

Артпедагогика как технология развития творческих способностей детей

Л.В. Дынник, методист МБУДО ЦДОД

Арт-педагогика - относительно новое направление в российской научной и педагогической практике, эффективный способ создания образовательной среды, основанной на индивидуальном и совместном творческом поиске и решении поставленных задач путём чувственного восприятия, социокультурной адаптации, способствующей развитию личностных компетентностей обучающихся в педагогическом процессе.

Составляющая термина «арт» акцентирует на использовании в любом преподаваемом предмете элементов живописи, музыки, пения, танца, театра, литературы, прикладного творчества. Артпедагогика имеет профилактическую, развивающую и социализирующую направленности, позволяет проблемным детям ощутить мир во всем его богатстве и многообразии, а через художественные виды деятельности научиться его преобразовывать. Это позволяет плодотворно применять ее в работе с различными категориями учащихся - от способно-одарённых до девиантных, что имеет большое значение в деятельности образовательных учреждений.

Арт-педагогика берет свое начало в арт-терапии. Пионерами арт-терапии (это способы и технологии реабилитации лиц средствами искусства (музыки, живописи, литературных произведений, театра и т.д.) в США стали Маргарет Наумбург и Эдит Крамер в 40-х годах XX века, в России - А.И. Копытин. Л.С. Выготский, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Э.И.Ильенков, М.С.Коган, Б.М. Неменский и другие ученые отводят искусству огромную роль в формировании личности ребенка. Интересен опыт работы доцента кафедры методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО г. Пскова, к.п.н. Т.А. Соколовой.

Цель артпедагогики - художественное развитие детей, формирование основ художественной культуры, социальная адаптация средствами культуры.

В настоящее время предъявляются высокие требования к юным дарованиям, поэтому появляется тенденция свести обучение к выработке практических навыков и их оттачиванию. Это связано с большой занятостью в концертной, выставочной деятельности, когда надо очень быстро выдать конечный результат и представить его публично. Руководители детских коллективов поставлены в такие условия, когда всё меньше времени остается на воспитание и развитие внутреннего мира ребенка. Именно поэтому важно выстроить обучение таким образом, чтобы задействовать фантазию и воображение ребят, гармонизовать их отношения с окружающим миром, сформировать думающего человека, готового к творческой деятельности.

Применение в педагогической практике арт-технологий обусловлено рядом преимуществ:

- ее можно применять для детей разного возраста;
- от ребенка не требуется каких-либо специальных знаний и умений;

- на занятии создается особая атмосфера доверия и понимания, способствующая творческому самовыражению.

Занятие (артурок) имеет свою специфику, его структура и содержание многовариантны, т.к. каждый ребенок приходит на занятия со своим багажом знаний, следовательно, образовательное пространство, содержание, методы, технологии создаются не только педагогом, но и учащимися.

Каждое занятие имеет следующие компоненты: аксиологический, который ставит в основу воспитания овладение духовными ценностями общечеловеческой культуры, когнитивный (познавательный), и деятельностно – личностный, который является главным, системообразующим, что и отличает артурок от традиционного занятия.

Структуру занятия с применением арт-технологий, можно условно представить следующими этапами:

- Создание благоприятной эмоциональной атмосферы, устранение внутренней напряженности учащихся. Для этого используются упражнения на релаксацию, создание позитивных мысленных образов, может применяться соответствующее музыкальное сопровождение.
- Создание ситуации успеха и интереса к деятельности через применение различных приемов: включение игр, импровизаций на заданные темы, литературного материала для последующего фантазирования, сказок, метафор, музыкальных фрагментов.
- Выполнение творческой работы в групповой, индивидуальной или коллективной форме. Результатом деятельности становится образ, наполненный личными ощущениями и переживаниями.
- Рефлексия. Учащиеся делятся своими впечатлениями о получившемся образе. Целесообразно задать вопросы, которые должны помочь осознанию испытанных чувств.

Преимущества артпедагогического урока:

- диалогичность;
- деятельностно-творческий характер; направленность на поддержку индивидуального развития ребенка;
- предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения;
- формирование целостности личности (мышления, познания); соединение в ней цивилизационных и культурных начал, с явным доминирование культурных.

Педагог, работающий в технологии артпедагогике, должен обладать высоким интеллектом, развитыми мышлением и памятью, должен быть психологически готовым к импровизации, испытывать потребность в самореализации, знать основы педагогического творчества, владеть основами риторики, драматургии, уметь применять их на практике, формировать свой стиль деятельности, педагогический вкус, не бояться ломать привычные стереотипы. Деятельность артпедагога в том и заключается, чтобы

стимулируя, поощряя к творчеству, не давая конкретных решений, расширять пространство воображения ребенка, учить его прислушиваться и доверять собственным ощущениям. В дальнейшей жизни это поможет ему творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, научит обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические задачи.

Основными технологиями артпедагогики являются интерактивная игра и педагогическая импровизация.

Основной метод в арт - педагогике - проблемно-диалоговый метод, который ориентирован на развитие духовно – личностной сферы, нравственное воспитание, формирование этического и эстетического иммунитета. Основа данного метода – диалог, предполагающий не просто поочередный обмен информацией, а совместный поиск общих позиций, их соотнесение. Залог успеха данного метода – в эмоциональной сдержанности, ненавязчивости, внутренней свободе.

Приемы, используемые в арт-технологии.

Музыкальный прием может легко сочетаться с различными приемами арт – педагогики и применяться на любом этапе занятия. Использование музыки не только влияет на эмоциональный фон обучающегося, что повышает мотивацию обучения, но и снимает нервное напряжение, благоприятно сказывается в целом на работе организма. Детям предлагается прослушать специально подобранные музыкальные произведения, обсудить собственные переживания, воспоминания, мысли, возникающие у них в ходе прослушивания, а затем в соответствии с ними создать образы-впечатления (рисунки, танцевальные движения, пластические фантазии, в зависимости от осваиваемых предметных областей).

