DOI 10.25588/CSPU.2020.159.6.014
УДК 371: 008: 7
ББК 74.48: 7185.03

А. Г. Чурашов
ORCID № 0000-0003-22660-9669
Доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой хореографии,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: churashovag@cspu.ru

АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

Введение. В статье обоснована актуальность использования арт-педагогики в современном образовании, рассмотрены интегративные процессы, связанные с ее универсальностью и полифункциональностью. Рассмотрены возможности искусства и художественной культуры как действенного инструмента развития личности в образовательном процессе.

Материалы и методы. Теоретические — анализ философской, психолого-педагогической литературы, соответствующей аспектам темы исследования, теоретико-методологической и методической литературы в области теории и практики арт-педагогики, а также разностороннего развития личности средствами художественной культуры, материалов и публикаций по теме исследования, изучение материалов зарубежных и отечественных специалистов, рассматривающих искусство и народную художественную культуру как универсальное и действенное средство воспитания и развития личности в контексте современной парадигмы отечественного образования.

Результаты. Изучение источников по истории, теории и практики арт-педагогики позволило выявить следующие функции: культурологическую, образовательную, воспитательную, коррек-

ционную. Интеграция различных видов искусств и художественной культуры полностью соответствует новой парадигме образования, ориентированной на человека новой культуры, на формирование субкультуры личности, на воспроизведение и сохранение в образовательном пространстве как ценностей культуры, так и ценностей субкультуры человека.

Обсуждение. Проведен тщательный анализ источников по истории, теории и практике арт-педагогики. Рассматривается роль, значение и функции арт-педагогики в разных аспектах деятельности человеческого общества. Подчеркивается, что в современной парадигме образования существуют значительные предпосылки для внедрения арт-педагогики в образовательный процесс на всех уровнях образования.

Заключение. Делается вывод о том, что современная культура несет с собой коренные изменения в самосознании людей, новое понимание творческих возможностей человечества и способности отдельного человека участвовать в культурном процессе, что, в свою очередь, предполагает организацию и управление этого процесса средствами искусства и художественной культуры. Наибольшего эффекта в развитии творческой и образованной личности можно будет достичь, если использовать возможности арт-педагогики уже в детском возрасте.

Ключевые слова: арт-педагогика; инновационные процессы; арт-технология; педагогика искусства; полихудожественная образовательная среда.

Основные положения:

– рассмотрены полифункциональные возможности арт-педагогики в контексте современной парадигме образования;

– предлагается обоснование использования инновационных подходов в формировании и развитии творческого потенциала личности ребенка средствами арт-педагогики в интеграции с различными видами танца и арт-терапией;

– представлена специфика использования инновационных подходов в методическом обеспечении танцевальной арт-педагогики;

– проанализированы результаты влияния арт-педагогики на процесс развития творческих способностей личности в условиях полихудожественной образовательной среды.

1 Введение (Introduction)

Одним из главных положительных факторов современной культуры, сформированной и развивающейся в условиях цифровой и мультимедийной среды, можно назвать коренные изменения в самосознании людей, новое понимание творческих возможностей и способностей отдельно взятой личности участвовать в культурном процессе. Существенное изменение социальных функций искусства в современном мире, расширение круга участников художественной жизни и форм художественной деятельности создают условия для более активного использования возможностей художественной культуры в образовательном процессе с целью разностороннего развития, социализации и самоактуализации личности.

Тем не менее существует ряд противоречий, которые не позволяют раскрыть заложенный в искусстве образовательный потенциал. Мы разделяем мнение ученых, которые утверждают, что в современном обществе одной из ведущих задач является ориентация молодежи на социальные ценности с использованием возможностей процесса обучения. Как показал анализ теории педагогической практики и собственного опыта, молодежь испытывает трудности в выборе социальных ценностей и в силу своих возрастных особенностей склонна присваивать модель поведения, которая чужда национально-культурному архетипу с его потребительскими установками. Все это требует новых подходов к решению таких важных задач, как готовность личности к принятию изменившихся объективных ценностей, оценка своих возможностей и ориентация на социальные ценности [1].

По мере роста знаний в области педагогики и психологии, интегративных процессов, происходящих в обществе, искусстве, науке, распространения педагогической мысли создаются новые концепции воспитания, активизируются инновационные процессы в системе образования всех уровней. Также стоит отметить, что в связи с увеличением людей с проблемами в развитии и их необходимой адаптацией и социализацией в обществе происходит активное изучение теоретических основ и технологических аспектов работы с данной категорией. Несомненно, что при наличии большого многообразия систем, теорий и методов обучения и воспитания, возможности различных видов искусств и художественной культуры в вопросах обучения, воспитания и развития по-прежнему остаются наиболее действенными и перспективными.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении возможностей и перспектив арт-педагогики в современной парадигме гуманистического образования.

