

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

М.А. Фадеева

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

**ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Саратов, 2018

М.А. Фадеева

Введение в педагогику художественного образования. Учебно-методическое пособие для студентов.- Саратов., 2018. - 68 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Введение в педагогику художественного образования».

В пособии представлен краткий курс лекций по теоретическим аспектам педагогики художественного образования, роль и место педагогики народного художественного творчества в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности, а также даны вопросы и задания по дисциплине.

Рецензент:

Доктор пед. наук, профессор Института искусств СГУ им. Н.Г.Чернышевского
И.Э. Рахимбаева

Рекомендовано учебно-методическим Советом
Института искусств СГУ в качестве методического пособия для использования
в учебном процессе

Работа издана в авторской редакции

Фадеева М.А., 2018

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Введение в педагогику художественного образования» предусмотрен Государственным стандартом как общепрофессиональная учебная дисциплина специальности «Народное художественное творчество». Он в значительной мере обеспечивает педагогическую квалификацию выпускников данной специальности.

Владение специалистами в области народного художественного творчества основами теории педагогики художественного образования в различных типах образовательных учреждений является одним из главных факторов не только сохранения и развития культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России, но, что особенно важно, приобщения к ним новых поколений россиян, детей и подростков. Именно эти задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, приобрели в современных условиях особую актуальность.

Особую актуальность данный курс приобретает в контексте с международными программами и проектами ЮНЕСКО по сохранению культурно наследия народов мира, в которых сфера образования рассматривается как наиболее массовый, доступный и эффективный канал трансляции в современное мировое пространство шедевров народного искусства и воплощенных в них высших духовно-нравственных ценностей и идеалов человечества.

Цель курса – профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в сфере художественного образования.

Задачи курса:

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах современного художественного образования, о его взаимосвязях с различными отраслями педагогической науки;
- раскрыть роль художественного образования в современном мировом культурно-информационном пространстве, в государственной культурной и образовательной политике Российской Федерации;
- раскрыть роль и место педагогики художественного образования в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков в области методики преподавания художественных дисциплин на различных уровнях художественного образования;
- дать студентам общее представление об основных направлениях научных исследований в области художественного образования;
- формировать у студентов интерес к педагогической деятельности в сфере художественного образования, а также мотивационные основы этой деятельности.

Раздел 1. Педагогика народного художественного творчества как учебный предмет

Сущность понятия «педагогика народного художественного творчества»

В настоящее время в практике специального образования широко используется такой термин как *педагогика народного художественного творчества*. Прежде чем определить сущность понятия «педагогика народного художественного творчества», рассмотрим предмет педагогики как науки.

Предметом педагогики является особая функция общества – воспитание. Но не только педагогика изучает образование. Его изучают другие науки, такие как философия, социология, психология, экономика и т. д.

Предметом педагогики является образование как целостный педагогический процесс. В данном случае педагогика является наукой, которая изучает сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического образования.

В связи с этим педагогика вырабатывает теорию и технологию организации образования, формы и методы, которые совершенствуют деятельность педагога и различные виды деятельности учащихся, а также стратегии и способы их взаимодействия.

Предметом педагогики как науки является педагогический процесс, то есть процесс обучения и воспитания человека как особая функция общества, реализуемая в условиях тех или иных педагогических систем. Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе описания, анализа, организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования педагогического процесса, а также поиска эффективных педагогических систем для развития и подготовки человека к жизни в обществе.

В период становления педагогики как науки были определены три фундаментальные категории (основные понятия педагогики) — «воспитание», «обучение», «образование».

«Воспитание» как всеобщая категория исторически включала в себя «обучение» и «образование». В современной науке под «воспитанием» как общественным явлением понимают передачу исторического и культурного опыта от поколения к поколению. Задача воспитания всегда выражает историческую потребность общества в подготовке поколения, способного реализовывать определенные общественные функции и социальные роли.

Вторая категория — «обучение» — понимается как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого обеспечивается развитие ученика.

Третья категория педагогики — «образование» — понимается как ценность развивающегося человека и общества, процесс обучения и воспитания человека, как результат последнего, как система.

Педагогика рассматривает следующие проблемы:

- 1) сущность и закономерность развития личности и их влияние на воспитание;
- 2) цель воспитания;
- 3) содержание воспитания;
- 4) методы воспитания.

Практические задачи педагогики заключаются в том, чтобы «открывать средства к образованию в человеке такого характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их вредного растлевающего влияния и давал бы ему возможность извлекать отовсюду только хорошие результаты» (Ушинский К. Д., «О народности в общественном воспитании» (1857)).