Фольклорный прием способствует регуляции межличностного общения, раскрытию творческих способностей личности учащихся, развитию духовно-нравственных ценностей.

Использование приема *литературного творчества*, позволяет развивать у обучающихся познавательную активность, индивидуальные способности, стремление к самообразованию.

Рисунок, изобразительное искусство.

Игры-упражнения с изобразительными материалами снижают эмоциональную напряженность детей, помогают им осознавать свои чувства, переживания, учат управлять ими.

1.Наскальная живопись. На специально отведенной стене крепится большой лист бумаги, где дети рисуют все, что хотят и чем хотят (цветными мелками, фломастерами и т.д.).

2.Изображение своего настроения. Педагог предлагает ребенку выбрать по желанию цвет краски и на белом листе бумаги нарисовать цветные

линии, пятна, круги, узоры, выражающие его настроение в данный момент. Очень интересно поделить листок на две части, на одной нарисовать свое настроение до начала занятия, на другой – после того, как оно закончилось.

3. Победа над страхом. Ребенку предлагают нарисовать то, чего он больше всего боится, а затем его рисунок обсуждается. После этого ребенку дают ножницы и предлагают разрезать (или порвать) свой «страх». Вариант: нарисовать то, что не понравилось на занятии, помешало, не получилось.

4. Озорные рисунки. Упражнение выполняется в парах. Один из участников задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя ронять. Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит смена ролей. Это упражнение хорошо помогает убрать «зажимы» с лицевых мышц, что бывает очень сложно сделать с помощью простых напоминаний: «улыбайся», «не хмурься», «не кусай губы».

5. Графическая музыка. Ребенку предлагают под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге линии в соответствии с восприятием мелодии. Затем найти в этих линиях образы и обвести их карандашами разного цвета (рыбка, черепаха, птица и др.).

6. Работа с бумагой (коллаж). Необходимо вырезать из журналов картины, иллюстрирующие те или иные позитивно окрашенные события, участниками которых были дети (каникулы, праздник); при этом желательно вспомнить и описать детали этих событий. Интересно бывает работать с фотографиями которые отображают коллективные дела – участие в творческих сменах, фестивали, выезды на гастроли.

Театральные игры.

Занятие театрально-игровой деятельностью предоставляет ребенку широкие возможности в создании собственного чувственно-эмоционального опыта общения с миром. Средствами театра можно не только моделировать любые жизненные ситуации, но, что особенно важно, в уже смоделированные вносить, по собственному желанию, любые коррективы, т.е. «свободно играть» с моделью. Даже простейший сценический этюд предоставляет ничем не ограниченные возможности для овладения различными вариантами жизненного поведения (овладение которыми в реальной жизни может вызвать у данного ребенка значительные затруднения). Отрезок жизни, прожитый в условиях этюда, с полной верой в происходящее – остается в подсознании ребенка как факт биографии и тем самым обогащает его жизненный опыт. Свобода и творчество каждого учащегося провоцируется уже самим содержанием театрально-игровой деятельности. Главное правило – не мешать свободному проявлению детского творческого начала, не торопить результат. При этом не стоит разъяснять значение внимания и дисциплины, надо так строить игру, чтобы она сама, на уровне подсознания максимально организовывала поведение учащихся. Ознакомление с требованиями сценического (и жизненного) общения целесообразно начинать с таких упражнений и этюдов, в которых можно обойтись без слов. Пантомима близка к бытовой пластике, менее

условна, чем танец. Для детей младшего возраста она помогает перейти от бытовых жестов к танцевальным движениям. У старших пантомима приходит на помощь когда необходимо наполнить движения мимической выразительностью, сценически оправдать конкретный жест.

Пластические импровизации.

Прежде, чем дать ребенку задание, необходимо ввести его в предполагаемую обстановку, подготовить к интересному рассказу. Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам. Наступает момент, когда детская фантазия, подкреплённая опытом обучения, начинает заявлять о себе. И тогда, бывает, приходится удивляться оригинальности детских решений. Импровизации предполагают достаточно широкий спектр пластических решений при условии их соответствия образу и его музыкальным характеристикам.

Применяемые образовательные технологии обеспечивают реализацию индивидуальных возможностей учащихся, позволяют раскрыть творческий потенциал, повысить уровень предметной подготовленности, способствуют формированию общей культуры личности, стремления к самообучению, саморазвитию и самовоспитанию.

По сути, это педагогика воспитания по самым различным общеобразовательным программам, основанная на деятельностном подходе, что актуально на современном этапе образования и соответствует его новым стандартам.

Список литературы:

1. Вульф В.З., Синягин Ю.В. Интересы и потребности современных детей и подростков: Методическое пособие для педагогов и психологов /Под общ. ред. Н.Ю. Синягиной – СПб: КАРО,2007;
2. Валдис О. Арттерапия в работе с подростками. Изд. Д. - Владос,2000;
3. Зубарева, Н.С. Современный урок в арт-педагогической парадигме.// Мастер-класс, 2009, №9.
4. Савина С.Г. Применение арт-технологий на уроках хореографии в условиях дополнительного образования.
5. Соколова, Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с детьми.// Методист, 2008, №10.
6. Соколова, Т.А. Педагогическая образовательная технология «Педагогический театр».// Методист, 2010, №7.
7. Соколова, Т.А. Образовательная технология «Педагогическая мозаика» - путь формирования метамышления.// Методист, 2011, №8.