

Пахельбеля «Канон ре мажор», о существовании которого удалось узнать благодаря прочтению одной из книг выдающегося писателя Германа Гессе.

В заключение хотелось бы добавить, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», но если научить себя слушать хорошую, сложную музыку, то вполне можно сказать «гудбай» всем цифровым утопиям, Альцгеймеру и прочим симулякрам, претендующим на истину в последней инстанции.

Список литературы

1. Лучшие афоризмы мира [Электронный ресурс]. URL: <https://aforisimo.ru/> (Дата обращения: 12.09.2021).

2. Что происходит с мозгом, когда мы слушаем музыку, и как она помогает тренировать память? Лекция нейролингвиста Татьяны Черниговской [Электронный ресурс]. URL: <https://paperpaper.ru/chto-proishodit-s-mozgom-kogda-my-slusha/> (Дата обращения: 5.09.2021).

УДК 159.99

АРТПЕДАГОГИКА КАК ТВОРЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ И ИСКУССТВА

А.В. Кашкарова

Казанский федеральный университет

г. Казань, Россия

Аннотация. В статье раскрывается потенциал артпедагогики в развитии личностных качеств и способностей учащихся, рассматриваются функции артпедагогики как инновационного направления педагогической науки и практики. Рассматриваются формы, методы, виды деятельности учителя на занятиях; обосновывается эффективность использования методов артпедагогики в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии.

Abstract. The article reveals the potential of artpedagogy in the development of personal qualities and abilities of students, examines the

functions of artpedagogy as an innovative direction of pedagogical science and practice. The forms, methods, and types of teacher's activities in the classroom are considered; the effectiveness of using artpedagogic methods in working with children with developmental disabilities is substantiated.

Ключевые слова: артпедагогика, творчество, искусство, образовательный процесс.

Key words: Art Pedagogy, Creativity, Arts, Educational Process.

Артпедагогика – это область науки, изучающая способы применения разных видов искусства в педагогической деятельности. Она позволяет развивать общечеловеческие и национальные ценности в духовной среде, адаптировать человека с помощью художественной деятельности, воспитывать гармоничное развитие личности. Артпедагогика в наши дни активно развивается, объединяя педагогику и искусство.

Общую педагогику и артпедагогику объединяют конечные цели: помощь человеку в понимании себя, учение жизни в гармонии с окружающим обществом, познание законов красоты и нравственности этого мира.

Артпедагогика воспитывает в ребенке исследователя, учит смотреть на мир через зеркало искусства, помогает мыслить творчески, тренируя эмоциональную память. В результате кирпичик за кирпичиком строится внутренний гармоничный и сугубо индивидуальный мир.

Ребенок приобщается к национальному и мировому искусству, постигая ценностные смыслы и традиции, скрывающиеся в литературе, живописи, скульптуре, театре, хореографии, музыке, народном творчестве.

Функции артпедагогики:

- культурологическая (обусловлена объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека как творца на основе усвоения художественной культуры);

- образовательная (направлена на развитие личности и познание ею действительности через искусство; обеспечивает усвоение знаний в сфере искусства и практических навыков художественно-творческой деятельности);

- воспитательная (формирует морально-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности; содействует её социокультурной адаптации с помощью искусства).

В качестве концептуальных идей артпедагогике на сегодня выделяются следующие: идея гуманизации, идея креативности, идея рефлексивности, идея интегративности.

Артпедагогика является отражением гуманизации в образовании. Артпедагог помогает ученикам развиваться, познавать мир, культуру, основы морали и человеческого отношения. Он формирует личность через искусство и творческую деятельность, через воспитательные цели, верит в индивидуальность ученика. Каждое занятие артпедагог насыщает размышлениями о добре, мире, любви, мудрости, красоте.

Креативность включает в себя четыре основных аспекта: креативная среда, креативная личность, креативный продукт, креативный процесс.

Артпедагогика способствует развитию способности мыслить творчески, решать проблемы и преодолевать конфликты осмысленно, ставить нетипичные задачи, легко уходить от шаблонов и стереотипов, находить новый смысл и ценности в обыденных вещах; способности к работе в условиях неопределенности, поскольку именно это определяет взаимосвязь рефлексии и творческой способности человека.

Идея комплексности заложена в основе артпедагогике, реализуется в совокупности всех видов искусства, педагогики, психологии и т.п.

Гармония видов и форм художественной деятельности насыщает нравственное и эстетическое воспитание учащихся.

Искусство во все времена служило инструментом для приобщения к духовным человеческим ценностям. Любой

творческий педагогический процесс при применении различных методов искусства делает интересным и эффективным процесс обучения. Практика педагога при применении инструментов искусства решает основные педагогические задачи через активное и непосредственное участие в педагогическом творческом процессе. Поэтому артпедагогика позволяет наиболее максимально раскрыть и развить сильные стороны обучающихся.

Артпедагогика предполагает использование различных форм организации деятельности учащихся: фронтальных, комплексных, коллективных.

Фронтальная форма – коллективная работа, которая представляет собой соединение индивидуальных работ учащихся, сделанных с учетом поставленной учителем задачи. Процесс совместной деятельности наблюдается лишь в конце урока, когда индивидуально выполненные части, элементы собираются в единое целое.

Комплексная форма – выполнение единой коллективной работы (на плоскости, в объеме, например, создание книги), когда каждый учащийся делает свою часть задания.