В настоящее время существует множество разнообразных научных методов педагогики. Основными из них являются:

- 1) педагогическое наблюдение;
- 2) исследовательская беседа;
- 3) изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся;
- 4) педагогический эксперимент;
- 5) изучение и обобщение передового педагогического опыта.

Педагогика, как самостоятельная научная дисциплина, не может развиваться, не взаимодействуя с другими науками. Так, например, при разработке педагогической теории важную методологическую роль занимает философия, которая определяет исходные данные при исследовании педагогических процессов. Психология влияет на решение конкретных вопросов обучения и воспитания, затрагивая вопросы разработки режимов труда и отдыха (особенно возрастная и педагогическая психология, изучающая закономерности психических процессов детей в зависимости от возраста, в условиях обучения и воспитания). Социология, которая изучает общество как сложный целостный механизм, дает педагогике большой практический материал для логической организации процесса обучения и воспитания.

Народное художественное творчество – это совокупность произведений искусства, на протяжении веков создаваемых и хранимых народом в трех видах:

1. устная, т.е. фольклор;
2. овеществленная, т.е. декоративно – прикладное искусство;
3. художественная самодеятельность.

Таким образом, педагогика народного художественного творчества- это синтез двух областей научного знания (педагогики и искусства) обеспечивающий разработку теории и практики педагогически направленного процесса художественного развития ребенка и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно- творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую).

Сущность педагогики народного художественного творчества состоит в воспитании, обучении и развитии учащихся средствами народного художественного творчества, формировании основ художественной культуры и

овладении практическими умениями в разных видах художественно- творческой деятельности.

Особенности и тенденции современного развития народного художественного творчества

Народное художественное творчество — широко используемое понятие. Она имеет сложную и подвижную иерархическую структуру с тенденцией к постоянной смене составляющих ее элементов, включает явления как материального, так и духовного порядка. Она имеет конкретно-исторические формы бытования, изменяется вместе с образом жизни народа.

Народная художественная культура — понятие собирательное, объединяющее такие основополагающие категории, как декоративно-прикладное искусство, фольклор, художественная самодеятельность, современное любительское творчество.

Народное художественное творчество — реальность, оказывающая мощное влияние на политические, экономические, социальные, этнические, духовные процессы в современном мире.

В 1989 г. правительствами всех государств было предложено содействовать распространению традиционных ценностей. ЮНЕСКО направила в свои национальные советы соответствующие "Рекомендации по сохранению традиционной культуры и фольклора".

Народное художественное творчество предстает как многомерное явление, имеющее сложные пограничные образования как с народной культурой в целом, так и с элитарным и массовым искусством.

Педагогика НХТ является частью современной педагогической науки, вобравшей в себя все лучшее из ее опыта, изучает способы воспитательного воздействия на личность средствами народного художественного творчества и включает следующие фундаментальные проблемы: 1. основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставления, обучение, учение); 2. личность ребенка как объект и субъект воспитания; 3. функции воспитания (подготовка к труду, формирование нравственных черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному); 4. факторы воспитания (природа, труд, быт, обычай, искусство, религия, родное слово); 5. методы воспитания (убеждение, пример, требование, приказ, разъяснение, поверье, приучение и упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, уговор, запрет, угроза, проклятие, брань, побои); 6. средства воспитания (фольклорная инструментальная музыка, песня, пляска, танец и театр); 7. идея совершенства человеческой личности и ее реализация в системе народного воспитания; 8. организация воспитания (трудовые объединения детей и молодежи в действии, молодежные праздники, общенародные праздники, клубы, центры народного художественного творчества).

Роль народного художественного творчества в педагогическом процессе

Народное художественное творчество – это совокупность произведений искусства, на протяжении веков создаваемых и хранимых народом в трех видах:

1. устная, т.е. фольклор;
2. овеществленная, т.е. декоративно – прикладное искусство;
3. художественная самодеятельность.

Причиной возникновения НХТ является потребность человека выразить себя и окружающее, в художественной форме.

На всем протяжении истории человечества, НХТ являлось формой деятельного освящения мира. Человек, понимая свою зависимость от сил природы, одухотворяя её, наделял душой и разумом. Это явление называется, анимизм – одухотворение сил природы.

Древнейшим пластом НХТ является фольклор, который имел несколько функций: религиозно – мифологическую; обрядовую; ритуальную; Художественно – эстетическую; коммуникативно – информационную; социально – психологическую и педагогическую.

