

НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРТПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

THE MORAL POTENTIAL OF THE ARTPEDAGOGY IN THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN'S EDUCATION

©2015 Уматова А.У.

Дагестанский государственный педагогический университет

©2015 Umatova A.U.

Dagestan State Pedagogical University

Резюме. В статье рассмотрен нравственный потенциал артпедагогики в воспитании младших школьников. В сложных условиях переориентации ценностей общества с духовно-нравственных отношений людей на экономическое развитие и материальные блага людей возрастает значимость воспитания нравственности как обращенности человека к добру. Сущность артпедагогики заключается в ее комплексном, культурологическом воздействии на личность с достижением эффектов обучения, воспитания и развития средствами широкого спектра искусств.

Abstract. The author of the article considers the moral potential of the artpedagogy in the education of primary schoolchildren. In difficult conditions of the reorientation of the values of society from the moral relations of people on the economic development and wealth of the people increases the importance of the education of ethics as the search of people for good. The artpedagogy essence lies in its comprehensive, cultural influence on the individual with the achievement of the effects of training, education and development by means of a wide range of arts.

Rezjume. V stat'e rassmotren nraovstvennyj potencial artpedago-giki v vospitanii mladshih shkol'nikov. V slozhnyh uslovijah pereorientacii cennostej obshhestva s duhovno-nraovstvennyh otnoshenij ljudej na jekonomiceskoe razvitiie i material'nye blaga ljudej vozrastaet znachi-most' vospitanija nraovstvennosti kak obrashhennosti cheloveka k dobru. Sushhnost' artpedagogiki zakljuchaetsja v ee kompleksnom, kul'turologicheskom vozdejstvii na lichnost' s dostizheniem jeffektov obuchenija, vos-pitanija i razvitiija sredstvami shirokogo spektra iskusstv.

Ключевые слова: нравственное воспитание, артпедагогика, нравственный потенциал искусства, духовно-нравственное развитие личности, арттехнологии, средства артпедагогической деятельности, артпедагогические игры.

Keywords: moral education, artpedagogy, moral potential of art, spiritual and moral development of the personality, arttechnologies, means of the artpedagogical activity, artpedagogical games.

Kljuchevye slova: nravstvennoe vospitanie, artpedagogika, nraovstvennyj potencial iskusstva, duhovno-nraovstvennoe razvitiie lichnosti, arttehnologii, sredstva artpedagogicheskoy dejatel'nosti, artpedago-gicheskie igry.

Федеральные образовательные стандарты – это требования, которые предъявляются обществом к образованию в России. Данные требования впервые были закреплены в Концепции модернизации Российского образования, принятой 29 декабря 2001 года. Ключевым понятием данной Концепции являлось понятие «оптимизация» – другими словами, создание оптимальных (максимально возможных) условий для качественного образования. Также в данном документе разъяснялось понятие «социализация», которая включала в себя социальную активность, социальную ответственность и социальную

мобильность (способность меняться, менять свою жизнь и т. д.). В 2008-2009 гг. были принятые документы, которые легли в основу Федеральных государственных образовательных стандартов II поколения (ФГОС II поколения). Данные Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования приняты 6 октября 2009 года, ФГОС основного общего образования – в декабре 2010 года. Одновременно в Приказе Министерства образования РФ № 1241 от 17 ноября 2010 года закреплялась роль и место дополнительного образования в новых стандартах. В рамках принятия новых

образовательных стандартов декларировалось, что важнейшей целью современного образования является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Поэтому процесс образования – это процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и иных ценностей.

Известно, что процесс нравственного воспитания является непрерывным, но основы его закладываются в детском возрасте. Установлено, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития нравственных качеств личности. Поэтому необходимость поиска и внедрения эффективных средств, педагогических технологий, развивающих нравственность и обеспечивающих успешную адаптацию и интеграцию детей в новых социальных условиях, в том числе в условиях образовательного пространства школы, является весьма актуальной.

Проблема духовно-нравственного воспитания детей и молодежи рассматривают в философском, социальном, педагогическом и психологическом аспектах, но аспект использования художественного потенциала культуры в нравственном воспитании младших школьников пока остается мало исследованным. При этом подчеркивается, что в действующих программах предметные цели обучения недостаточно ориентированы на возрастные возможности и особенности младших школьников. Особое внимание в учебных стандартах уделено смене соотношений между «основными» (русский язык, математика и др.) и «второстепенными» (изобразительное искусство, музыка и т. д.) предметами. По данным ООН, объем информации удваивается один раз в среднем за 3 года, поэтому важно научить ребёнка пользоваться и овладевать новыми знаниями, новыми видами деятельности.

