

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ

Петренко М.А., Кузнецова Е.С.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: mapetrenko2014@mail.ru

Статья носит обзорно-аналитический характер. В своём обзоре авторы базируются на убеждении, что внутреннее состояние человека отражается во внешнем мире всякий раз, когда он рисует, танцует, поёт, пишет стихи, картину, музыку, создаёт скульптуру, творит рукотворный мир вокруг себя. Содержание статьи направлено на популяризацию идей арт-педагогике, анализ литературы по этой проблеме и выявление инновационных подходов к воспитанию современного поколения школьников. Проблема заключается в том, насколько у педагогов в данный момент присутствует готовность действовать имеющимися средствами арт-педагогике. Готовность предполагает достаточный потенциал творческой направленности, поисковый характер поведения личности в условиях высокой степени неопределённости, возможность переосмысления стереотипов собственного опыта. Авторы приходят к заключению, что использование средств арт-педагогике – это процесс не только профессионального, но и личностного совершенствования, основанного на саморефлексии и самоэффективности.

Ключевые слова: арт-педагогика, инновационный подход, эстетическое воспитание, искусство

AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF ART PEDAGOGY

Petrenko M.A., Kuznetsova E.S.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: mapetrenko2014@mail.ru

The article is expository and analytical in nature. This review is based on the authors' belief that an inner state of a person is reflected in the outside world whenever he or she paints, dances, sings, writes poetry, creates music, sculpture and other items of hand-made world around oneself. The article is aimed at promoting the ideas of art pedagogy and at the analysis of literature on this issue in order to identify the innovative approaches to education of the modern generation of schoolchildren. The problem is if teachers are ready to act by means of art pedagogy at the moment. Readiness involves a proper potential for creative actions, research nature of individual behavior in conditions of high uncertainty, ability to reconsider the stereotypes of one's own experience. The authors come to the conclusion that the use of art pedagogical means is a process of both professional and personal improvement based on self-reflection and self-efficacy.

Keywords: art pedagogy, innovative approach, aesthetic education, art

Эстетическое воспитание по праву считается одним из основных направлений педагогической деятельности в школе. Термин «эстетика» («*aisthetikos*») в переводе с греческого означает «чувственно воспринимаемый». В своем современном значении он был введен в научный оборот немецким философом XVIII века А.Г. Баумгартеном, заложившим основы эстетики как науки о чувственном познании [4, с.6]. Современная педагогика рассматривает эстетическое воспитание как одну из основных составляющих культурной личности. В Российской педагогической энциклопедии дается следующее определение данного понятия: «это процесс формирования и развития эстетического, эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности» [10, с. 625].

Цели данного обзорного исследования заключается в популяризации идей арт-педагогике, анализе литературы по этой проблеме и выявлении инновационных подходов к воспитанию современного поколения школьников. Эти цели продикто-

ваны направленностью современной образовательной системы на формирование всесторонне развитой личности, способной к творчеству и созиданию.

Материалы и методы исследования

Необходимо рассмотрение и изучение взглядов различных исследователей на данный значимый для современного мира процесс эстетического воспитания школьников. В своём обзоре мы будем базироваться на убеждении, что внутреннее состояние человека отражается во внешнем мире всякий раз, когда он рисует, танцует, поёт, пишет стихи, картину, музыку, создаёт скульптуру, творит рукотворный мир вокруг себя. Именно поэтому особое внимание во время учебно-воспитательного процесса следует уделить эстетическому воспитанию. Ведь посредством приобщения ребенка к миру искусства осуществляется его гармоничное развитие, происходит знакомство с общечеловеческими ценностями, формируется способность воспринимать и ценить прекрасное, вырабатывается эстетический вкус и, что особенно важно, стимулируется творческая активность ребенка. Однако в XXI веке общий уровень эстетической культуры населения заметно снизился, что, на наш взгляд, связано с тем, что «эпоха перемен» слишком затянулась и политика «лебеда, рака и шуки» приве-

ла к снижению эффективности разнонаправленных методов воспитания. В связи с этим, актуальным становится рассмотрение арт-педагогике не только как направления педагогической науки, в рамках которого изучаются закономерности воспитания и совершенствование личности средствами искусства, но и как инновационной технологии, стимулирующей творческое развитие школьников. Необходимо учитывать то, что арт-педагогика находится на стадии своего становления, и, следовательно, является еще малоизученной областью знаний, что обуславливает возникновение как различных интерпретаций самого понятия «арт-педагогика», так и неточностей в ходе ее описания как научной дисциплины.

