

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АРТПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

THE USE OF ART TECHNOLOGY IN UP-BRINGING OF NONVIOLENT INTERACTION IN EDUCATIONAL PROCESS

© 2014 Магомедова М. К.

Дагестанский государственный педагогический университет

© 2014 Magomedova M. K.

Dagestan State Pedagogical University

Резюме. В данной статье освещены вопросы, касающиеся технологий артпедагогики. А также представлена возможность связать артпедагогические технологии, в частности групповые техники («Групповой рисунок по кругу») с педагогикой ненасилия и воспитанием ненасильственного взаимодействия в педагогическом процессе.

Abstract. The author of the article concerns the questions about technologies of artpedagogy. The author presents also the opportunity to link artpedagogic technology, particularly technology group («the Group drawing a circle»), pedagogy of non-violence and non-violent upbringing of interaction in the educational process.

Rezjume. V dannoj stat'e osveshheny voprosy, kasajushhiesja tehnologij artpedagogiki. A takzhe predstavlena vozmozhnost' svjazat' artpedagogicheskie tehnologii, v chastnosti gruppovye tehniki («Grupповой risunok po krugu»), s pedagogikoj nenasilija i vospitaniem nenasil'stvennogo vzaimodejstvija v pedagogicheskom processe.

Ключевые слова: педагогика ненасилия, ненасильственное взаимодействие, общечеловеческие ценности, артпедагогика, артпедагогические технологии, групповые техники, педагогический процесс.

Keywords: pedagogy of non-violence, non-violent interaction, human values, artpedagogy, artpedagogic technology, group technology, pedagogical process.

Kljuchevye slova: pedagogika nenasilija, nenasil'stvennoe vzaimodejstvie, obshhechelovecheskie cennosti, artpedagogika, artpedagogicheskie tehnologii, gruppovye tehniki, pedagogicheskij process.

В последние годы в России все большее внимание уделяется гуманитаризации высшего образования. основополагающими принципами государственной политики России в области образования является его «гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, уважение к правам человека...» (В. В. Путин).

Сегодня идея ненасилия популярна как в политике, так и в повседневной жизни. Ненасилие – это общечеловеческая, предметная, и даже технологическая парадигма поведения человека. Уже доказано, что аксиологическим основанием педагогики и психологии ненасилия является постулат о том, что самой главной ценностью на Земле

является человеческая жизнь. Особую актуальность данное положение приобретает в условиях многонационального региона, где в сознании студенческой молодежи ненасилие и ненасильственное взаимодействие являются показателем богатого духовно-нравственного наследия Республики Дагестан.

Следует отметить, что ненасилие и ненасильственное взаимодействие складывается у человека вследствие гуманистического отношения к нему в социуме в форме любви, уважения, дружбы, заботы, привязанности, ответственности, милосердия, сострадания, знания о нем, его эмпатийного понимания, безоценочного принятия. Ее значение определяется актуализацией личностных потенциалов

субъектов педагогического процесса, насыщением личностно-созидающими смыслами процесса саморазвития. Жизненно важным в этом стало понимание личности достоинства и признания своей человеческой ценности, правомочия на уважительное отношение к себе и к окружающим.

Исходя из многочисленных исследований, основополагающим в педагогике и психологии ненасилия являются именно субъект-субъектные связи. Размышляя, таким образом, мы будем понимать под термином «ненасильственным» такое взаимодействие, которое построено именно на системе субъект-субъектных связей и отражающее личностную модель. Личностная же модель педагогического взаимодействия «предполагает сформированность у педагога позиции ненасилия, что, в свою очередь, является условием развития аналогичной позиции у школьников». А так как студенты – это почти полноценные педагоги, то нам в процессе совместной работы с ними было очень важно, чтобы у них сложились субъект-субъектные связи. Поэтому для того чтобы сформировать у детей элементы позиции ненасилия, студенты как будущие педагоги сами должны овладеть позицией ненасилия, уметь реализовывать её на практике [5].

Формирование ненасильственной позиции может быть осуществлено посредством создания субъект-субъектных условий, благоприятствующих самостоятельному принятию позиции ненасилия, свободой воли и выработки на этой основе способности к ненасильственному взаимодействию.

В настоящее время с целью возрождения духовных общечеловеческих ценностей, ценностей ненасилия и ненасильственного взаимодействия, эффективным и инновационным средством коррекции межличностных ненасильственных отношений, является особенно актуальным появление артпедагогика.