Народная педагогика, народное воспитание, народная мудрость, традиционная культура воспитания составляют мощный пласт человеческой деятельности, знаний и культуры. Эта сфера духовно-нравственной деятельности и творческих созидательных исканий человека необычайно многозначно объясняет смысл слова «культура» — воздвигание, воспитание, образование, развитие, почитание. Народ несет в себе концентрированный духовный заряд многих поколений, который накапливается веками.

В современном многообразном мире, в том числе и в многонациональных государствах педагогика имеет возможность решать вопрос об изучении и использовании культурного наследия прошлого, введении в практику воспитательных систем народных традиций. Культурное наследие каждого народа содержит огромный опыт воспитания, прогрессивные идеи становления развития личности, которые способствуют обогащению мировой педагогической мысли.

Роль народного художественного творчества в процессе социализации личности

Идею социально значимых и одобряемых целей коллектива детей А.С. Макаренко сформулировал в качествах коллектива: «...На нем лежит первая ответственность перед обществом, он несет перед собой первый долг перед всей страной, только через коллектив каждый его член входит в общество... Достижение целей коллектива, общий труд, долг и честь коллектива не могут стать игрой случайных капризов отдельных людей. Коллектив – не толпа. Коллектив есть социальный организм, следовательно, он обладает органами управления и координирования, уполномоченными в первую очередь представлять интересы коллектива и общества».

Современный ребенок входит в окружающий мир, формируется и развивается как личность через разные по своим воспитательным возможностям, сложности структуры, длительности функционирования коллективы. Следовательно, в социальной среде, как и в среде в целом, на личность ребенка влияет не один коллектив, а множество различных по своему назначению и характеру оказываемых ими на детей влияний: коллектив класса, отряда, кружка, спортивной секции; клуба по месту жительства и т.п. Их воздействие на ребенка носит закономерно дифференцированный характер, что в свою очередь создает и определенную проблему интеграции их влияния на личность отдельного ребенка. По определению Л.И. Новиковой, отсутствие интеграции порождает бессистемность и противоречивость влияний на детей разнотипных коллективов, что не способствует решению проблем воспитания и развития подрастающей личности.

Современная концепция воспитательного коллектива рассматривает его как своеобразную модель общества, в которой отражаются форма его организации, отношения и атмосфера, которые ему присущи, система человеческих ценностей, принятых в нем. Детский коллектив выступает средством достижения стоящих перед обществом воспитательных задач, а для ребенка он является прежде всего средой его жизнедеятельности и освоения опыта, накопленного предшествующими поколениями.

В педагогической науке и практике общепризнанным является факт, что непосредственное влияние на личность ребенка оказывает первичный коллектив – такая группа детей, в которой они находятся в постоянном деловом и межличностном взаимодействии. Первичные коллективы могут быть как постоянными, так и временными. По характеру деятельности их можно разделить на три группы: организованные на основе разнообразной деятельности (классы, отряды, бригады и т.п.); организованные на основе какого-либо одного вида деятельности (кружки, секции, клубы и т.п.); организованные на основе игровой и других видов деятельности по месту жительства.

Социализация – это сложный процесс взаимодействия ребенка со множеством факторов. Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, как адаптации, индивидуализации, персонализации. Одновременно они являются диалектически взаимосвязанными этапами социализации, которые проходит человек на протяжении всей жизни, взаимодействуя с окружающей средой.

Целью социализации выступает личность ребенка, обладающая отзывчивостью, открытостью для совершенствования; организаторскими способностями; направленностью на дело; самостоятельностью; общечеловеческими, общественно значимыми уникальными индивидуальными свойствами и качествами.

Социализация предполагает не только сознательное усвоение ребенком норм, ценностей, стереотипов, готовых форм и способов коллективной жизни, способов взаимодействия с членами коллектива, адаптацию к нему, но и формирование в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками собственного стиля жизни и субъективного социального опыта. В процессе

социализации ребенок усваивает как положительный, так и отрицательный опыт. В первом случае вероятность становления ребенка как субъекта развития более вероятна, во втором – отрицательный опыт (асоциальный, антисоциальный) превращает ребенка в жертву социализации, в управляемого объекта спонтанных и стихийных влияний.

Ведущая идея воспитания в современном отечественном педагогическом знании гуманистична по своей сути – обеспечить развитие личности. Развитие – это процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной сферах личности, характеризующих уровень гармонии ее самости и социумности. Самость и социумность – это сфера личностного проявления, глубоко взаимосвязанные полюсы направленности личности на себя (жизнь в себе) и на общество (жизнь в обществе) и соответственно две стороны самосозидания.

