

ББК 37.013.8
УДК 74.00
В 36

Р.А. Верховодова

Соискатель кафедры теории и методики профессионального образования Армавирского государственного педагогического университета; E-mail: rgalustov@mail.ru

Р.А. Галустов

Доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики профессионального образования Армавирского государственного педагогического университета; E-mail: rgalustov@mail.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АРТ-ПЕДАГОГИКИ КАК СИСТЕМА ИНТЕГРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

(РЕЦЕНЗИРОВАНА)

Аннотация. На основе анализа зарубежного опыта дано определение арт-педагогике, и выявлена ее роль в формировании гармонически развитой личности школьника.

Ключевые слова: коммуникативная функция искусства, интегративное обучение, арт-педагогика, преимущества арт-технологий.

R.A. Verkhovodova

Competitor for Candidate degree of the Theory and Technique of Professional Training Department, the Armavir State Pedagogical University; E-mail: rgalustov@mail.ru

R.A. Galustov

Doctor of Pedagogy, Professor of the Theory and Technique of Professional Training Department, the Armavir State Pedagogical University; E-mail: rgalustov@mail.ru

FOREIGN EXPERIENCE IN ART PEDAGOGY AS A SYSTEM OF INTEGRATIVE APPLICATION OF ART ELEMENTS IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. On the basis of the analysis of foreign experience, definition of art pedagogy is made, and its role is revealed in formation of harmonically developed person of the pupil.

Keywords: communicative function of art, integrative training, art pedagogy, advantages of art technologies.

Национальная культура любого народа или субэтноса содержит в себе огромный воспитательный потенциал и выступает гарантом сохранения стабильности и прогрессивного развития общества. В процессе социализации подрастающего поколения происходит усвоение социального опыта в виде знаний, норм поведения, трудовых, культурных и духовных ценностей народа. Это обеспечивает успешную адаптацию молодых людей в меняющемся социуме.

Искусство, физический труд и наука — это разные способы освоения мира, но в своей интеграции они дают возможность многомерного видения мира, его целостного осознания. Это обуславливает более эффективное формирование и развитие нравственных основ личности, её эстетических представлений.

В передовых образовательных учреждениях четко просматриваются интегративные процессы, предлагаются интегративные программы, ориентированные на глобальные проблемы современности, на комплексное освоение искусства и трудовой деятельности. Труд, образование, искусство, культура, человеческая психика находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. С учетом этих связей появилось новое направление в педагогической науке – арт-педагогика как синтез искусства, труда и психолого-педагогического знания.

Применяя понятие «арт-педагогика», необходимо уточнить, что в педагогической литературе оно пока используется лишь отдельными авторами.

В педагогической науке не проводилось специального исследования, посвященного созданию в образовательном пространстве школы специальных педагогических условий воспитания современных подростков средствами народного декоративно-прикладного искусства (на материале кубанских народных промыслов) при помощи арт-технологий. Анализ существующей практики трудового воспитания учащихся в системе общего образования также подтверждает, что школа остро нуждается в научно обоснованных рекомендациях в этой области.

Арт-педагогика тесно связана с искусствоведением, с психологией искусства, с психологией труда. Знания в этих областях науки дают представление о закономерностях развития искусства, его месте в социальной, духовной жизни человека и общества, что необходимо для понимания сущности воспитательной, познавательной и регулятивной функций искусства. Без этой основы нельзя осмыслить потенциальные возможности искусства и разработать теорию их эффективного использования в образовательном процессе. Обнаруживается тесная взаимосвязь арт-педагогика с общей и социальной педагогикой, а также с частными методиками.

В проведенном в 2007 году в США национальном исследовании при использовании федеральной базы более чем 25 000 студентов средних и средних школ исследователи от Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе выяснили, что учащиеся с высоким качеством знаний в области искусства показали лучше результаты на стандартизированных тестах, чем студенты с низкой успеваемостью в области искусств. Кроме того, увлеченные искусством студенты меньше времени проводили за просмотром телевизионных программ, были более социально активны и сообщили, что им интересно в школе [1].

Губернатор штата Айдахо Мэрилин Говард отметила, [2] что наиболее продуктивно сотрудничество между учителями алгебры и музыки. Один пример, который она упоминает: необходимо сотрудничать учителю технологии и учителю рисования, чтобы помочь студентам, когда они применяют математические расчеты в ходе работы над проектами. Эти учителя должны быть в состоянии объяснить понятия на «математическом языке» так, чтобы студенты были в состоянии видеть эти связи ясно.

Это явление заинтересовало ученых-педагогов и когнитивистов больше столетия назад. Искусство рассматривается ими как средство просвещения (передача представлений) и как средство образования (передача знаний, навыков мышления и обобщения, системы взглядов). Потенциал познавательной функции искусства до сих пор недооценен. При этом известно, что информация, переданная на языке искусства, как правило, более доступна и легче усваивается. Искусство формирует строй чувств и мыслей, оно воздействует комплексно на ум и на сердце. Воспитательная функция искусства, по мнению английского антрополога Дж. Гаррисона, является одним из важнейших аспектов общественного значения художественного творчества. Катарсическая (очищающая) и компенсаторная (способствующая духовной гармонии) функции искусства являются важнейшими факторами, формирующими личность.