Обзор литературы. Вопрос об эстетическом воспитании всегда интересовал философов, психологов и педагогов. Поэтому данная проблема широко освещается как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Среди отечественных научных деятелей можно выделить А.Ф. Лосева, В.А. Сухомлинского, Б.Т. Лихачева, В.Н. Шацкую и многих других. Так, доктор филологических наук А.Ф. Лосев в своей книге «История античной эстетики» рассматривает теорию греческого эстетического воспитания. Ссылаясь на труды великого философа Аристотеля, он пишет, что главной целью эстетического воспитания в Древней Греции было «создать мудреца, самодовлеющего и свободного аристократа духа», а не просто развить художественный вкус [7, с.8]. Советский педагог В.Н. Шацкая, напротив, придерживается мнения, что эстетическое воспитание направлено именно на формирования у учащихся чувства прекрасного [8; с.6]. В.А. Сухомлинский, который еще в прошлом веке рассматривал эстетическое воспитание как одну из первостепенных задач школьного образования, считал, что важно как научить ребенка видеть и воспринимать красоту, так и побудить в нем желание хранить это прекрасное в себе, постоянно совершенствуясь духовно [11; с.2465].

Б.Т. Лихачев уделяет особое внимание практической стороне вопроса: он разрабатывает собственный подход к применению искусства как средства эстетического воспитания. Педагог выделяет 3 основных этапа в данном процессе: непосредственное восприятия школьниками художественного произведения, его творческое воспроизведение в собственной деятельности и научное постижение, т.е. анализ проделанной работы [6; с.134].

Что же касается непосредственно арт-педагогике, то, как уже было сказано выше, эта научная дисциплина еще не сформировалась, поэтому можно найти лишь немного работ, посвященной данной теме. Так, Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская – авторы первого учебника, посвященного арт-педагогике, – рассматривают данное понятие с точки зрения двух основных подходов: 1) как процесс становления эмоционально-чувственной и ценностной стороны личности 2) как одно из универсальных составляющих развития культуры личности, создающее условия для ее духовного роста под влиянием искусства и других эстетических реалий [13; с.24].

Если говорить об арт-педагогике как об инновационном подходе, следует упомянуть работу О.С. Булатовой, которая рассматривает его с точки зрения совмещения в процессе воспитания логического и художественного аспектов. Интересно то, что автор приравнивает понятие «арт-педагогический подход» к понятию «художественно-педагогический подход»,

т.к. само слово «арт» связано, прежде всего, с деятельностью артистов [3; с.5].

Е.В. Таранова рассматривает арт-педагогике как отрасль педагогики, изучающей специфику влияния всех форм искусства и побуждаемой ими активной творческой деятельности личности на систему взаимоотношений в обществе. Основная цель арт-педагогике, по мнению Е.В. Тарановой, помочь ребенку адаптироваться в коллективе и развить у него художественные умения и навыки [12; с.14].

История возникновения арт-педагогике тесно связана со смежным ей понятием «арт-терапии», которое впервые ввел в научный обиход художник А. Хилл в 1938 году. Метод арт-терапии изначально строился на основных идеях психоанализа З. Фрейда и К.Г. Юнга, согласно которым художественное произведение пациента (чаще всего рисунок) отражает его внутренние переживания, чувства, эмоции, проблемы. Позже арт-терапия стала использовать и другие методы лечения, однако все они тем или иным образом были связаны с искусством. Н.Е. Пурнис определяет понятие арт-терапии как особый метод терапии, целью которого является регулирование эмоциональной, коммуникативной и когнитивной сторон личности посредством искусства [9, с. 15].