Современная цель воспитания при ведущей идее – обеспечить развитие личности – интегрирует в себе прагматический и гуманистический опыт и большинством исследователей формулируется следующим образом: формирование личности нравственно и физически здоровой, готовой к самоопределению своего места в творческом преобразовании окружающего мира и саморазвитию.

Занятия детей в фольклорно-танцевальных коллективах как адаптационная ступень в процессе социализации личности

Для решения проблем такого рода младшим школьникам предлагается заниматься фольклорными танцами и играми. Овладение искусством расширяет границы общения, связи с миром, облегчает и углубляет взаимопонимание между людьми. Фольклорно-танцевальное образовательное пространство является искусственно созданным, однако оно наиболее близко к естественному, так как основывается на одной из древнейших потребностей человека – потребности в самовыражении посредством танца.

Народные танцы, как правило, массовые и хороводные. Круговые групповые танцы способствуют снижению тревожности и сопротивления, возникновению чувств общности, сопричастности, развитию внутригруппового единства и межличностных отношений. Круг рассматривается как базовая для танцевальной терапии фигура, где все места одинаковы и связаны между собой, все участники танца стоят лицом друг к другу, держатся за руки, чувствуя опору и взаимную поддержку, и могут двигаться одновременно.

Важной чертой народного творчества (танца или народного хорового пения) является то, что у каждого человека могут быть недостаточно яркие исполнительские данные, но общий танец или пение получаются гармоничными и красивыми. В фольклорных песнях и танцах (эти виды искусства обычно совмещаются) можно участвовать, не имея специальной подготовки и получать эстетическое удовольствие от их созерцания и исполнения.

Необходимо отметить такую особенность фольклорно-танцевальной среды, как устойчивость, тогда как большинство других видов деятельности

держатся практически только на педагоге, а учащиеся не взаимодействуют друг с другом. В танцах ситуация иная. Если преподаватель переходит в танце на другое место или даже выходит из круга, то учащиеся могут сами продолжать танец. В хоровод можно войти выйти из него в любой момент, чего нельзя осуществить в другой учебной деятельности.

Одной из наиболее важных, ключевых характеристик фольклорно-танцевальной среды является то, что она позволяет решать различные индивидуальные проблемы и задачи развития в условиях совместной приятной, естественной для детей деятельности.

Обратим внимание на такую составляющую самосознания, как самооценка, и рассмотрим, каким образом фольклорные игры и танцы могут способствовать ее коррекции.

Как отмечают психологи, изменения в двигательном поведении могут привести к изменениям в психике, способствуют здоровью и личностному росту. Многие народные танцы и игры учат ребенка смело поднимать руки вверх, избавляя его от страхов и чувства незащищенности. Одним из примеров может служить армянский танец «Весна».

Как правило, на первом этапе занятий дети очень крепко держат соседей за руки, но постепенная адаптация к среде приводит к тому, что напряжение уходит, уступая дорогу внутренней энергии и положительным эмоциям.

В работе с детьми часто возникают трудности коммуникации. Многим учащимся тяжело вступать во взаимодействие с собеседником, будь то взрослый или сверстник (они не знают, как подойти, как стоять, куда смотреть, не решаются заговорить и т.п.), некоторым не удается поддерживать контакт (иногда ребенок легко входит в игру, но своим поведением ее разрушает), или не получается завершить общение. В этих случаях могут помочь народные танцы и фольклорные игры.

Опыт показывает, что правильно организованная фольклорно-танцевальная среда помогает улучшить отношения в коллективе, разнообразить общение детей, скомпенсировать самооценку младших школьников, учит их лучше понимать друг друга и самих себя. Удовольствие и радость, неизменно сопровождающие народные танцы и игры, положительно сказываются на развитии всех психических функций, что повышает учебный потенциал, способствуют личностному росту каждого школьника.

Многие руководители фольклорных ансамблей считают, что фольклор необходим сегодняшним детям: подрастающее поколение нужно «ориентировать на бесспорные образцы, показать им лучшее, что есть в народной, духовной, светской музыке». Если фольклор преподается дополнительно в школе, где разные предметы дополняют друг друга, «в совокупности своей помогают ученикам более полно проникнуться той или иной эпохой, ее культурной атмосферой, мировоззрением и мироощущением, особым ритмом жизни.

Традиционная праздничная культура в России всегда представляла собой живую, яркую, многообразную сторону жизни людей, включала в себя

различные формы и являлась объединяющим началом для коллективного творчества.

