

Использование артпедагогики в учебном процессе школы

Искусство во все времена было важнейшим средством приобщения школьников к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание, через личное участие в творческом процессе. Оно выражает и формирует отношение человека к окружающему миру, ко всем явлениям бытия, к самому себе, ненавязчиво вводит школьника в мир культурных ценностей и человеческих отношений, стимулирует развитие творческого начала в самом широком смысле.

Формирование личности, развитие его творческого потенциала, самореализация человека зависят от многих факторов, среди которых важное место занимает его эмоциональное самочувствие. Поэтому в настоящее время не случаен интерес к такому новому направлению в системе развития и воспитания школьников через искусство и художественно- творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театральную-игровую) как артпедагогика. Актуальность изучения и исследования артпедагогики определяется тем, что она тесно связана с активно развивающейся в нашей стране психотерапией. В последнее время активно осваиваются её новые методы, формы, технологии и модели.

Артпедагогика - это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность.

Артпедагогика – это самостоятельная отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами искусства. Артпедагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели – помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой,

научиться жить вместе с другими людьми, научиться познавать окружающий мир, то есть помочь развивающейся личности в ее социализации и самореализации. Особенностью артпедагогика является то, что она оперирует средствами искусства и художественно – творческой деятельности, обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Она не подменяет собой художественное образование и воспитание, а дополняет их и придаёт процессу развития, обучения и воспитания новую специфическую направленность.

Артпедагогика подразумевает использование в образовательном процессе изобразительных средств искусства, совместное художественное творчество педагога и ученика, «вплетенное» в самые разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности.

Задачи и функции артпедагогика значительно отличаются от существующих программ художественного воспитания тем, что целью является не обучение ребёнка рисованию, а развитие способности к самовыражению, самопознанию, к приобретению коммуникативных навыков. Артпедагогика помогает развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе.

В артпедагогике цели воспитания и развития преобладают над дидактическими целями. Взаимодействие педагога и учащегося в процессе творческой деятельности значительно усиливает эффективность эмоционально-личностного развития школьника, способствует процессу самопознания, самосовершенствования, самораскрытия, саморазвития и самореализации.

С другой стороны, применение артпедагогических методик даёт возможность учителю лучше понять детей, раскрыть их личностный и творческий потенциал, их психологические особенности. Для учителя - это очень важная информация, которая даст возможность повысить эффективность процесса развития и воспитания школьников.

Артпедагогические методики можно включать в процесс обучения на уроках изобразительного искусства или на уроках музыки. На уроках изобразительного искусства каждый урок, начиная с первого класса и до последнего, может включать в себя те или иные артпедагогические методы. Так, например, в самом начале урока в любом классе можно использовать релаксирующие упражнения, которые помогут детям расслабиться, снять напряжение, усталость и раздражение, получить необходимый настрой на восприятие материала, на выполнение той или иной учебной и творческой деятельности.

Все техники релаксации основаны на контрасте: напряжение и расслабление. Как известно, наибольшему расслаблению способствует нормализация дыхания, поэтому и начинать, и заканчивать вводную часть необходимо дыхательными упражнениями. Для достижения большего эффекта можно дыхательные упражнения сопровождать позитивными образами. Например: «Представьте себе, что вы на лесной опушке, залитой солнцем! Вы вдыхаете этот лесной аромат, а всё плохое выдыхаете!». Можно придумать массу позитивных образов соответственно возрасту детей, интересам и т.д.

Также можно использовать танцевальные упражнения под музыку. Варьировать можно и танцевальные упражнения, и музыкальное сопровождение в зависимости от темы, характера практической части урока. Если практическая часть требует от детей всплеска эмоций, ярких творческих образов, полёта фантазии и т.п., то и музыка, и движения должны быть соответствующие. Или наоборот, если основная практическая часть урока требует сосредоточенности и спокойствия, то и ритмические движения под музыку должны быть спокойными. Завершить артпедагогическую часть урока надо, как уже говорилось выше, упражнениями на восстановление дыхания расслабление.

Самым главным моментом в процессе выполнения артпедагогических упражнений является то, что учитель постоянно сопровождает движения детей какими-то позитивными образами, которые направлены на формирование у

детей определённого настроения на восприятие темы урока, на выполнение творческого задания и т.д. Эти позитивные образы могут возникать либо как импровизации в ходе выполнения упражнений, либо быть заранее подготовленными учителем, но они должны носить характер рамок, в которых детям предоставляется возможность свободно фантазировать и наполнять их содержанием. Возможно в результате, к моменту выполнения творческого задания у детей сформируется свой индивидуальный художественный образ, который он перенесёт на творческую работу.

На уроках музыки также нет никаких ограничений для использования артпедагогических методов. Вписать их в канву урока не представляет особой сложности, так как сам урок музыки, построенный на эмоциональном восприятии, по своей сути, является артпедагогическим. Поэтому стоит лишь переставить акценты с дидактических целей на развивающие и воспитательные, и урок можно будет отнести к артпедагогическим методикам в полной мере. Такой вид музыкальной деятельности как игра на шумовых инструментах, например, используется в артпедагогике (и в музыкальной терапии) как самостоятельный метод. Музыкальная ритмика (движения под музыку), работа над певческим дыханием (та же дыхательная гимнастика), собственно пение, являются самостоятельными методиками артпедагогики.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что артпедагогика – интересное, перспективное направление, требующее всестороннего изучения и исследования. Применению артпедагогических методов нет никаких препятствий, кроме желания учителей изобразительного и музыкального искусства. Думается, что и на других уроках в школе применение артпедагогики не будет лишним, стоит только подумать как и где целесообразнее будет их применить. Не стоит относить занятия артпедагогикой только к системе внеклассной работы и в дополнительное образование. Она очень органично вписывается в структуру учебно-воспитательной работы любого образовательного учреждения.