

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Савлучинская Н.В., Павлова М.С.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: savluc@mail.ru

В данной статье рассматривается современное, инновационное направление в области образования арт-педагогика. Показана связь в научных исследованиях в области арт-терапии и арт-педагогике, приводятся факты общего и отличного в этих дисциплинах. В современных исследованиях выделяется очень важный аспект: арт-педагогика позволяет работать с различными категориями учеников. Арт-педагогика выходит за рамки работы с детьми, имеющими проблемы, но в тоже время не дублирует сферу художественного образования и эстетического воспитания. Приводится анализ эксперимента по выявлению воздействия на детей с разным возрастом, уровнем развития и характеристикой личности арт-педагогических технологий, с использованием разнообразных художественных приемов и материалов, проведенной на базе социального центра защиты населения. Описаны результаты данного эксперимента с подростками в процессе применения методов арт-педагогике по повышению мотивации к деятельности, возможности самовыражения, улучшения эмоциональной атмосферы в группе. Сделан вывод о специфическом влиянии работы с разными художественными материалами на эмоциональное состояние ребенка.

Ключевые слова: арт-терапия, арт-педагогика, арт-педагогические технологии, технологии художественных материалов, арт-педагогические задания, художественная деятельность, самовыражение, эмоциональное состояние.

THEORY AND METHODS OF ART-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN WORK WITH CHILDREN

Savluchinskaya N.V., Pavlova M.S.

Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: savluc@mail.ru

This article discusses a modern, innovative direction in education art pedagogy. Shows the relationship in scientific research in the field of art therapy and art pedagogy, given the facts General and in these disciplines. In modern studies highlighted a very important aspect: art-pedagogy allows to work with different categories of students. Art pedagogy is beyond the scope of working with children who have problems, but at the same time does not duplicate the field of art education and aesthetic education. The analysis of the experiment to identify the impact on children with different age, level of development and personality characteristics of art-pedagogical technologies, using a variety of artistic techniques and materials, held at the social centre for the protection of the population. The results of this experiment with adolescents in the process of applying the methods of art pedagogy for enhancing the motivation for the activity, the possibilities of self-expression, improvement of emotional atmosphere in the group. The conclusion about the specific influence of working with different art materials on a child's emotional state.

Keywords: art therapy, art education, art educational technology, technology art materials, art teaching jobs, art activities, self-expression, emotional state.

Современные изменения происходят сегодня в Российской системе образования и связаны с общим образованием, а также с системой дополнительного образования [3]. Эти изменения направлены на взаимодействие педагогических систем, использование на практике инновационных технологий, дополняющих, а где-то противостоящих традиционной системе образования. Российскому государству, ориентированному на интеграцию в мировое экономическое пространство, необходимо воспитывать творческую личность гражданина, однако, четких технологий культурного и творческого развития пока не разработано.

В этой ситуации внедрение инновационной дисциплины арт-педагогика и арт-терапия в педагогическое образование поможет выработать и апробировать необходимые решения данной задачи. Эти дисциплины сформировались на границе слияния таких наук, как педагогика, психология, культуроведение и социально-культурная деятельность.

Начиная с конца XX века, педагогика с особым вниманием изучает возможности арт-терапии в рамках изо-терапии. В России основателем школы арт-терапии является Копытин А.И. В книге «Арт-терапия детей и подростков» термин арт-терапия раскрывается как «совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также представителей групп риска» [2].

В течении долгого периода определение термина арт-терапия никоим образом не вписывалось в рамки образовательной системы. Однако позже, как утверждает Е.В. Таранова, в 1997 году после опубликования работы Ю.С. Шевченко и Л.В. Крепица «Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками» [5], произошло разделение понятия «арт-терапии» на «арт-терапию» и «арт-педагогика». Считается, что с этого момента арт-педагогика получила «право на жизнь» как самостоятельное направление в художественном образовании.

Арт-педагогика позволяет рассмотреть в рамках образования не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-развивающего процесса средствами искусства. На важную роль искусства в коррекционной работе указывали представители зарубежной педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные ученые Л. С. Выготский, А. И. Граборов, Е. А. Екжанова, Т. С. Комарова и др. Они утверждают, что художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики, руки, коммуникации. Восприятие произведений искусства может приносить приятные впечатления и способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные. Образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства.

Особое место в арт-педагогике отводится продукту художественной деятельности. Детский рисунок рассматривается в первую очередь как проекция личности ребенка, как символическое выражение его отношения к миру. В этой связи очень важно отделять в детском рисунке те его особенности, которые отражают уровень умственного развития

ребенка и степень овладения им техникой рисования, с одной стороны, и особенности рисунка, отражающие личностные характеристики, – с другой.