Народная игра – это начальный этап формирования активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. Все навыки и умения, полученные в процессе игры во время драматического исполнения, декламации, интонирования песенных припевов, исполнения хороводных и плясовых движений, не исчезают. Они остаются на всю жизнь.

В коллективной игре вырабатывается умение взаимодействовать со своими игровыми партнерами, соотносить свои желания с чужими, навыки самоконтроля и дисциплины. Большое влияние оказывает игра на формирование таких качеств характера, как выдержка, упорство, инициативность, стремление к победе; роль игры важна для развития воображения, образного мышления, в игре складывается умение ориентироваться в сложных ситуациях, делать единственно правильный выбор из множества открывающихся возможностей в напряженном темпе игры. Эта способность находится в непосредственной связи с развитием речи, с умением манипулировать словами и понятиями.

Таким образом, народные игры воспитывают практически все качества, необходимые ребенку в процессе социализации: умение сосредоточиться, мгновенно реагировать, командовать и подчиняться, стоять за себя, разделять чужое настроение и многое другое.

Проблемы социализации личности тесно связаны с вопросами этнокультурной толерантности. Функционирование этнокультурной толерантности как социально-психологического феномена в музыкальном образовании проявляется:

- в установке на уважительное отношение, понимание, принятие моделей музыкальной культуры, ценностей, духовных потребностей, эстетических, художественных, музыкальных вкусов «другого» (группы, общности, народности);

- в актуализации и развитии в личности толерантного отношения к своей и иной музыкальной культуре, проявляющегося в эмоциональной устойчивости, эмпатии, гибкости мышления и диалогичности, самоконтроля саморегуляции;

- в опоре на учет социально-психологических факторов, влияющих на проявление этнокультурной толерантности-интолерантности в процессе общения с иными музыкальными культурами и их представителями.

Важнейшими педагогическими условиями формирования этнокультурной толерантности учащихся в процессе уроков музыки являются:

- включение в репертуар музыкальных занятий подлинно художественных народных, классических и современных произведений разных стран, способных вызвать у учащихся активный интерес и чувство эмпатии;

- создание необходимой эмоционально-творческой атмосферы и поликультурной среды, в которой развиваются отношения с музыкальной культурой разных народов;

- художественная направленность коммуникативной деятельности учителя музыки и учащихся;

- активная музыкально ориентированная полихудожественная деятельность учащихся на основе познания различных этнокультурных обычаев и традиций.

Роль народного художественного творчества в нравственно-патриотическом воспитании личности

Нравственность - особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п.

Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества.

В гуманистическом мировоззрении как раз и находят свое выражение многообразные отношения к человеку, к обществу, к духовным ценностям, к деятельности, составляющие содержание гуманистической сущности личности. Гуманность представляет собой совокупность нравственно-психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности.

Как качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений с другими людьми, установления межличностных отношений. Это качество личности раскрывается в проявлении доброжелательности и дружелюбия; готовности прийти на помощь другому человеку, внимательности к нему; рефлексии — умении понять другого человека, поставить себя на его место, в эмпатической способности к сочувствию, сопереживанию; в толерантности — терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению.

Важным условием воспитания гуманности является организация коллективной учебной, общественно полезной деятельности, особенно таких ее видов, где учащиеся поставлены в ситуации непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и поддержки, защиты младшего, слабого.

Влияние искусства на личность носит комплексный характер, воздействуя одновременно на чувства, разум и волю человека, именно через искусство проходит передача духовного опыта, закладываются основы нравственно-патриотического воспитания. Цель его состоит в формировании гражданственности, как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, Любви к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Оно формирует у учащихся представление о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры так и в других странах. Это направление воспитательной работы достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, артистов и др.

Необходимой составной частью формирования патриотического и интернационального сознания является изучение фактического материала о защите нашего отечества, о воинской доблести и славе народов нашей страны. Патриотическое воспитание и формирование культуры межнационального общения осуществляются в процессе: включения учащихся в активный созидательный труд на благо своей Родины; бережного отношения к истории отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа; воспитания любви к малой родине, к своим местам; воспитания готовности к защите Родины, укреплению ее чести и достоинства, установлению братских, дружественных отношений с представителями других стран и народов, изучению обычаев и культуры разных этносов. Содержание патриотического и интернационального воспитания в учебной и внеурочной деятельности реализуется с помощью многообразных форм: беседы, экскурсии, поездки, концерты. Важную роль в патриотическом воспитании на хореографическом отделении играет организация бесед по изучению государственных символов Российской Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. Большое значение в этой работе придается изучению природы родного края, его исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляется и развивается чувство любви к Родине. А для формирования культуры межнационального общения необходимо изучать народно – сценический танец, раскрывающий историю, культуру стран, традиции и обычаи народов.