2 Материалы и методы (Materials and methods)

Описательный метод и анализ научной и методической литературы в данной области стали основными методами исследования, которые дали нам возможность, во-первых, аргументированно говорить о широком спектре положительного влияния различных видов искусств и художественной культуры на разностороннее развитие личности, а во-вторых, определить и сфокусировать их качественно значимые и существенные аспекты в методическом обеспечении арт-педагогики. Материалом для анализа явились книги, публикации, учебные и учебно-методические пособия отечественных и зарубежных специалистов по использованию возможностей арт-педагогики и художественной культуры на формирование творческой личности в условиях образовательного процесса, ее роли и полифункциональности в контексте современной гуманистической парадигмы.

3 Результаты (Results)

Значительные изменения, происходящие во всех сферах деятельности общества в целом и отдельного человека в частности, оказывают преобразующее влияние и способствуют поиску и внедрению новых инновационных процессов в различные сферы. Несомненно, что сфера образования выступает одной из первых областей, которой нужны преобразования, но при условии грамотно разработанной стратегии, которая бы позволяла использовать весь накопленный ранее опыт в интеграции с неизбежными и необходимыми инновационными процессами. Мы полагаем, что использование образовательного потенциала арт-педагогики, формирования ее средствами полихудожественной образовательной среды будет способствовать становлению и развитию культуры творческой деятельности личности, благотворно влияющей на нее в частности и на общество в целом.

Основы арт-педагогики были заложены во времена Античности. Труды древнегреческих философов (Аристотель, Исократ, Лукиан Самосатский, Платон, Сократ и др.) и древнеримских (Апулей, Луций Анней Сенека Младший, Марк Аврелий Антонин, Марк Туллий Цицерон, Тит Лукреций Кар и др.) — это настоящая сокровищница артпедагогических идей, которые, несомненно, можно использовать в современных условиях, адаптировав к существующим реалиям [2].

В Древней Греции изобразительное искусство рассматривали как эффективное средство воздействия на человека. В галереях выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие качества («Милосердие», «Справедливость» и др.). Считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, человек впитывает все лучшее, что они отражают. Древние греки придавали особое значение театру. Первый театр возник именно в Древней Греции. В Афинах, Спарте и других областях Греции театр был государственным учреждением. С помощью силы театрального воздействия проповедовались определенные идеи, формировалось мировоззрение народа. Театр давал

зрителям живые уроки героизма, воспитания воли, верности своим идеалам. Привлекали Сильные духом Прометей, Эдип, Антигона, Электра, их переживания вызывали сострадание [3].

Мы полагаем, что в настоящее время одной из важнейших составляющих инновационных процессов в системе образования могут выступать различные виды искусства и художественной культуры. Такие представители отечественной педагогики как Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ушинский и др. убедительно высказывались об уникальных возможностях и способностях воспитания и развития личности средствами такого феномена культуры, как искусство. Несомненно, что искусство само по себе и как часть художественной деятельности создает благоприятные условия не только для разностороннего развития личности, но и является источником формирования чувства эмпатии, которое выступает средством гармонизации социальных отношений. Искусство как феномен культуры обладает уникальной способностью воплощать в образной форме гармонию природы и «диалектику души», тончайшие нюансы чувств, характеров, межличностных отношений в их противоречиях и динамике. Воспитательное влияние искусства выражается в благотворном воздействии на внутренний мир личности и особенно на нравственную и эстетическую сферы, ибо «само по себе наслаждение изящным» есть источник духовного совершенствования человека. Мы разделяем определение доктора психологических наук Т. А. Барышевой, которая исходит из понимания арт-педагогики как формирующегося, практико-ориентированного направления педагогической науки, изучающего природу, закономерности, принципы, механизмы применения средств искусства для решения профессионально-педагогических задач. Автор отмечает, что объектная область арт-педагогики значительно шире работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а в целевом отношении принципиально отличается от задач художественного образования и эстетического воспитания [4].

Решение вопроса использования искусства как эффективного способа самоисследования и творческого саморазвития является одной из важных задач современной педагогики. Искусство занимает особое место среди ведущих компонентов стратегии дальнейшего развития в области образования. В условиях светского общего образования искусство — единственная область, в которой может закономерным образом совершаться эмоционально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к высшим духовным ценностям своего народа и человечества [5].

