

УДК 159.942.74.75.76**Взаимосвязь психологии и искусства: аспекты саморазвития личности в условиях учебно-воспитательной системы****Мальцева Людмила Валентиновна**

Доктор педагогических наук, доцент,
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: ludmilamalceva@mail.ru

Аннотация

Психология, педагогика, искусство изучают саморазвития личности в условиях учебно-воспитательной системы. Обеспечивают растущих ребят к различным формам социального бытия, не подгонку под определенный стандарт. Целенаправленное развитие каждого ребенка как неповторимой человеческой индивидуальности. Систематическая учебная деятельность помогает развить у школьников важную психологическую способность, как воображение, фантазию, мышление. Ребята каждый раз должны воссоздавать себе образ действительности (поведение героев, положение предметов на плоскости, события прошлого и настоящего). Создавать образы без непосредственного их описания или без особой конкретизации, руководствуясь памятью. Так, школьники могут изображать на листе бумаги своих героев, состояние природы по прослушанному произведению. Это подразумеваемое воображение, мышление. Раскрывая психологические механизмы формирования морально-волевой сферы личности школьника: нравственного сознания; нравственных представлений; понятий; принципов; убеждений. Нравственной основы поступков; нравственных чувств; привычек и способов поведения, выражающих отношение к другим людям, обществу. Психология воспитания выявляет общие законы активного «проектирования» личности растущего человека, принципы, условия и специфику организации воспитательного процесса на разных этапах развития ребенка. Психолого-педагогические основы развития художественно-творческих способностей школьников создаются научно обоснованные методики обучения и воспитания в процессе преподавания изобразительного искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

Мальцева Л.В. Взаимосвязь психологии и искусства: аспекты саморазвития личности в условиях учебно-воспитательной системы // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2024. Т. 13. № 3А. С. 86-92.

Ключевые слова

Педагогическая психология, мышление, воображение, учащиеся, понятия, воспитание, способности, искусство, обучение.

Введение

Задача психологии, педагогики и искусства в наше время – это изучение мировоззрения у учащихся. Как у них будут формироваться такие свойства: 1) как трудолюбие; 2) дисциплинированность; 3) честность; 4) целеустремленность; 5) воспитанность. Для этого учителю необходимо знать развития каждого ребенка, быть уверенным в правильности выбранного метода обучения, воспитания. На этой основе созданы научно обоснованные методики обучения и воспитания учащихся.

Без знания психологических основ обучения и воспитания, учащихся на занятиях невозможно. В процессе преподавания изобразительного искусства учитель должен учитывать психологические особенности каждого ребенка, усовершенствовать методику преподавания. Осуществляя психологический анализ изобразительной техники исполнения и мастерства, необходимо рассмотреть условия успешности формирования графических и живописных навыков и умений. Такими условиями являются: 1) четкость поставленной задачи, осознание конечного результата; 2) обязательное планирование изобразительной деятельности на каждом этапе; 3) постоянный контроль и самоконтроль в процессе всей изобразительной деятельности; 4) обязательная оценка изобразительной деятельности (как непосредственного процесса, так и результатов) [Мальцева, 2006].

Они свидетельствуют о том, что на основе объективного учета возрастных возможностей и нахождения наиболее оптимальных психологических условий обучения и воспитания искусству учащихся. Можно значительно повысить качество знаний, умений и навыков, эффективность преподавания данного предмета. Если будут учитываться возрастные особенности, каждого из обучающихся.

Основное содержание

В психологические основы обучения изобразительному искусству входит в первую очередь изучение психологического воздействия искусства на формирование мировоззрения ребят. В наше время мы часто обращаемся к задаче гармонического развития молодого поколения. При этом предполагая высокую образованность. Без этих знаний невозможно воспитать человека, наделенного возможностями полностью раскрыть свои творческие способности. Большой вклад в это вносят гуманитарные и общественные науки. Сформировать у учащихся умение творить прекрасное в своей повседневной жизни во многом будет зависеть от учителя. Эти умения: 1) видеть; 2) чувствовать; 3) понимать все прекрасное в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Психология учителя проявляется, формируется и изменяется в процессе осуществления им педагогической деятельности. Педагогическая деятельность – это деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является воспитание подрастающего поколения [Селиванов, 2002].