Термин «артпедагогика» появился относительно недавно – в середине прошлого века и пока малоизвестен и

малоприменим в педагогической среде, в то время как отдельные идеи этой быстро развивающейся области педагогического знания приобретают все большую популярность у педагогов и учащихся. Но возникает проблема интерпретации понятия «арт-педагогика». Это, прежде всего, связано со значением слова «арт», пришедшего с запада (лат. – *ars*, англ. и франц. – *art*, итал. – *arte*), которое переводится на русский язык как «искусство» [4].

Достоинство артпедагогика, которая в настоящий момент находится в стадии своего становления и развития, интерпретируется отечественными авторами и учеными весьма многообразно. Педагоги и психологи вкладывают в него различный понятийный смысл. Для психологов артпедагогика часто является словом-синонимом арт-терапии и используется в контексте работы с детьми с ограниченными возможностями (А. И. Копытин, Г. Неретина, Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская) [1; 3]. В педагогической интерпретации понятие «артпедагогика» понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье средствами художественной деятельности (Л. Д. Лебедева, Ю. Т. Колошина, А. А. Трус, О. Полухина, Д. Соколов, Л. А. Аметова) [2]. Однако в последнее время педагоги все больше и активнее обращаются к методам и технологиям артпедагогика для повышения эффективности работы с нормально развивающимися детьми, а также еще и с одаренными детьми [6].

Артпедагогика имеет общие цели с классической педагогикой: помочь ребенку научиться понимать и принимать себя, жить в ладу с самим собой и вместе с другими людьми, познавать окружающий мир по законам красоты, доброты и нравственности.

Артпедагогика имеет и специфические цели – это формирование этического и эстетического иммунитета личности в процессе развития ее общечеловеческой и духовно-нравственной культуры. «Артпедагогика – отрасль педагогической науки, изучающая закономерности

воспитания и развития детей средствами интегрированного воздействия искусства, целью, которой является помощь ученику в понимании общечеловеческих ценностей, сконцентрированных в искусстве» [9. С. 137].

Современная артпедагогика реализуется в двух сферах человеческой деятельности – это в науке и практике. Сегодня в применении элемента «арт» педагогами ощущается некоторая фигуральность: теоретически искусство не является непосредственной целью деятельности, а становится лишь средством решения профессиональных задач. Такое положение относится к практической артпедагогической деятельности, где средства искусства используются лишь для решения профессиональных педагогических задач, не преследуя при этом специальных целей и идей фундаментального художественного образования: т. е. сюда не входит повышение уровня художественно-технических умений детей, поскольку основными целями артпедагогики являются задачи социально-нравственного и духовного направления, разработка гуманно-личностно-ориентированных моделей поведения.

Артпедагогика – это современная педагогическая технология, основанная на интегративном и интерактивном применении воспитательного воздействия на личность различных видов искусства (театра, литературы, музыки, изобразительного искусства, ручного труда). Так, в системе высшего профессионального образования, сегодня артпедагогика всё чаще рассматривается как инновационная педагогическая технология, а в узком смысле как интерактивный прием.

Арт-технологии – наиболее древняя естественная форма изменения психоэмоционального состояния человека, используя которую (осознанно или нет) многие люди пытаются снять психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Искусству принадлежит великая роль естественного проводника переживаний или эмоциональных симптомов, и всё это не зависит от

возраста, пола, болезни, чувств и переживаний [8].

Система образования всегда находилась и находится в условиях повышенного внимания, и любое цивилизованное общество стремится к её прогрессу и усовершенствованию. Но по мере того, как повышаются образовательные стандарты и компетенции, возрастает учебная нагрузка и работа с документацией педагогического процесса. В силу таких обстоятельств, возникают, к сожалению, ситуации, что в большинстве учебных заведений сейчас у преподавателей нет ни сил, ни времени, чтобы заниматься проблемами отдельно взятого ученика. Поэтому использование артпедагогических технологий на занятиях могло бы быть эффективным инновационным средством для стабилизации психологического микроклимата в воспитании ненасильственного взаимодействия в педагогическом процессе, потому что артпедагогическая помощь учащимся позволяет им более полно реализовать возможности личностного развития и становления. Введение новых образовательных технологий вносит серьезные изменения в систему образования и просвещения: если ранее центральное место занимал преподаватель, то теперь – это учащийся. В данной ситуации возникает возможность реализации инклюзивного образования, которое ориентировано на детей и признает, что все дети – адепты с различными потребностями в обучении и воспитании. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том образовательном уровне, который соответствует его способностям и потребностям.