Развитие личности в системе образования обеспечивается в первую очередь через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной (базовой, неизменной) основой образовательного и воспитательного процесса. В широком смысле термин «Универсальные учебные действия» означает «умение учиться», т. е. способность ребёнка к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Все это создает основу для разработки новых технологий, способных более полноценно реализовать задачи развития детей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости актуализации средств артпедагогики в процессе нравственного воспитания младших школьников.

Задачи нравственного воспитания младших школьников средствами артпедагогики

оказываются тесно связанными с предметами художественно-эстетического цикла (литература, музыка, изобразительная деятельность, технология), физической культурой, формирующих положительные качества личности, развивающих потребность в доброворчестве.

Быстро меняется жизнь людей за последние годы, стремительно возникают технологии, постепенно разрушается естественная среда обитания человека, происходит исход людей с традиционных мест обитания, сокращаются различия между этническими традиционными культурами в пользу ценностей массовой культуры и становится все труднее найти ценностные ориентиры и способы жизни. Одним из испытанных ориентиров спокойной и увлеченной созидающей жизни людей и деятельности детей остается искусство. Оно может вернуть нас к жизненно важным и непреходящим ценностям: страсти, вдохновению, любви и созиданию. Важной предпосылкой обращения воспитания к искусству является то, что искусство пользуется всем понятным и ясным языком, и дает возможность каждому ребенку выражать свое эмоциональное состояние, свои переживания, свои помыслы и отношения к миру, людям, к самому себе.

Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы исследовали как зарубежные, так и отечественные ученые, которые доказывают, что искусство является важным средством воспитания, влияющим на нравственность ребенка, а также на формирование его мышления, воображения, эмоций, чувств. Участие ребенка в совместном со сверстниками и педагогами процессе создания художественного произведения расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы.

Одним из таких средств введения искусства в педагогический процесс является артпедагогика – вовлечение учащихся в различные виды деятельности (рисование, лепку, слушание музыки, танец, движение и речь, восприятие произведения искусства) с целью возрождения духовных и моральных общечеловеческих ценностей. Термин «артпедагогика» не так давно известен в педагогической среде, но, тем не менее, отдельные идеи этой развивающей области педагогического знания приобретают все большую популярность у учителей и учащихся. Проблема интерпретации понятия «артпедагогика», прежде всего, связана со значением слова «арт», пришедшего с запада (лат. – ars, англ. и франц. – art, итал. – arte), которое переводится на русский язык как «искусство» и уже прочно вошло в обиход отечественного научного и разговорного языка.

В сочетании «артпедагогика» читаем – искусство воспитания, терапия творчеством, которое проявляется в поиске оснований интеграции искусства, педагогики, психологии человекаообразного решения задач воспитания, обучения, развития и психолого-педагогической поддержки растущей личности. Причем искусство становится неким «связующим средством», посредником, обеспечивающим психологически оптимальные условия восприятия, осмыслиения, закрепления педагогического содержания нравственного воспитания.

Соединение понятия «арт» и «педагогика» уводит нас от процессов воспитания, обучения в их общепринятым и профессиональном понимании, но приводит к живому конструктивному союзу учителя и ребенка, учителя и родителя в школе и учреждениях дополнительного образования в пространстве культуры и искусства [1]. Объективная способность искусства всесторонне влиять на человека с его сложно организованной телесно-душевно-духовной природой говорит о своевременности и актуальности развития идей артпедагогики, которые призваны сыграть свою роль в решении задач гуманизации и гуманитаризации современного образования.

Сегодня в применении элемента «арт» педагогами ощущается некоторая метафоричность, поскольку в данном случае создание произведений искусства не является непосредственно целью деятельности, а становится лишь средством решения задач воспитания [1]. Это напрямую относится к артпедагогической деятельности, которая оперирует средствами искусства для решения профессиональных педагогических задач, не преследуя при этом специальных целей серьезного художественного образования [6].