С возрастом и развитием психики ребенка, меняется и это нужно учитывать, давая задания. Отношение ребенка к различным видам изобразительной деятельности. Изменяются и сами изобразительные приемы при выполнении творческих работ. Известно, что все дети очень любят рисовать, лепить, вырезать силуэты из бумаги. Возможностью отразить свои жизненные впечатления и чувства, пофантазировать (придумать и реализовать в рисунке, живописи,

декоративно-прикладном искусстве). Активно работать с материалами (карандаш, краски, глина, цветная бумага). Этому увлечению содействует красота, средств искусства, особенно цвета. С помощью цвета можно определить настроение ребенка, что он чувствует. Если при выполнении работ присутствует большое темных тонов, то у ребенка что-то произошло. На это нужно обратить внимание учителю. Постепенное с возрастом изменяется характер мышления у ребят.

Учитель на занятиях развивает умения, анализировать предметы с точки зрения задач, решаемых в рисунке, живописи, передача формы, пропорции, строения предметов, простейших пространственных явлений. Необходимо подготовить перестройку зрительного восприятия учащимися, которая позволяет педагогу в обучении переходить от плоскостного изображения к перспективному. Перестройка восприятия учащимися предметов и явлений действительности характеризуется стремлением к полноте и точности изображения предметов, к сходству рисунка с изображаемым предметом. Процесс такой перестройки требует также систематической педагогической помощи.

Развитие художественно-творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства является формирование творческой активной личности. Качество работ зависит не только от успешного овладения основам изобразительной грамоты, но в значительной мере от уровня развития художественно-творческих способностей школьников и, как и чему их учат [Кузин, 2005].

С изменением мышления, интересов меняется и отношение к различным видам изобразительной деятельности. Большинство исследователей объясняет это ростом критического отношения к качеству работ, особенно в случаях, когда занятия рисованием не носят обучающего характера [Кузин, 2005].

Особенности психики учащихся (восприятие, мышление, изобразительные возможности) и в зависимости от этого складывается отношение к разным видам учебных занятий по изобразительному искусству на разных возрастных ступенях все это будет меняться. Это обуславливает изменение содержания и методов занятий. При правильном педагогическом руководстве грамотность изображения и художественно-образное отражение действительности развиваются в ограниченном единстве.

Без знания психолого-педагогических основ обучения и воспитания учащихся, закономерностей, умственного развития нельзя быть уверенным в правильности выбранного метода обучения, воспитания. Невозможно совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Так, осуществляемая сейчас перестройка в общеобразовательной школе, обосновывается, данными последних психолого-педагогических исследований, свидетельствующих о том, что на основе объективного учета возрастных возможностей учащихся и нахождения наиболее оптимальных условий.

Обучения можно значительно повысить качество знаний, умений и навыков, эффективность преподавания. Для этого на уроках нужно изучать психолого-педагогические закономерности создания произведений искусства. Исследовать особенности художественного мышления, развития художественного восприятия, а также ставить задачи раскрытия закономерности воздействия произведения искусства на формирование личности школьников [Кривцун, 2024].

Функция целевого элемента обучения состоит в следующем: 1) организация процесса обучения; 2) четким, конкретным определением целей; 3) с осознанием и принятием указанных целей. Цель обучения – ничто иное, как мысленное предвосхищение его конечных результатов,

то есть того, к чему должен стремиться педагог и школьник. Таким образом, функция целевого элемента обучения – определение его конечных результатов [Цирулик, Проснякова, 2000].

В процессе обучения решается целый комплекс задач, среди которых наиболее значимы: 1) стимулирование учебно-познавательной активности школьников; 2) развитие их памяти, творческих способностей и дарований; 3) организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями, умениями и навыками; 4) совершенствование учебных умений и навыков; 5) выработка научного мировоззрения, повышения уровня общей культуры.

Практическое определение целей обучения – процесс достаточно сложный. Следует помнить, что, как и в системе обучения в целом, так и при организации каждого учебного занятия в частности, обычно реализуются три группы взаимосвязанных друг с другом: 1) образовательные – овладение знаниями, умениями и навыками; 2) развивающие – развитие мышления, памяти, творческих способностей, воображения; 3) воспитательные – это формирование мировоззрения, повышения культурного уровня.