В российской науке арт-педагогика находится в стадии становления, активно развивается и занимает свою нишу в системе общего образования и дополнительного образования. Формированию арт-педагогике способствуют исследователи Медведева Е.А., Лебедева Л.Д., Гришина А.В., Ахмедова Э.М., Анисимов В. П., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А., Донская Т.К., Сергеева Н.Ю. и многие другие. Согласно определению Верховодовой Р.А. и Галустова Р.А. «арт-педагогика – это научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащегося» [1, с. 17].

Работы вышеупомянутого исследователя Л. Д. Лебедевой посвящены вопросам использования арт-терапии в образовании, в них вводится иная трактовка понятия «терапия», не только как «лечение», но и как «уход, забота». Поэтому автор считает допустимым применение арт-терапии педагогами и педагогами-психологами, не имеющими какой-либо специальной подготовки в области практической психологии, психотерапии и арт-терапии. Лебедева Л. Д. пишет, что «словосочетание «арт-терапия» в научном, педагогическом понимании подразумевает заботу об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности». Автор выделяет проблемы личности в системе образования, включающие «дисгармоничную, искаженную самооценку»; «трудности в эмоциональном развитии», импульсивность, тревожность, страхи, агрессивность; переживание эмоционального отвержения, чувство одиночества, депрессию, неадекватное поведение, конфликты в межличностных и внутрисемейных отношениях, враждебность к окружающим.

В современных исследованиях выделяется очень важный аспект: арт-педагогика позволяет работать с различными категориями учеников. Арт-педагогика выходит за рамки работы с детьми, имеющими проблемы, но в то же время не дублирует сферу художественного образования и эстетического воспитания. То есть, в содержание понятия «арт-педагогика» не следует включать только специальное художественное обучение детей с проблемами, также не стоит сводить к обучению навыкам рисования смысл арт-педагогической деятельности, а следует добавить формирование основ художественной культуры и социальную адаптацию личности средствами искусства.

Поскольку арт-педагогика включает в себя средства, методы и технологии, способствующие более качественному и эффективному обучению и воспитанию, то ее задачи включают в себя создание позитивного, мотивированного процесса обучения и

воспитания, а также условий личностного развития. Решение этих задач возможно через осознание и активизацию жизненных ресурсов; развитие и активизация творческого потенциала; обучение навыкам саморегуляции; обучение коммуникативным навыкам; развитие сферы восприятия.

В арт-педагогике обучение техническим приемам рассматривается как средство достижения педагогических задач. Освоение художественных приемов и технологий работы художественными материалами осуществляется через исследование возможностей этих материалов, иногда через игру с ними, через неожиданные комбинации и смешение техник. Умение обращаться с художественными материалами ведет к большей свободе, дает новый импульс развитию, стимулирует самовыражение. Художественные материалы для арт-педагогической деятельности можно классифицировать на графические, живописные, имитационные (для декоративно-прикладного искусства):

- к графическим относятся – графитные и цветные карандаши, тушь, мягкие материалы, такие как уголь, сангина, пастель;
- к живописным относятся – акварель, гуашь;
- к имитационным относятся – акриловые краски «для витража», по ткани, по дереву, по керамике, по металлу, пластилин, пластики, краски для мраморирования, наборы для фьюзинга и другие современные материалы.

В учебном пособии Савлучинской Н.В. приводится анализ особенностей работы традиционными (акварель, гуашь, карандаши, мягкие материалы) и современными материалами (фломастеры-блупены, маркеры, гелевые ручки) технологических приемов работы с ними, а также смешанных художественных техник. Пособие проиллюстрировано работами студентов, которые отражают использование вариативных, нестандартных, исследовательских подходов в работе с изучаемыми художественными материалами для реализации художественного замысла [6]. В своей экспериментальной работе с детьми по арт-педагогике нами были применены все художественные материалы, описанные в вышеупомянутом учебном пособии.

Опытно экспериментальная работа с целью выявления воздействия на детей с разным возрастом, уровнем развития и характеристикой личности арт-педагогических технологий, с использованием разнообразных художественных приемов и материалов, проведенной на базе КЦСОН ЦАО г. Омска «Пенаты».

В организации практической деятельности в центре мы руководствовались положениями программы развития творческой индивидуальности подростков средствами арт-терапии в учреждениях дополнительного образования А. В. Гришиной. Таковыми, в частности, являются: рефлексивная ориентация занятий, стимулирование подростков к

анализу продуктов своей творческой деятельности и личностных переживаний; высокая степень спонтанности со свободным выбором ребенком средств изобразительной деятельности, отказ педагога от оценки художественно-эстетических достоинств продуктов творческой деятельности подростков; большое внимание к общению в группе и взаимной толерантности участников занятий, эмоциональную гибкость самого педагога, принятие творческой индивидуальности подростков и не навязывание им своего мнения.

Поддержка идей, реализации творческих планов, отсутствие критики, создание ценностного отношения к личности подростка и результатам его деятельности – все это является условием, необходимым для развития креативности подростков и школьников.