Сущность артпедагогики заключается в ее воспитательной функции. Артпедагогика имеет в своей копилке средства воздействия на нравственно-этические, эстетические, коммуникативно-рефлексивные стороны личности и способствует социокультурной адаптации детей и молодежи.

Универсальное значение артпедагогики видно в определении педагогики, которое дал С. И. Гессен [3]. "Педагогика – это практическая (прикладная, нормативная) наука, в основе которой лежат теоретические науки: психология, физиология, наука, искусство, государство, право, религия, этика, мораль, хозяйство и техника (цивилизация)". Артпедагогика – особое направление в педагогике, где образование, включающее процесс обучения, воспитания и развития, способствует с помощью искусства как классического, так и народного созданию высокоравнственной, морально устойчивой личности. Тогда получается, что артпедагогика – это воспитание личности средствами искусства,

художественного творчества. Артпедагогика имеет единые с педагогикой цели: познать окружающий мир по законам красоты и нравственности. Специфические цели артпедагогики: формирование этического и эстетического иммунитета личности в процессе развития ее духовно-нравственной культуры [6]. В связи с этим специалисты пытаются найти общее и отличное в предмете этих двух областей знаний, позволяющих использовать инструментарий художественного восприятия и преобразования мира детьми. В настоящее время в практике специального образования широко используются такие термины, как "арттерапия" и "артпедагогика".

В федеральных государственных образовательных стандартах по специальному образованию представлен курс "Основы артпедагогики и арттерапии в специальном образовании". Они считают, что сходство этих терминов прослеживается только в первой части понятий -арт- "художественное", которое является синонимом понятия "искусство". Во второй части арттерапии терапия является направлением медицины, лечебного воздействия, а в артпедагогике вторая часть определяется как область научного знания об обучении и воспитании.

В сложившейся образовательной практике более заметные достижения имеет арттерапия, чем артпедагогика. Видимо это сложилось потому, что художественное воспитание является только одним из направлений содержания воспитания, а арттерапия, прежде всего, медицинская дисциплина, призванная лечить душевые и физические нарушения. Это видно при знакомстве с основными функциями арттерапии: катарсистическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний); регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния); коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки) [1].

Артпедагогика или воспитание средствами искусства является программой нестандартного, нетрадиционного подхода к воздействию на личность с помощью экспрессивных искусств, как педагогическую инновационную технологию, способствующую формировать нравственные отношения детей в свободной и эмоционально насыщенной среде. При этом возникает возможность использовать различные средства движения, танца, рисования, музыки, импровизации, произведения искусства. Инструменты экспрессивного искусства позволяют влиять на детей на уровне бессознательного, что приводит к спонтанным творческим мыслям, идеям и эмоциональным реакциям детей. Специалисты подчеркивают

также роль артпедагогического процесса в повышении адаптационных способностей человека. Искусство имеет также образовательную ценность при развитии когнитивных и творческих умений детей.

Артпедагогика в воспитании может быть использована в нескольких направлениях:

- изотерапии (рисование, пальцевая живопись, цветопись, кляксография);
- музыкотерапии (разговор при помощи музыкальных инструментов, графическая и цветовая музыка);
- танцевальной терапии (выражении эмоций телом);
- сказкотерапии;
- игротерапии, театральной педагогики и куклотерапии.

Охарактеризуем составные части артпедагогики и терапии по их содержанию и характеру влияния на нравственное сознание и поведение детей.

При изотерапии, технологии влияют на сознание и поведение ребенка содержанием и изобразительными средствами. Занимаясь спонтанным рисованием и лепкой, дети легче выражают отношения, представления и фантазии. Цвет, форма, символы в изотерапии выступают разными средствами восприятия мира и выражения взаимоотношений людей. Например, в цвете можно выражать свое настроение, оценивать состояние людей в разных событиях, картинах. Рисунок ребенка часто является не искусством в прямом смысле художественного понятия, а способом выражения своего отношения к миру, людям или самопрезентации. Изотерапия позволяет ребенку раскрыть свою внутреннюю природу, обнаружить своеобразие, увидеть свое сходство с другими.