Вскоре после возникновения арт-терапия вступает в процесс интегрирования с педагогической наукой, в результате чего выделяется новая особая область арт-терапии – собственно арт-педагогика. На первых этапах своего развития она рассматривалась непосредственно как ответвление арт-терапии, и ее методы используются, прежде всего, при коррекционно-направленной работе с детьми, отстающими в физическом либо умственном развитии. Однако спустя некоторое время арт-педагогика отделяется от арт-терапии и становится самостоятельным педагогическим направлением. Следует заметить, что основное различие между арт-терапией и арт-педагогикой заключается в расхождении их целей: если арт-терапия направлена на коррекцию того или иного отклонения у ребенка, то арт-педагогика связана с непосредственным развитием всех сторон личности, а особенно – эстетической [2; с.36].

Особенностью арт-педагогике по праву считается ее развивающий и воспитывающий потенциал, который базируется на использовании средств искусства и творческой деятельности, что позволяет ребенку находиться в гармонии с самим собой, а также постепенно познавать окружающий мир, представленный ему в согласии с законами эстетики и нравственности. Необходимо заметить, что в отличие от традиционного эстетического воспитания, которое подразумевают использование ригидно-дидактических и объяснительно-иллюстративных методов, в арт-педагогике применяются личностно-ориентированные, развивающие технологии, направленные на самораскрытие творческого потенциала ребенка [1; с.9].

Результаты исследования и их обсуждение

К основным идеям арт-педагогике относятся следующие:

- Идея гуманизма относится, прежде всего, к активной деятельности педагога, которая должна быть направлена на каждого ребенка в равной мере, вне зависимости от его способностей и отношения к нему са-

мого педагога. В приоритете находятся воспитательные цели, такие как формирования у ребенка понятий о добре и зле, красоте и гармонии и т.д.

- Направленность на создание творческой личности, что особенно важно в контексте эстетического воспитания. Перед педагогом стоит задача создания таких условий, которые помогут школьнику раскрыться и стимулируют процесс его творческой деятельности. Здесь также необходимо упомянуть, что арт-педагогика подразумевает использование не только изобразительного искусства, но и музыки, танцев, литературы и т.д.

- Идея рефлексии, также имеющая важное значение для эстетического воспитания, базируется на задаче педагога научить ребенка размышлять, анализировать, уделять внимание проблемным вопросам, решать нетипичные задачи, быстро адаптироваться в сложной ситуации, адекватно воспринимать новые смыслы и ценности и быть открытым к новым идеям и взглядам.

- Идея интегративности заключается во взаимодействии искусства, педагогики и психологии. Гармоничное сочетание разнообразных способов организации художественной деятельности стимулирует нравственное и эстетическое развитие ребенка [5; с.13].

Содержание урока, стоящегося согласно основным идеям арт-педагогики, строится по принципу «двухслойного пирога»: в содержание темы занятия включаются элементы того или иного вида искусства, которые в итоге интегрируются и способствуют оптимизации мыслительной деятельности, воспитательного влияния содержания занятия на духовную сферу учеников [5; с.13].

Для наиболее полного и эффективного воздействия на ребенка, в школах следует организовать специальный арт-педагогический кабинет, который можно использовать как в урочной, так и в неурочной деятельности при работе с детьми. При создании такого кабинета учитывается комплексное воздействие на все органы чувств – расслабляющая музыка, приятное освещение, комфортабельная обстановка и даже ароматерапия. Арт-кабинет состоит обычно из 4 зон:

1. Диагностическая зона. Необходима для диагностики психологического состояния ребенка, выявление проблем, если таковые имеются. Для исследования используются различные психологические тесты, после прохождения которых педагог или школьный психолог выявляют степень развития творческих способностей и умений у ребенка.