Нами было разработано содержание серии творческих заданий с применением разнообразных художественных материалов. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые материалы, такие как карандаши, мелки и фломастеры, позволяют «усилить» контроль, в то время как другие – пастель, краска и глина – способствуют более свободному выражению. А также в своей деятельности нами применялась техника графики – монотипия, дети выполняли работы разными приемами и разнообразными художественными материалами [5].

Создавая определённые условия, в которых можно было учитывать влияние художественных материалов в совокупности с техниками арт-педагогике, установлены индивидуальные особенности протекания психолого-педагогических процессов и влияния изобразительной деятельности на таковые с безоценочной реакцией на конечный продукт – могут стать целительными сами по себе.

В исследовании были задействованы воспитанники от 3 до 13 лет, что дало возможность получить материал для теоретического осмысления.

Задания для детей дошкольного возраста были связаны с применением художественных материалов и стандартных бытовых элементов, как то: ватные палочки, воздушные шары, пластиковые вилки, нитки, зубочистки, контейнеры от шоколадных яиц и др., которые можно назвать нетрадиционными материалами. Каждое задание, связанное с тем или иным материалом, дало представление о том, как художественная технология влияет на детей:

- Задания, связанные с техникой рисования ватными палочками путём нанесения краски на лист точно, не подходит для детей инертных, малоактивных. Подобные техники, связанные с концентрацией внимания и монотонным нанесением, вызывают спад умственной и физической активности, что в свою очередь подходит для выполнения задания гиперактивными детьми.

- Занятия с применением цветных мыльных пузырей не желательны для легковозбудимых детей, так как подобное задание провоцирует неуправляемое поведение.
- Применение на занятиях сухой пастели не вызывает никаких эмоциональных спадов или подъемов в отличие от восковых мелков, где проявляется экспрессия в линии, в штрихах, т.е. в технических приемах нанесения на изобразительную поверхность.
- Техника монотипии годится для детей с разной эмоциональной характеристикой, разница здесь лишь в количестве сделанных отпечатков.

Таким образом, выполняя различные арт-педагогические задания, применяя всевозможные материалы, можно диагностировать, корректировать, воспитывать, развивать рефлексивную культуру, чувство внутреннего контроля, необходимого в процессе обучения.

Задания, выполняемые с детьми школьного возраста, подростками осуществлялись традиционными и современными художественными, а также нетрадиционными материалами. Помимо изучения влияния художественных материалов на детей, задания были направлены на коррекцию агрессии, как одну из основных эмоциональных проблем подростков, через возможность выразить её в социально приемлемой форме – арт-педагогического занятия.

Подросткам были предложены нестандартные задания: необходимо было применить фольгу в качестве материала для создания скульптуры; в другом – преобразить, «испортить» рекламный плакат глянцевого журнала посредством акриловых красок; следующим заданием было рисование на воде красками для мраморирования. В результате данного эксперимента с подростками было отмечено что, несмотря на загруженность заданием общеобразовательного учреждения, подростки стремились попасть на занятие по арт-педагогике, то есть повысилась мотивация к возможности самовыражения, улучшилась эмоциональная атмосфера в группе. Все работы подростков не повторялись, уровень креативности увеличился.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что арт-педагогика имеет огромный потенциал для создания положительного климата в обществе. Арт-педагогика и арт-терапия имеют много общего в функции коррекции, диагностики, профилактики средствами искусства и художественной деятельности, а также нарушений социальной, психологической, профессиональной адаптации детей. Сделан вывод о специфическом влиянии работы с разными художественными материалами на эмоциональное состояние ребенка. Изучение влияние художественных материалов на оздоровление эмоционального состояния ребенка находится в стадии исследования, но неоспорим тот факт, что эти данные в скором времени дадут толчок к развитию творческой арт-педагогике.

Список литературы

1. Верховодовой Р.А., Галустова Р.А. Зарубежный опыт арт-педагогике как система интегрированного применения элементов искусства в образовательном процессе / Верховодовой Р.А., Галустова Р.А. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2011. – № 1. – С. 15-18.
2. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков/ Копытин А.И., Свистовская Е.Е. – Москва: Когито-Центр, 2007. – 197 с.
3. Савлучинская Н.В., Сухарев А.И. Актуальные проблемы учреждений дополнительного образования в современном социокультурном пространстве // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17407>.
4. Савлучинская Н.В. Технология художественных материалов: учебное пособие. – Омск, 2009. – 96 с.
5. Сухарев А.И. Монотипия: методические задания к практической работе по дисциплине «Техники графики» для студентов специальности 072500.62 «Дизайн», / А.И. Сухарев, А.Н. Машанов. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014. – 70 с.
6. Шевченко Ю.С., Крепица А.В. Принципы арттерапии и артпедагогике в работе с детьми и подростками: метод. пособие. – Балашов, 1998. – 56 с.