Рисование способствует сенсорному развитию детей, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствует дифференциации восприятия, мелких движений руки, что в свою очередь, влияет на умственное развитие [1]. Рисунок, как игра, компенсирует малые права ребенка среди взрослых, ему хочется распоряжаться собой и своими вещами, и рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это [1]. Связь игры с детским творчеством заключается в том, что, выбирая форму организации в своей художественно-творческой деятельности, дети, прежде всего, обращаются к игре. Поскольку игра является процессуальным, а не продуктивным видом деятельности, ребенок по-своему преобразует окружающую среду (что зачастую приводит к новым или нетрадиционным результатам), активная игровая деятельность детей может благоприятно сказаться на повышении их творческих возможностей младших школьников [5]. Он создает на бумаге свой особый мир,

который принадлежит только ему. Чаще важен не результат, а сам процесс рисования. В артпедагогике мы пытаемся соединить радость от процесса рисования и полученного результата.

Сказкотерапия позволяет подсказывать детям пути нахождения вариантов выхода из разных жизненных ситуаций. Она выполняет профилактические функции, как бы предупреждает возможное состояние и поведение детей в случае неожиданной ситуации жизни. А это способствует безопасному их поведению в отношениях с разными, порой незнакомыми людьми. Сказка может также дать совет, что приводит к облегчению тягостного состояния. Период "жизни детей в сказке" можно считать периодом опосредованной социальной закалки и терапии.

В артпедагогике используются разные виды сказок: народные, художественные, медитативные, дидактические, психокоррекционные.

Интересен в этом аспекте подход Ольги Безымянной, которая представляет для детей сказки, в которых нравственные качества выражаются в разных цветах и дети рисуют (раскрашивают) возникающие образы в цвета соответствующего нравственного качества человека. Набор таких сказок у О. Безымянной включает сказки: "Дед сиреневый вечер", "Зеленая песня", "Оранжевый зайчик", "Малиновый пенек", "Желтый жираф", "Белый кораблик", "Голубой огонек", "Розовый слон", "Синий лопух". При этом ориентирами раскрашивания являются соответствия цветов: зеленый – радость, желтый – добро, голубой – мир, розовый – мечта и др. [2].

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Она выступает и как средство общения, и как средство отвлечения от беспокойных мыслей и снятия напряжения. Музыка может задать определенный ритм перед началом работы, настроить на глубокий отдых. Восприятие музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем детям. Через музыку можно развить у детей внимание, память, внутреннюю собранность, а ритмические задания помогают гармонировать взаимоотношения, внутренние реакции и выражать свои отношения с другими невербальными средствами. При этом музыка облегчает вступление в контакт, рассеивает неприятные ощущения, смягчает восприятие другого человека, приводит к открытости общения и взаимопонимания.

Хореотерапия или танцевально-двигательная и телесно-ориентированная техника в форме упражнений, развивает пластику, гибкость, легкость тела, снимает мышечные зажимы, дают ребенку ощущения радости, свободы, инициирует эмоциональное самовыражение. В аспекте нравственного влияния такая техника

укрепляет эмоциональные контакты, ведет к взаимопониманию и доверию, снижению агрессии и страхов, снятию психического и эмоционального напряжения.

Игровая деятельность детей в артпедагогике связана с созданием детьми своих моделей и конструкций взаимоотношений людей или имитацией разных ситуаций проявления человеческих качеств. Детские игры являются своеобразным видом создания чего-то серьезного из ничего. Дети могут сами придумать различные социальные отношения, установить свои правила регулирования и сделать их интересными и благоприятными для себя. Такого рода искусство нельзя оставлять без внимания в нравственном воспитании детей.

В артпедагогике успешно используется лепка из разных средств пластического материала: глина, пластилин, тесто, воск. В работе детей с пластическим материалом на практике часто ограничиваются художественным результатом, а следует обратить внимание на отношения, которые складываются у взрослых в художественных промыслах и стараться имитировать их в поделках детей. Тогда художественные цели можно расширить до социальных, духовно-нравственных целей. Лепка позволяет также снимать стресс и успокаивает накал чувств. Подобные игры помогают устанавливать эмоциональное равновесие. Трудно представить себе более продуктивную ситуацию для развития связной речи.

Ручной художественный труд (природный и бросовый материал) также можно использовать в артпедагогической деятельности. При этом оправдывают создание поделок из природных материалов, изготовление народных сувениров, приобщение к видам декоративно-прикладного искусства, подготовка аппликаций.

