

«Арт-педагогика в дополнительном образовании детей, ее сущность, методы и основные принципы»

*Долженко Е.Ю.
Директор МБУДО «ДДТ» г. Десногорска*

Термин арт-педагогика появился сравнительно недавно – в середине прошлого века. Педагоги и психологи вкладывают в него различный смысл. Для психологов арт-педагогика часто является синонимом арт-терапии и используется в контексте работы с детьми с ограниченными возможностями. Однако в последнее время педагоги все больше обращаются к методам и технологиям арт-педагогики для повышения эффективности работы со здоровыми детьми, а также с одаренными детьми.

Дополнительное образование обладает огромным преимуществом в реализации арт-педагогики как современной технологии. Оно дает возможность детям вместе с родителями окунуться в мир творчества. Именно ему доступны все виды искусства. Практически все виды искусства доступны детям с самых ранних лет.

Арт-педагогика (в педагогике) – инновационная педагогическая технология в системе общего и дополнительного образования, в которой обучение, развитие и воспитание личности ребенка основано на интегративном применении разных видов искусств (литературы, музыки, изобразительного искусства, театра) в любом преподаваемом предмете.

Единого мнения относительно определения арт-педагогики к настоящему времени не сложилось. Отечественные педагоги и психологи предлагают рассматривать арт-педагогику как «современное, формирующееся практико-ориентированное направление педагогической науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач». Сергеева Н.Ю.

Арт-педагогика, способствуя достижению целей и решению задач современного образования, имеет свои специфические цели и задачи. Определяя их, следует отметить, что корень арт- говорит не только об использовании средств искусства (как творческого отражения действительности, воспроизведение ее в художественных образах) для решения педагогических задач. Art переводится еще и как мастерство. Педагогика является не только наукой, но и искусством, то есть, мастерством. Мастерством образовывать не насильственным вдалбливанием программного материала, но искусством обучать самостоятельной

исследовательско-поисковой работе, мотивировать к познанию и обучению, воспитывать личностные качества, способствующие успешной социализации и самореализации.

Не стоит путать арт-педагогика с арт-терапией: первая оказывает профилактическую и отчасти терапевтическую с точки зрения возникновения психологических проблем в процессе развития личности функцию, вторая реализует коррекционную функцию.

Сущность арт-педагогика заключается, во-первых, в ее возможностях формировать адаптивные способности личности с помощью искусства. Во-вторых, в воспитательной функции – воздействие на нравственно-этические, эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности. Кроме того, средствами арт-педагогика можно помочь детям и даже взрослым справиться со своими психологическими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие, переключиться с отрицательных переживаний на положительно окрашенные чувства и мысли.

Арт-педагогика помогает развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроение, работать в коллективе. Взаимодействия педагога и обучающегося в процессе творческой деятельности значительно усиливает эффективность эмоционально-личностного развития ребенка, способствует процессу самопознания, самосовершенствования, самораскрытия, саморазвития и самореализации.

Арт-педагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели – помочь ребёнку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить с другими людьми, научиться познавать окружающий мир, то есть помочь развивающейся личности в её социализации и самореализации.

Из этого следует, что для успешного обучения с последующей реализацией в социуме важно помочь ребёнку понять и познать себя, чтобы самоопределился относительно направления своей деятельности. Кроме того, для успешного обучения важно держать цель на результат - самореализацию.

Исходя из этого, цели арт-педагогика можно определить как поиск, разработка и внедрение средств, методов и технологий, способствующих более качественному и эффективному обучению и воспитанию.

Задачи арт-педагогика можно разделить на стратегические и тактические.

Стратегические:

- ✓ Сделать процесс обучения и воспитания позитивным и мотивированным;
- ✓ Создать условия для личностного развития, при котором образование станет важнейшей ценностью и потребностью человека.

Тактические:

- ✓ Поиск, осознание и активизация жизненных ресурсов;
- ✓ Развитие и активизация творческого потенциала;
- ✓ Обучение навыкам саморегуляции;
- ✓ Обучение коммуникативным навыкам;
- ✓ Развитие сферы восприятия.

Методы и приёмы арт-педагогике развивают и усиливают внимание к чувствам, представляют возможность для самовыражения и самопознания, помогают приобрести коммуникативные навыки и опыт творческой работы в коллективе, развивают воображение и творческое мышление.

Базовыми, основополагающими методами арт-педагогике являются:

1. Импровизация (в переводе с французского – неожиданный, внезапный). Педагогическая импровизация – это изначально непредусмотренные действия педагога, которые обуславливаются незапланированными ситуациями, складывающимися под влиянием внутренних или внешних факторов. Успех импровизации обуславливается конструированием и прогнозированием форм, мотивированностью и перспективностью результатов.
2. Проблемно-диалоговый метод является основным в арт-педагогике. Он ориентирован на развитие духовно-личностной сферы ребенка, нравственное воспитание, формирование этического и эстетического иммунитета. Основа данного метода – диалог, предполагающий не просто поочередный обмен информацией, а совместный поиск общих позиций, их соотнесение. В диалоге каждое сообщение рассчитано на интерпретацию собеседника и возвращение информации в обогащенном виде. В диалоге активны все субъекты: и педагог, и воспитанники. Залог успеха – в эмоциональной сдержанности, ненавязчивости, внутренней свободе.
3. Метод игры. Игра – это самый эффективный метод обучения. Позволяет углубить знания учащихся, повысить интерес к предмету.