2. Сенсорная зона. Данная зона охватывает весь кабинет. Очень важно освещение в арт-педагогических кабинетах, т.к. более 90% информации мы получаем при помощи зрительных органов. Сочетание различных элементов (музыка, цвет, запах и т.д.) позволяет активизировать различные функции нервной системы, вызывает положительные эмоции, возбуждает интерес к искусству и созидательной деятельности.

3. Художественная зона. Непосредственно та часть кабинета, в которой ребенок знакомится с искусством, а также занимается любой творческой деятельностью на свой выбор в рамках возможностей оснащения арт-педагогического кабинета (предпочтение отдается изобразительному искусству). Свободная изобразительная деятельность создает благоприятные условия для формирования активной творческой личности, способной изменить мир к лучшему.

4. Выставочная зона. В данной зоне представлены созданные работы детей, при этом ни одна работа не должна остаться забытой, ведь дети очень чувствительны и могут болезненно воспринять отсутствие своей картины, аппликации или поделки, что в дальнейшем способствует возникновению различных психологических проблем и даже комплекса неполноценности [2; с.37].

Несмотря на тот факт, что как арт-педагогические кабинеты, так и сама арт-педагогика находятся лишь на начальной стадии своего развития, уже сейчас все больше и больше педагогов принимают арт-педагогические методы в своей работе, ведь важно не просто дать ребенку знания о различных видах искусства, но и сформировать эстетическую личность, способную к созиданию.

Заключение

Таким образом, мы считаем, что современный педагог должен уделить особое внимание такому педагогическому направлению как арт-педагогика, т.к. арт-педагогические методы и технологии способствуют не только эстетическому воспитанию ребенка, но и формированию гармонично развитой личности. Это тем более значимо в контексте современных реалий, ведь эстетическое воспитание тесно связано с морально-нравственными ценностями и устоями общества, упадок которых наблюдается в последние десятилетия. А значит, необходимо уже на этапе школьного образования не просто обогащать знания ребенка об окружающем мире, но и закладывать в него идеи, которые в дальнейшем станут основой для позитивной созидатель-

ной деятельности. И именно арт-педагогика может помочь в достижении данного результата. Вопрос заключается в том, насколько у педагогов в данный момент присутствует готовность действовать имеющимися средствами арт-педагогике. «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» [14]. Именно такая позиция позволит современному педагогу использовать средства арт-педагогике в полной мере.

Список литературы

1. Анисимов В.П. Искусство и нравственность: к проблеме определения предмета арт-педагогике // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – 2. – С. 7-9.
2. Ахмедова Э.М. Артпедагогическое пространство как инновационная среда творческого развития дошкольника // Вектор науки ТГУ. – 2011. – 3(6). – С. 36-38.
3. Булатова О.С. Арт-педагогический подход в образовании: монография. – Тюмень: ТГУ, 2004. – С. 230.
4. Кривцун О.А. Эстетика: учебник. – 2-е изд., доп. – М., 2003. – С. 6.
5. Кульчицкая И.Ю. Роль педагогике в современном образовании // Мир науки, культуры и образования. – 2014. – 2(45). – С. 12-13.
6. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – с. 175.
7. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика / История античной эстетики, том IV. – М.: Искусство, 1975. – С. 672.
8. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / под ред. В.Н. Шацкой – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1995. – 183 с.
9. Пурнис Н.Е. Арт-терапия в психологическом сопровождении персонала. Изд-во «Речь», 2008. – С. 176.
10. Российская педагогическая энциклопедия/ гл. ред. В.В. Давыдов. – М., 1999. – Т.2. – С. 625.
11. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 томах. – Киев: Радянська школа, 1979-1980. – С. 3425.
12. Таранова Е.В. Артпедагогический практикум по работе с дошкольниками: игры, упражнения, занятия / Е.В. Таранова. – Ставрополь, 2003. – С. 95.
13. Учебник для студентов средних высших пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 248.
14. Petrenko M.A. Theoretic bases of pedagogical interaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. – Т. 214. – PP. 407-413.