Связь элементов друг с другом позволяет говорить о стройной системе обучения искусство, в которой каждый элемент, являясь компонентом целого, выполняет свою определенную функцию. Процесс развития художественно-творческих способностей дает интереснейшие и перспективные возможности для решения задачи на разных возрастных ступенях. Решать эти задачи учитель может в системе методических вариаций, постепенно продвигая их по шкале сложности.

Природа наградила человека такими качествами как: 1) творчество; 2) способностями; 3) интуиция. Ребенок рождается беспомощным, ничего не знающим, ничего не умеющим. И разница между детьми только в том, что они в различной степени награждены природой потенциальной способностью к тому или иному виду деятельности. Только эти способности нужно развивать.

Обучая учащихся творческой деятельности нужно рассмотреть в первую очередь как деятельность, способствующая развитию целого комплекса художественно-творческих способностей: 1) умственная активность; 2) смекалки и изобретательности; 3) стремления получить знания, необходимые для выполнения своих работ; 4) самостоятельности в выборе и решении поставленной задачи; 5) способности видеть общее, главное в различных и различное в исходных явлениях; 6) трудолюбие.

Результатом такого обширного и эффективного развития художественно-творческих способностей учащихся, необходимых для творческой деятельности, должен стать самостоятельно создавая творческую работу. Для этого необходимо дать учащимся определенный минимум знаний, умений и навыков в изобразительном искусстве. Тогда можно говорить о самостоятельном создании конкретных и разнообразных, оригинальных и необычных творческих работ [5].

В художественном творчестве речь идет не о буквальном, а психическом перенесении предмета в человеческий мозг, и о его преобразовании в нем. То есть о таком перенесении и таком преобразовании, которое осуществляется субъектом. При этом изменения, производимые творцом, имеют двусторонний характер. С одной стороны, путем физиологического отражения творец претерпевает непосредственные физические изменения, превращая энергию внешнего раздражения в факт сознания [Селиванов, 2000].

С другой стороны, путем психического отражения, происходящего в сознании, он сохраняет те «идущие» из действительности моменты, которые ему нужны. Затем художник прибавляет к

уже «воспринятым» признакам и особенностям новые, взятые от других объектов или придуманные им самим, комбинирует, идеализирует. Таким образом, определяющая роль действительности, существующей вне и независимо от художника, «корректируется» и «регулируется» деятельностью субъекта.

Немалую роль в обучении учащихся на уроках изобразительного искусства играет игра. Действительно, игра помогает активизировать обучение, преодолеть скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество [Кузин, 1994].

В обучении характерна общая структура учебного процесса, включающая:

1. Подготовка к проведению данного задания.

2. Проведение и объяснение нового материала.

3. По окончании занятий обсуждение: дается характеристика выполненных работ, анализируются положительные и отрицательные стороны, возникшие трудности при выполнении работ, обсуждаются возможные пути.

4. Ориентация: учитель представляет тему, дает характеристику, общий обзор.

Через себя ребенок начинает понимать другого человека, точно так же как через другого начинает понимать себя. Процесс формирования знаний, умений и навыков происходит только в результате собственной активности. Психика ребенка сама будет осуществлять отбор и закрепление необходимых сведений и действий без принуждения со стороны учителя. С этим связана высокая готовность к научению, большая учебная активность, высокие устойчивые учебные результаты.

В психологии человека существует произвольная и непроизвольная память. У школьников в процессе их развития внутри учебной деятельности эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. К тому же при решении большинства задач учащиеся выполняют развернутую мыслительную деятельность, которая еще не стала для них привычной и легкой.

Поэтому каждый элемент знания обдумывается особенно тщательно (с какой тщательностью и как внимательно производится каждый этап действия в самом начале работы). В этих условиях все преимущества на стороне непроизвольной памяти. Так как у них еще не сформированы особые приемы осмысленной обработки материала и самоконтроля.

Ученик усваивается новый материал, в обобщенно-абстрактной форме, а затем применяет его в конкретных условиях. Этот путь обучения особенно важен при усвоении такого содержания, которое непосредственно «не видно» в конкретных предметах.

Заключение

В педагогической работе необходимо наряду с возрастными особенностями учащихся учитывать также и индивидуальные, которые могут существенно различаться у одной возрастной группы. Развитие отдельных психических процессов осуществляется на протяжении всей жизни. Хотя они приходят в школу с достаточно развитыми процессами восприятия. Какими бы феноменальными ни были задатки, сами по себе, вне обучения, вне деятельности они развиваться не могут. Однако задатки и способности к определенной деятельности далеко не всегда проявляются в раннем детстве. Поэтому развивать ребенка в одном направлении не нужно. Способности должны проявиться к какому-то виду труда или искусству постепенно.

