Арт-педагогика как инструмент эстетического воспитания обучающихся

Составитель методической разработки: Малкова С.А., учитель ИЗО МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского района Кировской области

В число основных направлений педагогической деятельности в школе входит эстетическое воспитание. Значение термина эстетика» («aisthetikos») в переводе с греческого значит «чувственно воспринимаемый». А.Г. Баумгартен, немецкий философ XVIII века, заложил основы эстетики как науки о чувственном познании и ввел в научный оборот современное значение термина «эстетика».

Современной педагогикой эстетическое воспитание рассматривается в качестве одной из составляющих культурной личности. Российская педагогическая энциклопедия дает такое определение термина «эстетика»: «это процесс формирования и развития эстетического, эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности».

Анализируя литературу по данной проблеме, становится очевидной популяризация идей арт-педагогики, а также обращение повышенного внимания на выявление инновационных подходов к воспитанию современного поколения школьников. Стремление достичь этих целей обусловлено направленностью современной системы образования на всестороннее развитие личности обучающегося, который способен творить и созидать.

При изучении мнений разных исследователей обращает на себя внимание то, что базирование процесса эстетического воспитания учеников в современном образовании основывается на убеждении в отражении внутреннего состояния человека во внешнем мире каждый раз во время рисования, танца, пения, написания стихотворений, картин, музыки, создания скульптур и творения рукотворного мира вокруг себя. За счет этого образовательный процесс должен осуществляться на основе эстетического воспитания. Через приобщение ребенка к миру искусства происходит его гармоничное развитие, он знакомится с общечеловеческими ценностями, происходит формирование способности восприятия и оценки прекрасного, выработка эстетического вкуса и стимулирование творческой активности ребенка.

XXI век характеризуется заметным снижением общего уровня эстетической культуры, что обусловлено чрезмерной затянутостью «эпохи перемен» и снижением эффективности разнонаправленных методов воспитания. Это приводит к необходимости рассматривать арт-педагогику как:

направление педагогической науки, целью которого является изучение закономерностей воспитания и совершенствования личности с привлечением средств искусства;

инновационную технологию, направленную на стимулирование творческого развития школьников.

Следует принимать во внимание нахождение арт-педагогики на стадии становления, поэтому она относится еще к малоизученным областям знаний. Следствием этого становится возникновение разных интерпретаций самого понятия арт-педагогики, а также неточностей в ходе ее описания как научной дисциплины.

Арт-педагогика относится к отрасли педагогической науки, которая основывается на сочетании педагогики и искусства. Арт-педагогика занимается изучением закономерностей воспитания и развития личности посредством искусства.

Арт-педагогика разрабатывает теорию и практику, занимается обеспечением разработки теории и практики процесса художественного развития людей и формирования основ культуры личности посредством искусства и художественно-творческой деятельности.

Сущностью арт-педагогики является воспитание, обучение и развитие личности обучающегося через средства искусства, формирование у него основ художественной культуры и овладение практическими навыками в различных видах художественной деятельности.

История возникновения арт-педагогики

Возникновение арт-терапии уходит корнями в древность, однако использование игры в качестве метода арт-терапии началось только с 1920 года. Психоаналитиками в процессе наблюдения за детскими играми было замечено, что во время игры ребенком осуществляется воспроизведение своих переживаний и создание модели «решения» имеющихся у него проблем.

Для арт-педагогики свойственно активное применение фотографий, живописи, музыки, дидактических игр и танцев.

Существует расхождение между целями и задачами арт-педагогики и арт-терапии. В число основных целей арт-терапии входит проведение коррекции психоэмоционального состояния клиента, у которого возникли сложности эмоционального развития из-за стрессовой ситуации, переживаний эмоционального отторжения другими людьми, неудовлетворенности семейными отношениями и пр. Такие ситуации становятся причиной детской депрессии, импульсивности эмоциональных реакций, эмоциональной неустойчивости, низкой самооценки, межличностных конфликтов и т.п.

Цели арт-педагогики:

активизировать познавательную деятельность обучающихся через средства искусства;

развивать эмоциональную память, творческое воображение;

добиваться гармонизации духовно-нравственного состояния внутреннего мира;

обеспечивать социализацию и воспитание самоидентификации личности ребенка в ходе его приобщения к национальному и мировому искусству;

развивать любовь к ценностным смыслам культуры и искусства, духовно-нравственным народным традициям, которые были запечатлены в музыке, произведениях отечественной живописи, литературе, скульптуре, песнопениях, театре, хореографии, произведениях материальной культуры и пр.

Не вызывает сомнения оказание терапевтического эффекта на формирующуюся личность ребенка всеми функциями культуры и искусства. Следует принимать во внимание различное влияние каждого вида искусства на разных детей, что определяется особенностями их развития.