Нравственное воспитание формирует чувства терпимости, благородства, порядочности, гуманности; взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи и требовательности, заботы о старших и младших, уважительного отношения к представителям противоположного пола; воспитание самодисциплины, способности к самоконтролю, самоуправлению, самопознанию и саморегуляции, что помогает глубже понимать и ценить идеи гуманизма их общечеловеческий характер. Нравственно – патриотическое воспитание через приобщение к искусству становится неотъемлемой, органической частью культурной жизни учащегося. Оно играет все возрастающую роль в воспитании подрастающего поколения, формируя тем самым высоко нравственно-патриотичную и духовную личность.

Искусство танца связано незримой нитью с перерастанием национального в интернациональное. С открытием новых хореографических миров, которые, являются творческим продолжением познанного и достигнутого, расширяя горизонты искусства за счет выявления самобытных и сильных сторон, присущих каждой национальной культуре.

Хореографическое искусство как часть НХТ и его роль в нравственно-патриотическом воспитании

Хореографическое искусство является одним из средств воспитания и всестороннего развития, учащихся. Именно здесь заложены многие формы нравственно-патриотического воспитания детей. И успешнее всего реализуется

развитие зрительных, слуховых и двигательных форм, чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное утомление и дает дополнительный импульс для мыслительной деятельности.

Хореографическое искусство и его роль в нравственно-патриотическом воспитании детей обусловлено синтезирующим характером, которое объединяет в себе музыку, изобразительное искусство, театр и пластику движений – танец. В танце находили выражение различные стороны жизни человека, особенности национального характера. Постепенно утратив прямую связь с трудом и обрядом, танец стал искусством, воплощающим красоту человека, многообразные состояния его духа.

Народный танец имеет огромное значение в воспитании национального самосознания, отражающегося в особенностях жизненного уклада, обычаях, морально-эстетических взглядах и убеждениях.

Переходя из поколения в поколение, народный танец развивается и совершенствуется, сохраняя основные национальные черты. Эти черты проявляются в характере и координации движений, в музыкально-ритмической и метрической структуре танца, а также в манере его исполнения.

Бережно сохраняют и обогащают новым содержанием фольклорные традиции: Государственный академический ансамбль народного танца им. И.А. Моисеева – служит основой для его постановок; Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», основанный Н. С. Надеждиной – известен постановками русских народных танцев, особенно лирических хороводов; ансамбли песни и танца – своеобразные хранители русского танцевального фольклора. Особо следует отметить танцевальные группы Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, Государственного Северного русского народного хора, Воронежского русского народного хора и ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова.

Таким образом, народный танец является видом в хореографическом искусстве, который является неиссякаемым источником нравственно-патриотического воспитания, где формируется доброжелательное отношение к культуре других народов, независимо от цвета кожи и вероисповедания.

Роль хореографического искусства в нравственно-патриотическом воспитании учащегося является сам процесс овладения основами танцевального искусства, в котором раскрывается творческий потенциал, психофизические параметры личности, приобщение к духовно- нравственным, эстетическим, патриотическим ценностям требующие от воспитуемых внутренней собранности, внимания, волевых усилий.

Нравственно-патриотическая воспитательная работа учащихся в ДШИ на хореографическом отделении, как и в любом другом, предполагает воспитание, прежде всего через предметы, проводимые на отделении и через формы деятельности.

Вопросы и задания

1. Раскройте различные подходы к пониманию сущности понятия «педагогика народного художественного творчества».
2. Охарактеризуйте основные понятия педагогики

3. Раскройте роль народного художественного творчества в процессе социализации личности.
4. Охарактеризуйте особенности и тенденции современного развития народного художественного творчества
5. Какова роль народного художественного творчества в педагогическом процессе
6. Роль народного художественного творчества в нравственно- патриотическом воспитании личности.
7. Роль хореографического искусства в нравственно-патриотическом воспитании детей
8. Роль занятий детей в фольклорно-танцевальных коллективах в социализации личности

Раздел 2. Ребенок как субъект художественного обучения и воспитания

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста

Организация содержания и процесса художественного обучения и воспитания строится с учетом возрастных особенностей обучаемых.