Коллективная форма означает, что деятельность учащихся строится по принципу конвейера, когда каждый делает только одну определенную операцию в процессе изготовления изделия.

Педагог во время работы с ребёнком должен иметь в виду некоторые моменты. Например, что у каждого ребёнка есть свои особенности развития, которые требуют определённого внимания. Данные особенности могут быть различными: например, эмоциональная «зажатость», отстранённость от коллектива, проблемы с речью.

Основная цель педагога – вовлечь ребёнка в коллектив, заинтересовать учиться, завоевав его доверие. Помимо этого, педагог может повлиять на ребенка с помощью различных видов искусств, зная индивидуальность каждого ребёнка.

Варианты деятельности учителя на уроке:

- пассивное участие: учитель является главным организатором, распределяет работу, предлагает заранее разработанный план, лично контролирует действия учащихся;

- активное участие: учитель остается главным источником информации, но учащиеся могут прояснять необходимые положения, предлагать собственные решения;

- интерактивное участие: учитель регулирует учебно-воспитательный процесс, определяет общее направление, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана работы, а учащиеся проявляют со своей стороны активность в обсуждении идеи, в разработке плана работы, предлагают свое решение, поставленной проблемы.

С большим успехом в работе с детьми применяются метод творческой деятельности и познавательные игры. Они используются чаще всего не самостоятельно, а наряду с такими методами как словесные, наглядные, репродуктивные, частично-поисковые, метод стимулирования у учащихся познавательных интересов.

Эффективность использования обозначенных методов обусловлена тем, что творчество позволяет ребенку самовыражаться, самостоятельно определять, какая область знаний представляет для него наибольший интерес. Естественно, при этом нельзя обесценивать и пользу коллективной работы. Но основная роль педагога заключается все же в том, чтобы направлять учащегося в процессе самостоятельной работы, помогать ребенку понять, что в ходе обучения он непременно столкнется с неудачами. Однако, эти препятствия можно и нужно преодолеть вместе и тогда они станут толчком к развитию.

То, как ученик воспринимает окружающий мир, обязательно отразится в его творчестве на уроках. Искусство, музыка, театр, живопись – весь личный опыт эстетической оценки мира проецируется в собственное творчество учащегося.

Современный поход к образованию предполагает не унификацию, а вариативность, индивидуализацию обучения.

Вырабатывается новая парадигма «школа для каждого». Образование становится доступным для всех учеников, вне зависимости от уровня и особенностей развития учащихся. Такой подход призван максимально раскрыть потенциал каждого ученика, создать все условия для самореализации и гармоничного развития личности. Работники образования ищут индивидуальные подходы, опираясь на возрастную психологию, а также внедряют новые психолого-педагогические средства.

Артпедагогика – инновационная педагогика, основанная на приобщении к культуре и искусству. Через занятия рисованием, пением, танцами, художественным творчеством воспитанники легче вовлекаются в образовательный процесс. Это крайне актуально для детей с особенностями развития. Таким детям очень трудно выполнять действия, которые предполагают включение аналитического мышления, кинестезии, зрительного и слухового синтеза, которые естественны для обычного ребенка. Именно поэтому важно привнесение в процесс работы с ними занятий разными видами творчества (изобразительного искусства, музыки, театрального и сценического мастерства).

Благоприятное воздействие педагогики и искусства на воспитание и поведение детей с нарушениями развития в своих трудах подчеркивают Е.А. Медведева, Е.Ю. Рау, О.С. Никольская, Ю.Б. Некрасова, Т.Д. Добровольская, О.А. Карабанова и многие другие авторы. Они доказывают эффективность творческих занятий в процессе работы по коррекции, адаптации и социализации особых детей.

Самое главное в артпедагогике – это гармонизировать личностную сферу ребенка, его адаптация в современном мире в процессе развития, обучения и воспитания средствами искусства через художественную культуру. В ходе занятий с применением артпедагогических технологий удовлетворяется актуальное требование учащихся в признании, позитивном интересе, ощущении собственной благополучности и важности. Ребенок начинает

чувствовать себя благодушно, спокойно. Агрессия и встревоженность уступают место энергичности и творчеству; он будет получать удовольствие от своей деятельности. Обязательная составляющая занятия – полное принятие и поддержка со стороны педагога.

На основании вышесказанного можно сделать вывод: артпедагогика и практические навыки преподавателя, пришедшие из искусства, благоприятным образом влияют на решение поставленных педагогических целей и развитие собственного потенциала учителя.

Список литературы

1. Анисимов, В.П. Теоретические основы арт-педагогики // *Alma mater* (Вестник высшей школы). Педагогика и психология. 2011. № 10. С. 25–28.

2. Маслова, Л.П. Педагогика искусства: теория и практика. Новосибирск: НИПКиПРО, 1997. 135 с.

3. Сергеева, Н.Ю. Основы арт-педагогической деятельности: учебное пособие. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. 234 с.

4. Соколова, Т.А. Педагогическая образовательная технология «Педагогический театр» [Метатехнология, решающая проблемы культуры общения, социализации личности, самопознания и т.д.] // *Методист*. 2010. №7. С. 62–66.

УДК 379.821

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ПРОВОДИМЫЕ В СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ЗА РУБЕЖОМ

А.Л. Саврова

*Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия*

Аннотация. Приведен обзор творческих программ, проводимых в зарубежных странах, и исследований по их влиянию на состояние