В настоящее время арт-педагогика занимается изучением положительного эффекта воздействия на детей разных возрастов с разными отклонениями в развитии. Исследователи занимаются изучением исцеляющего воздействия разных арт-терапевтических игр на детей разного возраста с различными отклонениями в развитии. Преимущественно такие наблюдения организуются за детьми, которые находятся в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Использование арт-педагогики позволяет найти путь, который поможет восстановить гармонию в эмоциональном мире ребенка, развить его мышление и самооценку, благодаря чему у ребенка появится возможность бесконфликтного вхождения в мир взрослых, мир родной природы и ее отражения в родном искусстве. Дети обучаются ощущению красоты и гармонии творческого постижения окружающей действительности.

Функции арт-педагогики

Арт-педагогика выполняет такие функции, как:

образовательная. Развивается личность, которая познает действительность через искусство. Происходит обеспечение усвоения знаний в сфере искусства и практических навыков художественно-творческой деятельности;

культурологическая. Присутствует объективная связь личности с культурой, представленной в виде системы ценностей, а также развитием человека в качестве творца на освоении художественной культуры;

коррекционная. Направлена на профилактику поведения, коррекционных и компенсационных недостатков развития;

воспитательная. Формирование морально-эстетических, коммуникативно-рефлективных основ личности, а также содействие ее социокультурной адаптации посредством искусства.

Задачи арт-педагогики

Задачи арт-педагогики заключаются в:

готовности осуществлять углубленное изучение психолого-педагогической аналитической деятельности детей в условиях организованной экспериментатором личностно-деятельностной среды для детей средствами арт-педагогических упражнений и задач;

умении вести наблюдение за поведением детей в разных ситуациях арт-педагогических игр с фиксацией их влияния на интеллектуальные, волевые и эмоциональные качества личности ребенка;

классификации художественно-эстетических арт-педагогических упражнений и задач для детей, у которых имеются отклонения в развитии.

Преимущественно решением этих задач занимаются педагоги и студенты факультетов искусств и культуры. Однако такая деятельность зачастую сопровождается сложностями, так как возникает необходимость компетентности в дидактике, психологии искусства и пр.

В число трудностей входит и необходимость учета индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, ведь могут быть проблемы с речью, эмоциональная «зажатость», отстраненность от коллектива, агрессивность поведения и т.п., что может быть вызвано ранее пережитыми психологическими травмами. Основной целью является создание доверительных отношений с ребенком, вовлечение его в коллективную коммуникативно-познавательную деятельность через средства искусства при учете их влияния на каждого ребенка индивидуально.

Арт-педагогика в литературных источниках

Философы, педагоги и психологи всегда уделяли пристальное внимание вопросу об эстетическом воспитании, вследствие чего в зарубежной и отечественной литературе этот вопрос представлен достаточно обширно. Вопросом эстетического воспитания занимались такие отечественные деятели, как А.Ф. Лосев, В.А. Сухомлинский, Б.Т. Лихачев, В.Н. Шацкая и иные. Доктором филологических наук А.Ф. Лосевым в книге «История античной эстетики» была рассмотрена теория греческого эстетического воспитания. Автор делает ссылки на труды великого философа Аристотеля, он пишет, что основная цель эстетического воспитания в Древней Греции была «создать мудреца, самодовлеющего и свободного аристократа духа», а не просто развить художественный вкус.

По мнению советского педагога В.Н. Шацкой, эстетическое воспитание направлено на формирование у учеников чувства прекрасного. В.А. Сухомлинский считал, что одной из первостепенных задач школьного образования является эстетическое воспитание. Он был уверен в важности обучения ребенка видению и восприятию красоты, побуждения в нем желания сохранить прекрасное в себе при постоянном духовном совершенствовании.

Б.Т. Лихачевым повышенное внимание уделялось практической стороне вопроса. Им осуществлялась разработка собственного подхода к использованию объектов искусства как средства эстетического воспитания. Педагогом выделяется три основных этапа в этом процессе:

Непосредственное восприятие школьниками художественного произведения.

Творческое воспроизведение художественного произведения в собственной деятельности.

Научное постижение, т.е. анализ выполненной работы.

Арт-педагогика, как упоминалось выше, еще не сформирована в качестве научной дисциплины, поэтому опубликовано немного работ по данной тематике. Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская являются авторами первого учебника, который посвящен арт-педагогике. Ими рассматривается данное понятие с точек зрения двух основных подходов:

Как одно из универсальных составляющих развития личности, которое создает условия для ее духовного роста под воздействием искусства и иных эстетических реалий.

Как процесс становления эмоционально-чувственной и ценностной стороны личности.