Под возрастными особенностями в психологии понимаются специфические свойства личности, закономерно изменяющиеся в процессе смены возрастных стадий развития. Возрастные особенности образуют определенный комплекс многообразных свойств, включающих познавательные и другие характеристики индивида. Поэтому особое значение имеет учет возрастных особенностей в процессе обучения и воспитания

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин разработали общую схему периодизацию детства, в основу которой положено представление о том, что каждому возрасту как своеобразному и качественно специфическому периоду человека соответствует определенный тип ведущей деятельности.

Для младшего школьного возраста (6-10 лет) наиболее характерной является учебная деятельность. На ее основе у младших школьников возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование), а также потребности и мотивы учения.

Показателям наиболее типичных возрастных психических особенностей детей младшего школьного возраста являются:

- моторная активность;
- сенсорно-перцептивная активность (потребность в новых впечатлениях, способность их воспроизведения и сохранения);
- интеллектуально-волевая активность (интеллектуальная инициативность, любознательность, интерес к выявлению связей, объективизация и воспроизведение трудных ситуаций);

- эмоционально-выразительная активность (способность к эмоционально-выразительному самовыражению);
- способность (ее мера) к включению всех этих форм психической активности в реальную социальную деятельность, поведение, общение (а также учение и игру).

Первые четыре показателя зарождаются и естественно проявляются в «самодеятельности» детей этого возраста. Последний показатель определяет позицию ребенка как школьника, деятельность которого характеризуется всеми основными чертами общественно-полезной деятельности.

В учебно-воспитательной деятельности моторная, сенсорно-перцептивная и интеллектуально-волевая активность всегда соотносится с ведущей ролью мотивационной, эмоционально-выразительной активности. Для данного возрастного периода характерны следующие объективно существующие особенности, наиболее часто проявляющиеся в учебной практике:

- разрозненный, неорганизованный художественный опыт;
- «зжатость», «закрепощенность»;
- недостаточная вокально-слуховая координация;
- потребность в частой смене эмоциональных настроений (у младших школьников психологи отмечают своеобразную импульсивность, бесконтрольность эмоционального состояния);
- склонность к непосредственному сопереживанию;
- интерес к внешней форме действия;
- стремление к самовыражению в звуковых, двигательных, зрительных формах;
- образное воображение, интерес к восприятию искусства особенно в форме яркого выразительного исполнения учителем;

Таковы общие сведения о возрастных психологических особенностях младших школьников.

Особенности эстетического воспитания в младшем школьном возрасте

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве, именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности.

Одной из особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в школу. У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным человеком для ребенка становится учитель. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения становятся их собственными. Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника.

Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с эстетическим идеалом является детская литература, мультипликационные фильмы и кино. Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то люди, звери, или фантастические вымышленные существа, наделенные человеческими

качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и жестокости, справедливости и лживости.

С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности осознаются и дифференцируются. Это проявляется в том, что многие дети относятся к искусству и действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Тяга к духовному общению с искусством постепенно превращается для них в потребность.

Другие дети общаются с искусством вне собственно эстетического отношения. Они подходят к произведению рационалистически: получив рекомендацию прочитать книгу или посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения сути. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения.

Таким образом, младший школьный возраст - это особенный возраст для эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный фундамент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей личности.

Возрастные особенности подростков

Подростковому возрасту соответствует общественно-полезная деятельность, включающая в себя такие виды, как учебная, трудовая, общественно-организационная, спортивная и художественная. В процессе выполнения этих видов общественно-полезной деятельности у подростка возникает стремление участвовать в любой общественно необходимой работе, рефлексия на собственное поведение, умение оценивать возможности своего «я», то есть самосознание.

Подростковый возраст (отрочество) характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка. Это возраст интенсивного формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, нравственных принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении.

С психолого-педагогической точки зрения подростковый возраст определяется как возраст общения. В этот период особенно ярко выражается тенденция общения со сверстниками. Она выступает как особая практика

действий подростков в коллективе, направленная на самоутверждение, на реализацию норм отношений взрослых. Центральным психологическим новообразованием данного возраста выступает возникающее у подростков чувство взрослости как форма проявления самосознания.

Из психологических качеств личности подростка можно выделить:

- тенденцию к установлению психологической общности в целях, установках, чувствах, оценках со сверстниками;
- особый интерес к представленным в коллективе внешним формам выражения духовной жизни;
- стремление к самоутверждению в формах жизни данного коллектива.

Вышеперечисленные качества влияют на отношение подростков к прошлому своему опыту (к известному), к перспективному опыту (опыту взрослой жизни) и к новизне в целом.