Арт-педагогика строится на следующих принципах:

Принцип самовыражения и спонтанности

Этот принцип проявляется в том, что каждый ребенок в процессе предполагаемых занятий самовыражается, его творчество носит спонтанный характер. Для обеспечения положительного эмоционального самочувствия и

достижения гармонии с самим собой, с окружающими людьми необходимо давать безопасный выход своим эмоциям. В ходе художественно-творческой деятельности укрепляется вера в собственные силы, развивается индивидуальность, реализуются собственные идеи. Происходит освоение дополнительных способов и средств выражения своих чувств, эмоций, самого себя.

Принцип уникальности.

Этот принцип предполагает отсутствие заданного образца в предлагаемых творческих заданиях. Любой результат – продукт индивидуального или коллективного опыта. Этим он интересен и уникален. Реализация данного принципа требует организации свободной художественно-творческой деятельности таким образом, чтобы ее результат был заранее успешен и не являлся бы предметом оценки.

Принцип синергетики.

Индивид становится личностью, благодаря общению и связанному с ним обособлению. Язык творчества один из самых эффективных языков в общении с другими людьми. В совместной творческой деятельности легче выявить индивидуальность каждого человека, увидеть его проблемы и трудности. В процессе художественно - творческой деятельности решается важнейшая задача воспитания – вхождение ученика в социальную жизнь. Только в коллективной творческой деятельности полно и ярко развивается и проявляет себя отдельная личность. Коллектив не поглощает, а раскрепощает личность, открывает широкий простор для ее всестороннего и гармоничного развития. Организация совместной творческой деятельности (сотворчества) помогает приобрести целый комплекс очень важных для социального развития навыков, способствующих достижению эмоционального благополучия ребенка в образовательном процессе: признание и принятие другого (успешно работать с кем-либо можно, если понимаешь этого человека), взаимодействие, вовлеченность в групповую деятельность (человек становится членом сообщества людей, выполняющих единую задачу), коммуникация в группе (невозможно выполнить общую задачу, если не научился договориться с другими людьми, не умеешь слушать другого, не умеешь донести до него свою идею), отношения взаимосвязанности в группе, поддержка и доверие, групповая сплоченность (общий успех – это успех каждого).

В качестве концептуальных идей арт-педагогике на сегодня выделяются следующие: идея гуманизации, идея креативности, идея рефлексивности, а также — идея интегративности.

Что касается гуманизации, то, по нашему мнению, это — стержень нового педагогического мышления, в основе которого лежит установка

восхождения к личности, к человеку как высшей ценности. Гуманизм — основа арт-педагогике, главный принцип деятельности арт-педагога, если только он реализуется по отношению к каждому ученику вне зависимости от его способностей. Вера в индивидуальность предполагает большую работу учителя над самим собой, над своим отношением к ученикам, которые не вызывают симпатии педагога. При этом воспитательные цели превалируют над целями обучения. Сам этот процесс насыщается размышлениями над вечными проблемами (добра и зла, любви и мудрости, красоты и гармонии и др.)

Креативность включает в себя четыре основных аспекта: креативная среда, креативная личность, креативный продукт, креативный процесс. Личность становится креативной, только если она может осуществлять свою творческую деятельность полноценно, в условиях свободной и креативной среды. Творческая способность не может возникнуть и тем более развиться в результате принуждения. Поэтому перед арт-педагогом встает вопрос, как создать условия, стимулирующие благоприятное созидательное творчество. Безопасность креативной среды обеспечивается:

- принятием безусловной ценности индивида, способностью к самовыражению;
- созданием атмосферы, в которой отсутствует однозначная внешняя оценка (она обязывает защищаться, а ее отсутствие раскрепощает человека);
- наличием чуткости и понимания.

Реализация идеи рефлексивности — это готовность и способность обучающегося творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические задачи. В качестве основного показателя рефлексивной культуры личности можно рассматривать ее способность к работе в условиях неопределенности, так как это свидетельствует о взаимосвязи рефлексии и творческих возможностей личности.

Идея интегративности заложена в самой основе арт-педагогике. Как уже отмечалось выше, она развивается на основе слияния всех отраслей и видов искусства, а также — педагогике, психологии и других областей наук о человеке. Гармоничное сочетание всех видов и форм разнообразной художественной деятельности обогащает нравственно-эстетический облик учащегося. Вместе с тем, ученик осваивает информацию в основном при помощи трех модальностей (ощущения, зрение, слух). Так как у каждого человека доминирует своя модальность, то и материал необходимо

воспроизводить в трёх модальностях одновременно — для его лучшего понимания и усвоения всеми участниками учебного процесса.

Таким образом, сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их проявлениях позволяет нам освоить новые методы обучения и воспитания, наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. Благодаря этому становится возможным сделать обучение более результативным, творческим и доступным для каждого человека. Кроме того, к очевидным достоинствам арт-педагогики следует отнести то, что ее грамотное и систематическое использование повышает возможности поиска новых творческих путей в педагогике в целом и в коррекционной педагогике в частности. Все это способствует лучшему освоению детьми и взрослыми наук и искусств, а также — духовному и нравственному развитию, которое так актуально на сегодняшний день.

Арт-педагогика может стать эффективным ресурсом в пространстве дополнительного образования, мощным стимулом саморазвития, самовоспитания, самообразования. Комплексно затрагивая ум, чувства, переживания, поведение человека, его сознательные и бессознательные, рациональные и интуитивные стороны психики, искусство позволяет решать значительное количество педагогических задач, обеспечивая целостное включение участников в образовательный процесс.