Различные виды искусства и художественной культуры создают уникальную по своим возможностям и эффективности полихудожественную образовательную среду, потенциал, которой, по нашему убеждению, недостаточно реализован в современной системе образования. Мы полагаем, что полихудожественная образовательная среда способна органически интегрироваться в общую образовательную среду и эффективно способствовать разностороннему развитию и образованию личности и дальнейшей ее самореализации в различных сферах деятельности, в том числе и художественной культуре.

Несомненно, чтобы достичь определенных и устойчивых результатов в процессе использования арт-педагогики в современном образовании, необходимы эффективные и универсальные арт-технологии, которые, с одной стороны, способны создать доступную полихудожественную образовательную среду, с другой стороны, будут стимулировать учащихся к достижению наивысших результатов в своей художественной деятельности или повышения эстетических требований восприятия произведений искусства. К использованию арт-технологий необходимо подходить с позиции научности, систематичности и интегративности, чтобы добиться максимального и устойчивого результата.

Таким образом, мы можем утверждать, что инновационные процессы, используемые в образовательной среде, обладают такими

важными качествами как универсальность и вариативность, позволяющими, в свою очередь, решать различные педагогические задачи.

4 Обсуждение (Discussion)

В настоящее время реализуемая концепция образования в России основывается на принципах гуманизма, приоритета прав и свобод личности и ее свободного развития, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей. В связи с этим у образовательных организаций появляется возможность проектировать и конструировать образовательный процесс по своей модели с учетом региональных условий и специфики самой образовательной организации. Эти факторы создают уникальные условия для модернизации системы образования в направлении разработки различных вариантов научного освоения новых педагогических технологий. Интеграция таких областей как педагогика, психология и искусство может выступать сильнейшим драйвером современных тенденций в образовании. Причем искусству в этом тандеме должна отводиться особенная роль. Подтверждением этой мысли служат утверждения и теории многих отечественных и зарубежных ученых и педагогов теоретиков и практиков.

Формируя и обогащая духовную культуру личности, искусство и творческая активность выступают важнейшим инструментом устойчивого развития общества и адаптации человека в современном мире. Являясь междисциплинарными областями науки и практики, арт-терапия и арт-педагогика вносят все более заметный вклад в деятельность медицинских, образовательных и социальных учреждений, жизнь местных сообществ, оптимизируя отношения людей друг с другом и средой обитания [6].

Сформировавшаяся в последнее время поликультурная среда создает новые возможности для создания и развития образовательного пространства новой формации и, насколько она будет эффективной и дееспособной, зависит, прежде всего, от преподавателя, который с одной стороны, воспитан на традиционной форме обучения, с другой,

окружающая действительность требует значительных изменений как в мышлении, так и в овладении новыми навыками и компетенциями. Новая ситуация в обществе и в системе образования требует подготовки педагога нового типа, способного эффективно и продуктивно работать в постоянно изменяющихся условиях. Преподавателю сегодня необходимо не только обладать высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогической компетентностью, но и нетрадиционно подходить к решению различных психолого-педагогических ситуаций, организовывать свою деятельность на инновационной, творческой основе [7].

По нашему мнению, интеграция артпедагогики и арттехнологий в структуру современного образовательного пространства создает уникальные возможности использования всего инструментария искусства и художественной культуры в плане адаптации всех участников образовательного процесса к современным реалиям и возможностям достижения нового образовательного результата.

5 Заключение (Conclusion)

Суть арт-педагогики в интеграции искусства, педагогики, психологии для воспитания, обучения, развития, поддержки растущей личности. При этом искусство становится неким посредником, который обеспечивает психологические условия восприятия, осмысления, закрепления педагогического содержания.

Универсальность и интегративность артпедагогики подтверждается ее основными функциями такими, как:

– культурологическая (обусловленная объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, становления ее творцом);

– образовательная (направленная на развитие личности и освоение ею действительности посредством искусства, обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и практических навыков в художественно-творческой деятельности);

– воспитательная (формирующая нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая ее социокультурной адаптации с помощью искусства);

– коррекционная (содействующая профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии) [8].

Следует обратить внимание на то, что смысл артпедагогической деятельности, главным образом, заключается формировании у них основ художественной культуры и практических умений в различных видах художественной деятельности, в возможности самореализации личности, ее социальной адаптации средствами искусства [9].