По мере увеличения значимости научного знания в жизни общества возрастает роль и возможности педагогики, психологии, искусства в воспитании. Современное образование совместно с психологией стало одним из важнейших факторов общественного развития, с одной стороны, и развития индивидуума – с другой стороны.

Библиография

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: АСТ, 2018
2. Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства. – Москва: Институт психологии РАН, 1999.
3. Кривцун О.А. Психология искусства. – Москва: Юрайт, 2024.
4. Кузин В.С. Психология. – М.: Высшая школа, 1994.
5. Кузин В.С. Психология живописи. – М.: Оникс 21 век, 2005.
6. Мальцева Л.В. Эстетическое воспитание школьников 1-7 классов общеобразовательной школы средствами декоративно-прикладной композиции: дис. канд. пед. наук / – Москва: МПГУ, 2006.
7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. – Москва: АCADEMA, 2000.
8. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. –Москва: Изд. центр Академия, 2002.
9. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. – Москва: Просвещение, 1970.
10. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. – Москва: Изд. дом Федоров, 2000.

The relationship between psychology and art: aspects of personal self-development in the context of the educational system

Lyudmila V. Mal'tseva

Doctor of Pedagogy, Associate Professor,
Kuban State University,
350075, 149, Stavropol'skaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: Ludmilamalceva@mail.ru

Abstract

Psychology, pedagogy, art study the self-development of the individual in the conditions of the educational system. They provide growing children with various forms of social existence, without fitting them into a certain standard. Purposeful development of each child as a unique human individual. Systematic educational activities help to develop important psychological abilities in schoolchildren, such as imagination, fantasy, and thinking. Each time the children must recreate for themselves an image of reality (the behavior of the characters, the position of objects on the plane, events of the past and present). Create images without directly describing them or without much specification, guided by memory. So, schoolchildren can depict their heroes on a piece of paper, the state of nature based on the work they listened to. This is implied imagination, thinking. Revealing the psychological mechanisms of formation of the moral-volitional sphere of the student's personality: moral consciousness; moral ideas; concepts; principles; beliefs. The moral basis of actions; moral feelings; habits and modes of behavior that express attitudes towards other people and society. Educational psychology reveals the general laws of active "designing" the personality of a growing person, the principles, conditions and specifics of organizing the educational process at different stages of a child's development. Psychological and pedagogical foundations for the development of artistic and creative abilities of schoolchildren; scientifically based teaching and educational methods are created in the process of teaching fine arts.

For citation

Mal'tseva L.V. (2024) Vzaimosvyaz' psikhologii i iskusstva: aspekty samorazvi-tiya lichnosti v usloviyakh uchebno-vospitatel'noi sistemy [The relationship between psychology and art: aspects of personal self-development in the context of the educational system]. *Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya* [Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches], 13 (3A), pp. 86-92.

Keywords

Educational psychology, thinking, imagination, students, concepts, education, abilities, art, learning.

References

1. Vygotsky L.S. Psychology of art. – M.: AST, 2018
2. Krupnik E.P. Psychological impact of art. – Moscow: Institute of Psychology RAS, 1999.
3. Krivtsun O.A. Psychology of art. – Moscow: Yurayt, 2024.
4. Kuzin V.S. Psychology. – M.: Higher School, 1994.
5. Kuzin V.S. Psychology of painting. – M.: Onyx 21st century, 2005.
6. Maltseva L.V. Aesthetic education of schoolchildren in grades 1-7 of a general education school by means of decorative and applied composition: dis. Ph.D. ped. Sciences / – Moscow: MPGU, 2006.
7. Petrovsky A.V., Yaroshevsky M.G. Psychology. – Moscow: ACADEMA, 2000.
8. Selivanov V.S. Fundamentals of general pedagogy: Theory and methods of education. –Moscow: Publishing house. Center Academy, 2002.
9. Simonov P.V. Reflection theory and psychophysiology of emotions. – Moscow: Education, 1970.
10. Tsirulik N.A., Prosnyakova T.N. Creativity lessons. – Moscow: Publishing house. Fedorov House, 2000.