Использование различных технологий артпедагогики в педагогическом процессе призвано, прежде всего, содействовать духовно-нравственному воспитанию ребенка, открывая перед ними все новые пространства для самопознания и свободного творческого самовыражения. Подобные занятия способны повысить самооценку, помочь детям, подросткам и студентам контролировать свое

поведение, опираясь на ненасильственное самосознание. Свободное, ненасильственное самовыражение обязательно и желательно в помощи ребенку исключить проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить имеющиеся проблемы в учебе, в общении в поведении. Возможности технологий артпедагогики позволяют сдерживать проявление негативной агрессивной энергии на окружающих или на себя, т. е. принятия себя и окружающих с позиции ненасилия. А это очень важно, т. к. контроль над поведением и эмоциями помогает людям принимать верные, праведные решения, делать объективные выводы, исходя из позиции, что высшей ценностью являются человек и человеческая жизнь.

Вместе с тем, мы видим, что артпедагогические технологии уже адаптированы и применимы в отдельных педагогических исследованиях последних лет к работе с обычными детьми с целью профилактики и коррекции их негативных эмоциональных состояний, нормализации эмоционально-волевой сферы личности, способствующих как духовно-нравственному, так и физическому оздоровлению [8].

Изучив более подробно имеющийся в нашей стране и описанный в различных печатных источниках и информационных ресурсах опыт реализации технологий артпедагогики, мы в данной статье хотели бы рассмотреть, как стоит этот вопрос в педагогическом процессе вуза.

Артпедагогические технологии в педагогическом процессе высшей школы реализуются в основном посредством различных индивидуальных и групповых форм работы.

Особенно положительный эффект дает работа в группе: предлагается создание индивидуальных работ в группе, а также создание общей, совместной работы. Групповая технология – это такая технология обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной деятельности учащихся является работа в группе. При групповой форме деятельности коллектив учащихся делится на малые группы для решения конкретных

обучающих или корректирующих задач. Затем каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или педагога. Цель технологии группового обучения – создать оптимальные условия для развития познавательной самостоятельности учащихся, их интеллектуальных способностей и коммуникативных умений посредством ненасильственного взаимодействия в педагогическом процессе при выполнении группового задания в качестве самостоятельной работы. Групповая форма работы описана у А. Г. Ривина, В. К. Дьяченко, Н. Гузик, И. Первина, В. Фирсова, А. Гин и др.

К групповым техникам артпедагогики относятся: «диалог» рисунок по кругу, групповой рисунок, коллажи, мозаики, ассоциативные и свободные рисунки, «подарки», коллективный автопортрет. Педагоги в своей практике в работе с детьми используют множество арт-техник, среди которых рисование карандашами, красками, мелками и т. д., лепку из теста, глины, пластилина и т. п., оригами, песочную игру и многие другие техники. В каждой арт-технике существует большое количество практических приемов, которые педагог подбирает в зависимости от особенностей целей и задач предстоящей работы.

Применительно к студентам групповая техника артпедагогики во многих случаях обладает определенными преимуществами перед индивидуальной работой. Она дает студентам возможность самим контролировать, в какой мере доверять окружающим свои мысли, эмоции и переживания. Это придает им ощущение большей независимости и, тем самым, удовлетворяет их потребность в самостоятельности и защите своего личного пространства. Каждый участник вкладывает в эту работу что-то свое, личное.

Современные технологии артпедагогики в форме групповой и парной деятельности рассматривает следующие виды:

- Музыкальная терапия и танцевально-двигательная

терапия: совместное звучание, музыкально-драматические картинки, аутентичные движения;

- Фототерапия: назначение, формы работы с фотографией, художественная разработка фотографий в парах;
- Проективные методики: совместный-групповой рисунок, фреска.

Исходя сегодня из нашего опыта работы со студентами, используя интерактивные и артпедагогические технологии, хотелось ниже рассмотреть преимущества техники артпедагогики «Групповой рисунок по кругу» [2].