Несомненно, что актуальной задачей современной отечественной педагогики является моделирование устойчивых, эффективных и полифункциональных педагогических технологий и их успешная реализация на всех уровнях образования. Задачи и проблемы, с которыми сталкивается современная образовательная система, требуют новых, творческих, научно обоснованных решений и очень важно понимать, что решать их надо комплексно, формируя научно-методическую базу и специалистов с определенным набором компетенций. Искусство может выступать тем эффективным и универсальным средством способным решать самые разные задачи в условиях современной гуманистической парадигмы образования, способствовать международной и межкультурной коммуникации, сотрудничеству и пониманию своего места и роли в мировом многополярном сообществе.

Библиографический список

1. Никитина Е. Ю., Литвак Р. А., Ахметова К. С. Теоретико-методологические аспекты развития социальных ценностей у магистрантов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2020. № 2 (155). С. 145–161. DOI: 10.25588/CSPU.2020.155.2.009.

2. Левченко И. Е. Чурашов А. Г. Педагогика античности (источниковедческий аспект) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2020. № 6 (159). С. 134–153. DOI: 10.25588/CSPU.2020.159.6.009.

3. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева [и др.]. М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с. – ISBN 5-7695-0561-3.

4. Творчество: теория, диагностика, технологии : словарь справочник / под общ. ред. Т. А. Барышевой. СПб. : ООО «Изд-во ВВМ», 2014. – 380 с. – ISBN 978-5-9651-0831-2.

5. Христидис Т. В. Арт-педагогика: современные тенденции развития // Арт-педагогические технологии в культуре и образовании : материалы II Международной научно-практической конференции, 3 апреля 2018 года. Москва : Московский государственный институт культуры, 2018. С. 6–11.

6. Маковец Л. А. Арт-педагогика в современном образовании // Педагогический журнал. 2017. Т. 7. № 6А. С. 36–45. – ISSN: 2223-5434.

7. Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социали-зации личности : сборник материалов первой всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. А. И. Копытина. СПб. : Скифия-принт, 2016. – 112 с. – ISBN 978-5-98620-198-6.

8. Морозов А. В. Творческое саморазвитие личности как приоритетная цель педагогического образования в XXI веке // Андреевские чтения: современные концепции и технологии творческого саморазвития личности : сборник статей участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25 марта 2016 года. Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2016. С. 173–187.

9. Шатунова, О.В., Хабибуллина, Г.В. Артпедагогика как инновационное направление в реализации инклюзивного образования // Научный альманах. 2016. № 7-1 (21). С. 332–336. – eISSN: 2411-7609.

A. G. Churashov
ORCID No. 0000-0003-2660-9669
Docent, Candidate of Pedagogic Sciences,
Head of the Department of Choreography, South-Ural state
Humanities-Pedagogical University, Cheliabinsk, Russia.
E-mail: churashovag@cspu.ru

ART-PEDAGOGY AS A PROMISING DIRECTION IN THE MODERN PARADIGM OF EDUCATION

Abstract

Introduction. The article substantiated the relevance of the use of art-pedagogy in modern education, considered the integra-

tive processes associated with its versatility and polyfunction. The possibilities of art and folk art culture as an effective tool for personal development in the educational process are considered.

Materials and methods. Theoretical — analysis of philosophical, psychological and educational litera-ture, relevant aspects of the topic of research, theoretical-methodological and methodical literature in the field of theory and practice of art-pedagogy, as well as diverse personal development by means of artistic culture, materials and publications on the topic of research, study of materials of foreign and domes-tic specialists, considering art and folk art culture as a universal and effective means of education and personal development in the modern paradigm of education.

Results. The study of sources on the history, theory and practice of artpedagogy has revealed the following functions: cultural, educational, educational, corrective. The integration of different types of arts and folkart culture is fully in line with the new paradigm of education, which is oriented towards the new culture, the formation of a subculture of personality, the reproduction and preservation in the educational space of both the values of culture and the values of the human subculture.

Discussion. A thorough analysis of the sources on the history, theory and practice of art-pedagogy has been carried out. They attribution, localization and interpreta-tion of the results, solving complex problems of reliability, completeness and significance of the information contained in the sources. The author of the arti-cle believes that in the modern paradigm of education there are significant prerequisites for the introduction of art-education into the educational process at all levels of education.

Conclusion. It is concluded that modern culture brings with it fundamental changes in people's self-awareness, a new understanding of the creative possibilities of man-kind and the ability of

the individual to participate in the cultural process, which in turn implies the organization and management of this process by means of art and folk art culture. The greatest effect in the development of creative and educated personality can be achieved if you use the opportunities of art-pedagogy in childhood.