Искусство сокращает нам время приобретения знаний, умений, навыков, позволяя обогатиться опытом других людей, при этом вооружая отобранным, обобщенным, осмысленным опытом. Оно позволяет человеку выработать собственные установки и ценностные ориентации. Воздействие искусства направлено на социализацию личности и утверждение ее самоценного значения.

Специфика художественной информации заключается в механизме реализации коммуникативной функции искусства, представляющего собой классическую информационную систему, в структуру которой входят источник информации (произведение), канал информации (изобразительно-выразительные средства) и

реципиент (субъект восприятия). Ученые продолжают исследовать сложные процессы приобретения знаний и навыков.

Следует отметить, что процесс формирования рыночной экономики повлек за собой возрастание требований, предъявляемых к трудовой и профессиональной подготовке молодежи, вступающей во взрослую жизнь. При этом прежние, устаревшие представления о трудовом воспитании, опора на отжившие формы и методы его организации, на примитивное оборудование, используемое на уроках технологий в большинстве школ, совершенно не соответствуют современным условиям. В результате образовался разрыв между социально-экономическими требованиями к подготовке будущего участника производства материальных благ и возможностями трудового воспитания школьников. Обостряющиеся противоречия порождают негативные явления:

- нежелание учащихся трудиться, связанное с малосодержательным и примитивным трудом;
- лень и пренебрежение к физическому труду;
- халатность и неорганизованность, порождающие отчуждение и ориентацию на низкую производительность труда.

Преодолеть перечисленные негативные явления можно лишь путем вовлечения детей в высокоорганизованный, общественно полезный, производительный, интересный труд, связанный с развитием творческих способностей и склонностей учащихся. Наиболее адекватным механизмом организации такой трудовой деятельности школьников в современном образовательном пространстве является арт-педагогика.

Арт-педагогика - это научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащегося. В условиях широкого использования различных элементов народного декоративно-прикладного искусства в образовательном пространстве активизируются такие психолого-педагогические процессы, как эмоциональное восприятие художественных образов, их визуально-образная реконструкция, личностное присвоение сконцентрированного в искусстве опыта при опоре на специальные педагогические технологии.

Резюмируя все ранее сказанное, мы выделяем шесть главных преимуществ, связанных с применением арт-технологий в технологическом обучении:

1. Чтение и языковые навыки. Для творческой проектной деятельности учащиеся учились формулировать проблему творческого проекта, обосновывать необходимость улучшения конструкции, грамотно описывать преимущества и недостатки. Использовать поэзию, игры и импровизацию, чтобы обыграть найденный образ [4].

2. Навыки математических вычислений. Расчет необходимых параметров изделия. Музыкальный ритм подчеркивает пропорцию, отношения, выраженные как математические отношения (учащиеся, занимавшиеся музыкой в течение ряда лет в средней школе, показывают лучшие результаты в математике) [5].

3. Интеллектуальные навыки. Касаются различных мыслительных процессов: рассуждающая способность, интуиция, восприятие, воображение, изобретательность, творческий потенциал, навыки решения проблем, связанных с искусством.

Отношения между музыкой и пространственно-временным рассуждением, поскольку это принадлежит навыкам математики, были обсуждены ранее. Участие в других формах искусств - танец или изобразительные искусства - также способствует развитию интеллектуальных навыков [6].

4. Социальные навыки. Арт-технологии способствуют формированию социальных навыков, включая уверенность в себе, самообладание, решение конфликта, сотрудничество, сочувствие и социальную терпимость. Исследования показывают, что это относится ко всем обучающимся, а не только к одаренным и талантливым. Художественное творчество может играть ключевую роль в развитии социальных компетентностей с точки зрения образования [7].

5. Повышение мотивации учебы. Проведенное исследование показало, что использование изобразительных искусств помогло ученикам использовать визуальные формы выражения, чтобы передать их понимание содержания читаемого. Они начали интерпретировать текст вместо того, чтобы пассивно читать его [8].

6. Положительный школьный климат. Увлечение общим делом способствует созданию доброжелательной обстановки в коллективе [9].

Итак, понятие «арт-педагогика» рассматривается нами как научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащихся.

Примечания:

1. Catterall J.S. Involvement in the Arts and Success in Secondary School // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

2. Gallup M. Отношение общественности к общественным школам // 39-ый Ежегодный Каппа/опрос общественного мнения, проводимый институтом Гэллага. 2007. URL: www.nochildleftbehind.gov.

3. Goodman J.R. A Naturalistic Study of the Relationship between Literacy Development and Dramatic Play in Five-Year-Old Children // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

4. Vaughn K. Music and Mathematics: Modest Support for the Oft-Claimed Relationship // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

5. Minton S. Assessment of High School Students' Creative Thinking Skills: A Comparison of the Effects of Dance and Non-dance Classes // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

6. Kennedy J.R. The Effects of Musical Performance, Rational Emotive Therapy and Vicarious Experience on the Self-Efficacy and Self-Esteem of Juvenile Delinquents and Disadvantaged Children // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

7. Barry N., Taylor J., Walls K. The Role of the Fine and Performing Arts in High School Dropout Prevention // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.

8. Nelson C.A. The Arts and Education Reform: Lessons from a Four-Year Evaluation of the A+ Schools Program, 1995-1999. Executive Summary // *Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development* / ed. by R. Deasy. Washington: DC AEP, 2002.