Театральная деятельность способствует интенсивному развитию эмоционально-личностной сферы детей. Она помогает умению выразительно говорить, вести диалог,

разыгрывать стихи, сказки, рассказы, мини-сценки, владеть куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. Школьник с удовольствием берет в руки персонаж кукольного театра и от его лица рассказывает о своих мыслях. Любимые герои становятся образцами для подражания. Игра может изменить отношение ребенка к себе, его настроение, способы общения со сверстниками.

Итак, каждое направление артпедагогики позволяет каждому участнику оставаться самим собой, не испытывая неловкости, стыда, обиды от сравнения с более успешными детьми, продвигаться в развитии сообразно своей природе. В артпедагогических технологиях (занятиях) внимание детей полностью захватывают содержание, формы и средства самих технологий. Результативность процесса определяется нравственной воспитанностью, проявляющейся в отношениях к окружающим людям, поведении, способностью к сочувствию, эмоциональному переживанию, эстетическому отношению.

Сущность нравственного воспитания учащихся средствами артпедагогики раскрывается с позиций гармонического развития творческих и духовных потребностей формирования нравственной культуры, позитивного эмоционального состояния, воспитания коллективизма, сочувствия, желания оказать посильную помощь, способствующие развитию гуманистического поведения, стимулирующих потребность в проявлении положительной нравственной активности.

Таким образом, мы считаем, что процесс реализации артпедагогики в процессе нравственного воспитания младших школьников в педагогической практике способен систематизировать и совершенствовать наиболее эффективные формы и методы нравственного воздействия, которые можно использовать не только на уроках, но и во внеучебной деятельности.

Литература

1. Артпедагогика и артерапия в специальном образовании / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Доброльская. М. : Академия, 2001. 248 с.
2. Безымянная О. Притчи о мудрости, вере и любви //www.sprintez/shop/goobs/pritchi-omudrosti
3. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М. : Школа-Пресс, 1995. 448 с.
4. Зеньковский В. В. Психология детства. М. : Академия, 1996. 346 с.
5. Кузнецова Е. Н. Артпедагогика //nsportal.ru / ap / shkola / obshsheneddgogicheskie-tehnologii / librari / artpedagogika.19.09.2012.
6. Оклендер В. Окно в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии / Перевод с англ. М. : Класс, 2007. 336 с.
7. Центр терапии искусствами //www.artstherapy.ru/about.htm

References

1. The artpedagogy and arttherapy in special education / E. A. Medvedeva, I. Yu. Levchenko, L. N. Komissarova, T. A. Dobrovolskaya. M. : Academia, 2001. 248 p.
2. Bezymyannaya O. Proverbs about wisdom, faith and love //www.sprintez/shop/goobs/pritchi-omudrosti
3. Hessen S. I. Foundations of pedagogy. Introduction to applied philosophy. M. : School-Press, 1995. 448 p.
4. Zenkovsky V. V. Psychology of childhood. M. : Academia, 1996. 346 p.
5. Kuznetsova E. N. The art pedagogy //nsportal.ru / ap / shkola / ob-shsheneddgogicheskie-tehnologii / librari / artpedagogika.19.09.2012.
6. Oklender V. A Window into the world of the child: a guide to the child psychotherapy / Translation from English. M. : Class, 2007. 336 p.
7. The therapy center arts //www.artstherapy.ru/about.htm

Literatura

1. Artpedagogika i artterapija v special'nom obrazovanii / E. A. Medvedeva, I. Ju. Levchenko, L. N. Komissarova, T. A. Dobrovol'skaja. M. : Akademija, 2001. 248 s.
2. Bezjmjannaja O. Pritch o mudrosti, vere i ljubvi

//www.sprintez/shop/goobs/pritchi-o mudrosti **3.** Gessen S. I. Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnuju filosofiju. M. : Shkola-Press, 1995. 448 s. **4.** Zen'kovskij V. V. Psihologija detstva. M. : Akademija, 1996. 346 s. **5.** Kuznecova E. N. Artpedagogika //nsportal.ru/ap/shkola/obshsheneddgogicheskie-tehnologii/librari/artpedagogika.19.09.2012. **6.** Oklender V. Okno v mir rebenka: Rukovodstvo po detskoj psihotera-pii / Perevod s angl. M. : Klass, 2007. 336 s. **7.** Centr terapii iskusstvami //www.artstherapy.ru/about.htm

Статья поступила в редакцию 17.03.2015 г.