Условия работы техники «Групповой рисунок по кругу» следующие: всем участникам группы выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши (мелки, фломастеры). Задача первая – задумав картину (пейзаж за окном путешественника), нарисовать только один из задуманных элементов, после чего листок передается соседу слева. Таким образом, каждый участник группы получает листок с одним элементом, относящейся к задуманной теме. Задача вторая – это дорисовать еще один элемент и передать дальше соседу слева. Рисунки участников группы цепочкой передаются до тех пор, пока круг не замыкается. Обсуждается композиционная целостность получившихся картин, их привлекательность для «автора».

Данное упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию другого. В целостном действии эта работа развивает сплоченность коллектива, двигаясь от стадии к стадии, от работы на личном пространстве до работы на общей территории к логическому завершению задуманной композиции.

Функции группового рисунка «Групповой рисунок по кругу» – это выявление интересов (на стадии формирования группы), позиций участников группы (лидеры/аутсайдеры), диагностика отношений, коалиций и группировок, разрешение конфликтных ситуаций, развитие коммуникативных навыков, ненасильственного взаимодействия, развитие

эмоционального интеллекта (на стадиях развития группы), подведение итогов работы группы.

Относительно позиций, занимаемых участниками в группе нужно также отметить, что техника группового рисунка решает дополнительно коррекционно-воспитательные задачи – в ходе рисования создаются условия для пересмотра позиций, их спонтанного изменения, проигрывания моделей поведения, воспитываются умения объединяться и сплачиваться, договариваться о выполнении общей работы, стремления помочь друг другу. При групповых заданиях участники привыкают к такому важному моменту: что рядом есть люди, которые нуждаются именно в твоей помощи и понимании.

Кроме этого в групповом рисунке стоит обращать внимание на: общую цветовую палитру, «настроение» рисунка, отражающего на данный момент настроение всей группы; слаженность работы группы: взаимодействию, воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений (пользование одним набором красок, одной банкой с водой и т. д.); общность или разрозненность нарисованных объектов, композиционная характеристика, наличие темы; наличие линий связи на рисунке (следы, дороги, водные пути, линия горизонта).

Время на создание группового рисунка может варьироваться, но оно также оговаривается педагогом до начала работы. Групповая форма несет в себе ряд недостатков – это трудности комплектования групп и организации работы в них, еще и включение сразу всех учеников в работу, рабочий шум на уроке.

Использование артпедагогической техники «Групповой рисунок по кругу» в педагогическом процессе создает благоприятные условия для воспитания ненасильственного взаимодействия:

- формирует осознание участниками групповой работы себя как личности, ненасильственное принятие себя и понимание собственной ценности как человека;

- дает осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружающем

социокультурном пространстве, опираясь на принципы ненасилия;

- невербальное общение, обучение зачастую дает более мощный эффект, чем самое грамотное вербальное изложение учебного материала педагогом;

- дает социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам;

- дает возможность получить достоверный материал для интерпретации и диагностических заключений об участниках групповой работы;

- позволяет проработать учебный материал в интерактивном режиме с опорой на имеющийся духовно-нравственный опыт педагога и ребенка;

- содействует адаптации в социуме и в творческой самореализации личности.

Согласно предложенной С. В. Стариковой инвариантной модели развития профессиональной компетентности будущих специалистов средствами технологий артпедагогики,

предусматривается системное включение арт-технологий в образовательный процесс на всех ступенях подготовки студентов (в виде спецкурсов, практикумов, мастер-классов, проектов) и в различные формы обучения (от комплексных занятий до семинаров и производственной практики). Кроме того, предполагается постепенное углубление их в разные виды искусства при усилении субъектной позиции от созерцания до инициативно-созидательной, художественно-творческой деятельности [7].

Опыт работы в педагогическом процессе подсказывает, что наиболее эффективным является применение не отдельных элементов и технологий, а интегрированные, интерактивные занятия, сочетающие в себе различные технологии и методы артпедагогики, способствующие воспитанию ненасильственного взаимодействия личности.