Важное значение имеет работа О.С. Булатовой, где осуществляется рассмотрение арт-педагогики с точки зрения совмещения в процессе воспитания логического и художественного аспектов. Вызывает интерес то, что автором приравнивается понятие «арт-педагогического подхода» к понятию «художественно-педагогический подход», т.к. само слово «арт» связано, прежде всего, с деятельностью артистов.

По мнению Е.В. Тарановой, арт-педагогику следует рассматривать в качестве отрасли педагогики, которая занимается спецификой воздействия всех форм искусства и побуждаемой ими активной творческой деятельности личности на систему взаимоотношений в обществе. Основной целью арт-педагогики, как считает автор, является оказание помощи ребенку в адаптации в коллективе и развитию у него художественных умений и навыков.

Для истории появления арт-педагогики свойственна тесная взаимосвязь с понятием «арт-терапии», которое было введено в употребление художником А. Хиллом в 1938 году. Основой метода арт-терапии были основные идеи психоанализа З. Фрейда и К.Г. Юнга, где художественное произведение пациента является отражением его внутренних переживаний, проблем, эмоций и чувств. Со временем в арт-терапии стали применяться и иные методы лечения, но для всех их была характерна связь с искусством.

Н.Е. Пурнисом дается определение арт-терапии как особого метода терапии, который направлен на регулирование коммуникативной, эмоциональной и когнитивной сторон личности через искусство.

После возникновения происходит интеграция арт-терапии с педагогической наукой, следствием чего становится выделение новой области арт-терапии – собственно арт-педагогики. Сначала ее рассмотрение осуществлялось в качестве ответвления арт-терапии, а методы применялись преимущественно при коррекционно-направленной работе с детьми, которые отстают в физическом или умственном плане. Постепенно происходит отделение арт-педагогики от арт-терапии, что приводит к ее выделению в самостоятельное педагогическое направление.

Стоит отметить основное отличие арт-терапии от арт-педагогики, которое заключено в расхождении их целей: целью арт-терапии является коррекция того либо иного отклонения у ребенка, а целью арт-педагогики является непосредственное развитие всех сторон личности, в том числе эстетической.

Особенность арт-педагогики заключается в наличии у нее развивающего и воспитывающего потенциала, основой которого является применение средств искусства и творческой деятельности. Благодаря этому ребенок находит гармонию с самим собой, постепенное познание окружающего мира в согласии с законами эстетики и нравственности. В традиционном эстетическом воспитании применяются ригидно-дидактические и объяснительно-иллюстративные методы. А арт-педагогика функционирует на использовании личностно-ориентированных, развивающих технологий, которые позволяет самораскрыться потенциалу ребенка.

Основные идеи арт-педагогики:

Идеи гуманизма. Педагог должен активно воздействовать на детей в равной силе, вне зависимости от того, каковы его способности и отношение к нему как к педагогу. Приоритетное значение имеют воспитательные цели, в том числе формирование у детей понятий красоты, гармонии, добра, зла и пр.

Направленность на создание творческой деятельности, что приобретает важность в контексте эстетического воспитания. Педагог выполняет задачу по созданию таких условий, в которых произойдет раскрытие школьника и будет простимулирован процесс его творческой деятельности. Следует обратить внимание, что в арт-педагогике применяется как изобразительное искусство, так и музыка, литература, танцы и т.п.

Идея интегративности. Основана на взаимодействии искусства, психологии и педагогики. Благодаря гармоничному сочетанию разных способов организации художественной деятельности происходит стимулирование нравственного и эстетического развития ребенка.

Идея рефлексии. Обладает важным значением для эстетического воспитания. Ее основой является задача педагога по обучению ребенка размышлению, анализу, обращению внимания на проблемные вопросы, решению нестандартных задач, быстрой адаптации в сложных ситуациях, адекватному восприятию новых смыслов и ценностей, а также открытости к новым идеям и взглядам.

Содержание урока, которое соответствует основным идеям арт-педагогики, выстраивается по принципу «двухслойного пирога». Так, в содержание темы занятия включаются элементы какого-либо вида искусства, которые в итоге интегрируются и способствуют оптимизации мыслительной деятельности, воспитательного влияния содержания занятия на духовную составляющую учеников.

Для обеспечения более полного и эффективного воздействия на ребенка в школах рекомендуется организовать отдельный арт-педагогический кабинет, который можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. При создании такого кабинета необходимо учитывать комплексное воздействие на все органы чувств, для чего в кабинете должна играть расслабляющая музыка, создаваться приятное освещение, комфортная обстановка и может даже использоваться аромотерапия.

Арт-кабинет обычно включает в себя 4 зоны:

Диагностическая зона. Она используется для проведения диагностики психологического состояния ребенка, выявления различных проблем. Для исследования применяются разнообразные психологические тесты, по итогам которых педагог либо школьный психолог выявляют степень развития творческих умений и способностей у ребенка.

