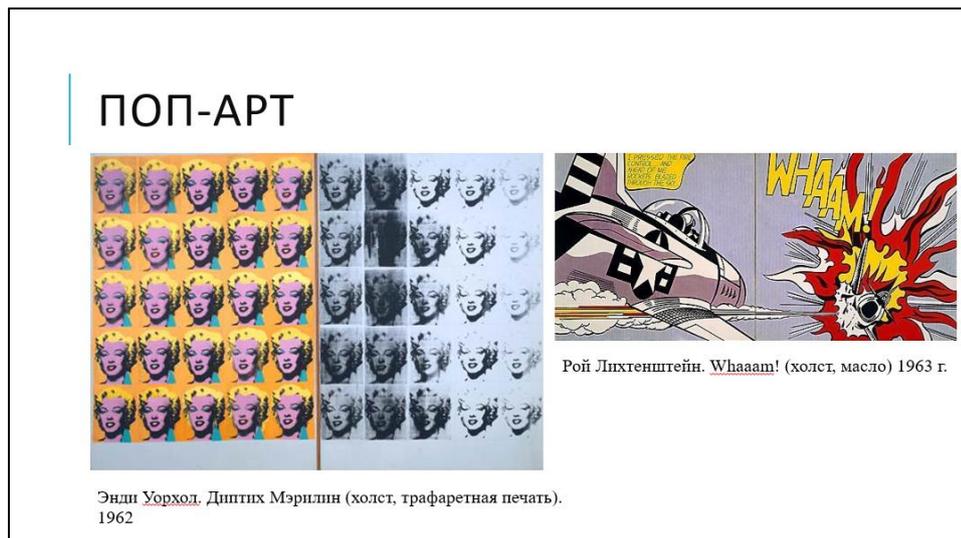
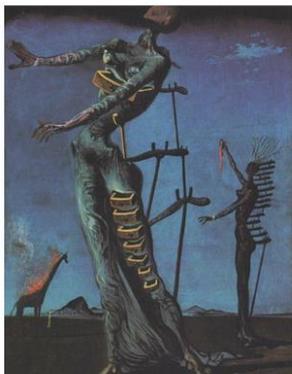

Рисунок А.2 – Презентация к урокам о современных художественных практиках поп-арт

СЮРРЕАЛИЗМ

Сальвадор Дали. Плавающий жираф (холст, масло). 1937 г.

Марк Захарович Шагал. Над городом (холст, масло). 1918 г.

Рисунок А.3 – Презентация к урокам о современных художественных практик – сюрреализм

Приложение Б
Дидактический материал к уроку

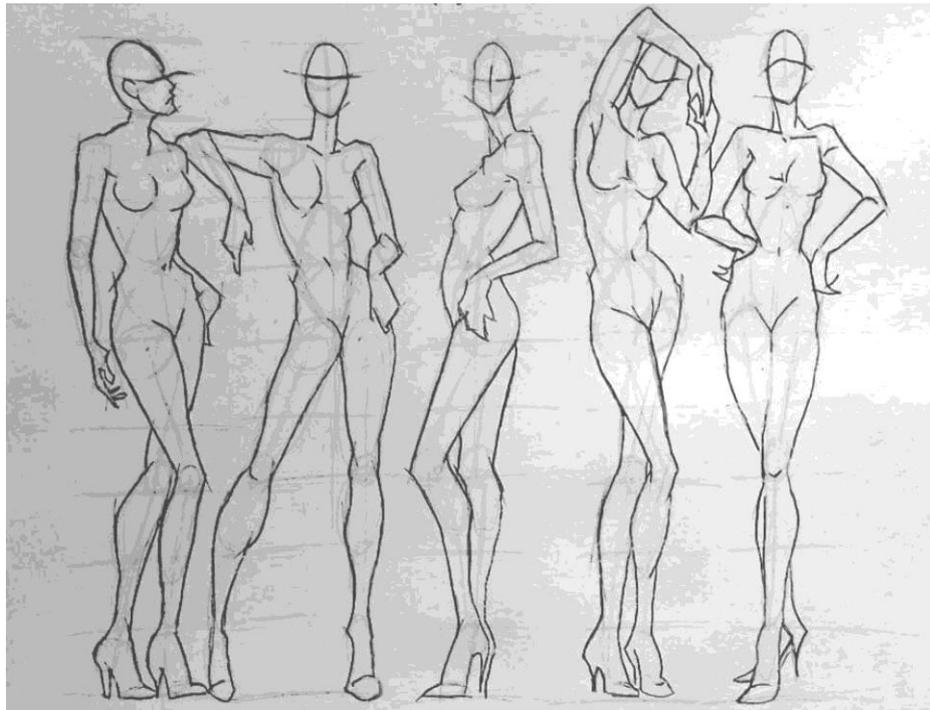

Рисунок Б.1 – Силуэтный эскиз с соблюдением пропорции фэшн-иллюстраций

Рисунок Б.2 – Эскиз костюмов

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3 – Работа в цвете

Рисунок Б.4 – Работа в цвете. Проработка деталей

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5 – Готовая работа

Приложение В
Работы выполненные учениками

Рисунок В.1 – Выполненная работа Дарьи

Рисунок В.2 – Выполненная работа Алисы