Литература

1. Артпедагогика и арт-терапия в специальном образовании: Учебник для вузов // Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. М. : Академия, 2001. 248 с. 2. Колошина Т. Ю., Трус А. А. Арт-терапевтические техники в тренинге: характеристики и использование. Практическое пособие для тренера. М. : Речь. 2010. 189 с. 3. Копытин А. И. Арт-терапия: разнообразие методов. СПб., 2012. 4. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX в. // Под ред. В. В. Бычкова. М. : Российская политическая энциклопедия (РОС-СПЭН), 2003. 607 с. 5. Магомедова М. К. Принятие ненасилия как общечеловеческой ценности студентами педагогического вуза // Дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 / Махачкала. 2011. 209 с. 6. Соколова Т. А. Научно-методические подходы к выявлению одаренных детей и решение их проблем с использованием артпедагогических технологий. Рукопись, 2011. 7. Старикова С. В. Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами арт-технологии: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 8. Тарасова Е. Г. Целительные силы искусства. Арт-педагогические техники и приемы. Метод. пособие // Под общей ред. С. В. Федотовой, к.ф.н., доцента кафедры ГСЭД ТОИПКРО. Тамбов: ТОИПКРО, 2006. 49 с. 9. Хрисанова Е. В., Сергеева Н. Ю. Артпедагогика в системе современного воспитания // Народное образование. 2003. № 3. С. 137-145.

References

1. Artpedagogy and art therapy in special education: Textbook for universities // E. A. Medvedev, I. Y. Levchenko, L. N. Komissarova, T. A. Dobrovolskaya. M. : the Academy, 2001. 248 p. 2. Koloshin T. U., Trus A. A. Art therapy techniques in training: the features and usage. Practical manual for trainers. M. : Rech. 2010., 189. 3. Kopytin A. I. Art therapy: a variety of methods. SPb., 2012. 4. Lexicon non classics. The artistic and aesthetic culture of the XX century // Ed. by V. V. Bychkov. M. : Russian political encyclopedia (RUS-SPAN), 2003. 607 p. 5. Magomedova M. K. Adoption of non-violence as a human value students of pedagogical universities // Diss... Cand. Pedagogical Sciences 13.00.08 / Makhachkala. 2011. 209 p. 6. Sokolova T. A. Scientific and methodological approaches to the identification of gifted children and solve their problems using artpedagogic technologies. Manuscript, 2011. 7. Starikov S. V. Development of professional competence of future social pedagogue means art technology: Abstract. dis. ... Cand. Pedagogical Sciences. M., 2008. 8. Tarasova E. G. Healing power of art. Art-pedagogical techniques. Method. textbook // Edited by S. V. Fedotova, Cand. Philology, associate professor of GSAD TOIPKRO. Tambov: TOIPKRO., 2006. 49 p. 9. Hrisanova E. V., Sergeeva N. Y. Artpedagogy in the system of modern education // National education. 2003. № 3. P. 137-145.

Litaretura

1. Artpedagogika i art-terapija v special'nom obrazovanii: Uchebnik dlja vuzov // E. A. Medvedeva, I. Ju. Levchenko, L. N. Komissarova, T. A. Dobrovol'skaja. M. : Akademija, 2001. 248 s. 2. Koloshina T. Ju., Trus' A. A. Art-terapevticheskie tehniki v treninge: harakteristiki i ispol'zovanie. Prakticheskoe posobie dlja trenera. M. : Rech. 2010. 189 s. 3. Kopytin A. I. Art-terapija: raznoobrazie metodov. SPb., 2012. 4. Leksikon nonklassiki. Hudozhestvenno-jesteticheskaja kul'tura XX v. // Pod red. V. V. Bychkova. M. : Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROS-SPJeN), 2003. 607 s. 5. Magomedova M. K. Prinjatie nenasilija kak obshhechelovecheskoj cennosti studentami pedagogicheskogo vuza // Diss... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Mahachkala. 2011. 209 s. 6. Sokolova T. A. Nauchno-metodicheskie podhody k vyjaveniju odarennyh detej i reshenie ih problem s ispol'zovaniem artpedagogicheskikh tehnologij. Rukopis', 2011. 7. Starikova S. V. Razvitie professional'noj kompetentnosti budushhego social'nogo pedagoga sredstvami art-tehnologii: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2008. 8. Tarasova E. G. Celitel'nye sily iskusstva. Art-pedagogicheskie tehniki i priemy. Metod. posobie // Pod obshhej redakciej S. V. Fedotovoj, k.f.n., GSJeD TOIPKRO. Tambov: TOIPKRO, 2006. 49 s. 9. Hrisanova E. V., Sergeeva N. Ju. Artpedagogika v sisteme sovremennogo vospitanija // Narodnoe obrazovanie. 2003. № 3. S. 137-145.

Статья поступила в редакцию 14.02.2014 г.