Keywords: Artpedagogy; Innovative processes; Art technology; Art pedagogy; Multicultural educational environment.

Highlights:

Consideration of the multifunctional possibilities of art-pedagogy in the context of the modern paradigm of education;

It is proposed to justify the use of innovative approaches in the for-mation and development of the creative potential of the child's personality by means of art-pedagogy in integration with different types of dance and art therapy;

The specifics of the use of innovative approaches in the methodical pro-vision of dance art-education are presented;

The results of the influence of art-pedagogy in the process of developing the creative abilities of the individual in the context of the multicultural educa-tional environment are analyzed.

References

1. Nikitina Ye.Yu., Litvak R.A. & Akhmetova K.S. (2020), *Teoretiko-metodologi-cheskiye aspekty razvitiya sotsial'nykh tsennostey u magistrantov* [Theororo-methodological aspects of the development of social values at the university]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta,* 2 (155), 145–161. DOI: 10.25588/CSPU.2020.155.2.009. (In Russian).

2. Levchenko I.E. & Churashov A.G. (2020), *Pedagogika antichnosti (istochnikovedcheskiy aspekt)* [Pedagogy of antiquity (source study aspect)]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta,* 6 (159), 134–153. DOI: 10.25588/CSPU.2020.159.6.009. (In Russian).

3. Medvedeva Ye.A., Levchenko I.Yu., Komissarova L.N. & Dobrovol'skaya T.A. (2001), *Artpedagogika i artterapiya v spetsial'nom obrazovanii: uchebnik dlya studentov srednikh i vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy* [Art-Pedagogy and art therapy in special education: a textbook for students of secondary and higher pedagogical educational insti-

tutions]. *Izdatel'skiy tsentr «Akademiya»,* Moscow, 248 p. ISBN 5-7695-0561-3. (In Russian).

4. Edr. Barysheva T.A. (2014), *Tvorchestvo: teoriya, diagnostika, tekhnologii (slovar' spravochnik)* [Creativity: theory, diagnostics, technology (Dictionary reference book)]. *Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "Izdatel'stvo VVM",* St. Petersburg, 380 p. ISBN 978-5-9651-0831-2. (In Russian).

5. Khristidis T.V. (2018), *Art-pedagogika: sovremennyye tendentsii* razvitiya [Art-Pedagogy: modern development trends]. *Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Art-pedagogicheskiye tekhnologii v kul'ture i obrazovanii", 3 aprelya 2018 goda* [Materials of the II International scientific and practical conference "Art pedagogical technologies in culture and education", April 3, 2018.]. Moskovskiy gosudarstvennyy institut kul'tury, Moscow, pp. 6–11. (In Russian).

6. Makovets L.A. (2017), *Art-pedagogika v sovremennom obrazovanii* [Art-Pedagogy in modern education*]. Pedagogicheskiy zhurnal,* T. 7. No 6A. S. 36-45 ISSN 2223-5434. (In Russian).

7. Edr. Kopytin A.I. (2016), *Sbornik materialov pervoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Art-terapiya i art-pedagogika: novyye vozmozhnosti dlya razvitiya i sotsiali -zatsii lichnosti'* [A collection of materials of the first all-Russian scientific and practical conference "Art therapy and art-pedagogy: new opportunities for the development and sociali-zation of the individual"]. *Skifiya-print,* St. Petersburg, 112 p. ISBN 978-5-98620-198-6 (In Russian).

8. Morozov A.V. (2016), *Tvorcheskoye samorazvitiye lichnosti kak prioritetnaya tsel' pedagogicheskogo obrazovaniya v XXI veke* [Creative self-development of personality as a priority goal of peda-gogical education in the 21st century]. S*bornik statey uchastnikov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem 25 marta 2016 goda "Andreyevskiye chteniya: sovremennyye kontseptsii i tekhnologii tvorcheskogo samorazvitiya lichnosti"* [A collection of articles of participants of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation "Andrew's readings: modern concepts and technologies of creative self-development of personality"]. *Kazanskiy (Privolzhskiy) federal'nyy universitet, Kazan'*, pp. 173–187. (In Russian).

9. Shatunova O.V. & Khabibullina G.V. (2016), *Art-pedagogika kak innovatsionnoye napravleniye v realizatsii inklyuzivnogo obrazovaniya* [Artpedagogik as an innovative direction in the implementation of inclusive education]. *Nauchnyy al'manakh,* 7-1 (21), 332–336. eISSN 2411-7609 (In Russian).