Сенсорная зона. Она охватывает весь кабинет. При ее оформлении следует особое внимание уделять освещению, так как более 90% информации человек получает именно через зрение. За счет сочетания различных элементов (цвет, запах, музыка и т.д.) удается активизировать различные функции нервной системы, вызвать положительные эмоции, возбудить интерес к созидательной деятельности и искусству.

Художественная зона. Именно в этой части кабинета происходит знакомство ученика с искусством, здесь же ребенок занимается различными видами творческой деятельности. Однако предпочтение отдается изобразительному искусству, так как оно позволяет создать благоприятные условия для формирования активной творческой личности, которая будет способна изменить мир к лучшему.

Выставочная зона. В ней собираются работы, созданные детьми. При этом педагогу надо стараться сюда поместить работы всех учеников, ведь все дети очень чувствительны и могут болезненно отнестись к отсутствию своей картины, поделки или аппликации. А в дальнейшем это может стать причиной возникновения различных психологических проблем, вплоть до развития комплекса неполноценности.

Несмотря на то, что арт-кабинеты, как и сама арт-педагогика находятся еще на начальной стадии своего развития, очевидно, что арт-педагогические методы дают ребенку не только знания о различных видах искусства, но и позволяют сформировать эстетическую личность, которая способна к созиданию.

Таким образом, можно говорить о том, что современный педагог должен повышенное внимание уделять арт-педагогике, так как арт-педагогические методы и технологии способствуют не только эстетическому воспитанию ребенка, но и формированию гармонично развитой личности.

Особенно это актуально в контексте современных реалий, так как эстетическое воспитание очень тесно связано с морально-нравственными ценностями и устоями общества, упадок которых наблюдается в последние десятилетия. Это означает, что уже на этапе школьного образования требуется не просто обогащать знания ребенка об окружающем мире, но и закладывать в него идеи, которые в дальнейшем станут основой для позитивной созидательной деятельности.

И именно арт-педагогика может оказать существенную помощь в достижении данного результата. Вопрос состоит в том, насколько у педагогов в данный момент присутствует готовность использовать имеющиеся средства арт-педагогики. Такая готовность предполагает достаточный потенциал творческой направленности, поисковый характер поведения личности в условиях высокой степени неопределенности, возможность переосмысления стереотипов собственного опыта, что представляет собой процесс не только профессионального, но и личностного совершенствования, основанного на саморефлексии и самоэффективности.

Список литературы:

Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Рек. Мин. обр. РФ. — 2-е изд., перераб. / А.Г. Асмолов. М.: Смысл; Академия, 2002.

Бодалев А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. М.: Педагогика, 1983.

Брусиловский Л.С. Музыкотерапия / Л.С. Брусиловский // Руководство по психотерапии. — Ташкент-Медицина, 1979.

Бурковский Г.В. Использование изобразительного творчества в психотерапии/ Г.В. Бурковский // Исследование механизмов и эффективности терапии. — Л., 1982.

Горюнова JI.B. На пути к педагогике искусства / JI.B. Горюнова // Музыка в школе. 1988. - №2.

Зауторова Э.В. Роль искусства и арт-терапии в профилактике и коррекции девиантного поведения подростков / Э.В. Зауторова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. — 2005. №1.

Искусство и школа: Кн. для учителя / Сост. А.К. Василевский. -М.: Просвещение, 1981.

Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М.В. Киселева. СПб.: Речь, 2007.

Копытин А.И. Основы Арт-терапии / А.И. Копытин. СПб.: Лань, 1999.

Копытин А.И. Системная арт-терапия / А.И. Копытин. — СПб.: Питер, 2001.

Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. - СПб.: Питер, 2002.

Кулюткин Ю.Н. Моделирование педагогической ситуации / Ю.Н. Кулюткин, П.С. Сухобская. М.: Мысль, 1981. Лебедева Л.Д. Педагогические основы арт-терапии / Л.Д.Лебедева. Спб.: ЛОИРО, 2000.

Лебедева Л.Д. Теоретические основы арт-терапии / Л.Д.Лебедева // «Школьный психолог» — 2006. №3(361).

Маслова Л.П. Педагогика искусства: теория и практика / Л.П. Маслова. Новосибирск, 2000.

Медведева Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.

Рудякова О. Использование арт-терапевтических техник в работе с подростками / О. Рудякова // Школьный психолог. — 2006. №9.

Соколова Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с одаренными детьми / Т.А. Соколова // Методист. 2008г. — №10.

Хрисанова Е. Арт-педагогика в системе современного воспитания / Е. Хрисанова, Н. Сергеева // Народное образование. 2003. -№7.

Щелобенок Г. Арт-коктейль / Г. Щелобенок // Школьный психолог. 2006. - №5.