В отношении к прошлому опыту видна поляризация оценок. Не все принимается в опыте взрослой жизни. С одной стороны, пафос утверждения позиции подростка выражается в тенденции к героическому, возвышенному; с другой – мера негативизма выступает в возрастающей критичности отношения к обыденно-необходимым формам взрослой жизни.

Интеллект подростка развивается за счет расширения границ его социальной жизни, а эмоциональная сфера обогащается за счет усвоения духовных ценностей коллектива.

Оценка и самооценка – доминирующее звено, своеобразный стержень психической жизни подростка. Их завышенность объясняет противоречивость в характере школьников этого возраста. Не добываясь успеха в какой-либо деятельности, подросток может расценивать эту деятельность крайне негативно.

Многообразие «публичных форм» музыкальной деятельности – коллективное музицирование (хоровое, ансамблевое пение, игра на музыкальных инструментах), диспуты, дискуссии, где в наибольшей мере выражена активность подростков, поможет педагогу регулировать уровень активности учащихся. Педагогу следует ориентироваться на художественную игру как форму построения учебной художественной деятельности, так как занятия всегда оставляют возможность для активизации индивидуального опыта детей и создания условий, обеспечивающих увлекательность процесса занятий.

Данный возрастной период характеризуется постепенным возрастанием интереса к художественно-познавательным процессам, стремлением проникнуть в сущность и природу творчества. У подростка формируется способность к сравнениям, сопоставлениям, развивается ассоциативность мышления, проявляется стремление к самообразованию, потребность в самостоятельном общении с искусством.

На основе имеющегося художественного опыта, знаний об искусстве, исполнительской культуре происходит становление художественного вкуса. «Разброс» вкусовых предпочтений зачастую приводит к тому, что в сфере

интересов и потребностей подростка начинает происходить смена ценностных ориентаций, и порой не в сторону высокохудожественных образцов искусства.

Важнейшим условием развития личности учащегося является социальная среда. Семья как часть социальной среды, является одним из важнейших факторов развития личности. Именно в семье происходит первоначальное приобщение ребенка к культуре общества, формируются ведущие духовные потребности и интересы.

Однако далеко не одна только семья составляет ту атмосферу учащегося, которая оказывает влияние на его музыкально-эстетические интересы и предпочтения: существуют и территориально-бытовые группы, группы совместного досуга.

Не менее важен и уровень культурной среды общества. В настоящее время современная культура приобретает, в большинстве случаев, зрелищный характер. В искусстве наблюдается смещение границ эстетического и внеэстетического. В силу возрастных особенностей наибольшему воздействию мнимых ценностей искусства подвергается молодежная аудитория.

В связи с этим возрастает необходимость ценностного ориентирования учащихся на уроках искусства на лучшие образцы отечественной и зарубежной классики.

Народное художественное творчество как средство воспитания личности

Важность искусства в эстетическом воспитании не вызывает сомнения, так как оно является собственно его сутью. Особенность искусства как средства воспитания заключается в том, что в искусстве "сгущен, сконцентрирован творческий опыт человека, духовное богатство". В художественных произведениях различных видов искусства люди выражают свое эстетическое отношение к бесконечно развивающемуся миру общественной жизни и природы. "В искусстве отражается человеческий духовный мир, его чувства, вкусы, идеалы". Искусство дает огромный материал для познания жизни. «В том-то и заключается основная тайна художественного творчества, что художник, подмечая основные тенденции развития жизни, воплощает их а такие полнокровные художественные образы, которые с огромной эмоциональной силой действуют на каждого человека, заставляя его постоянно размышлять о своем месте и назначении в жизни».

В процессе общения ребенка с явлениями искусства, накапливается масса разнообразных, в том числе и эстетических, впечатлений.

Искусство оказывает широкое и многостороннее воздействие на человека. Художник, создавая свое произведение, глубоко изучает жизнь, вместе с героями любит, ненавидит, борется, побеждает, гибнет, радуется и страдает. Любое произведение вызывает наше ответное чувство. Б.М. Неменский так описал это явление: "И хотя сам по себе творческий процесс создания художественного произведения как будто уже совершился, каждый человек вслед за художником творцом погружается в него всякий раз, когда воспринимает произведение искусства. Он вновь и вновь в меру своих личных

способностей становится творцом, "художником", переживая жизнь как бы "душой автора" того или иного произведения, радуясь или восхищаясь, удивляясь или испытывая гнев, досаду, отвращение".

Встреча с явлением искусства не делает человека сразу духовно богатым или эстетически развитым, но опыт эстетического переживания помнится долго, и человеку всегда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные от встречи с прекрасным.

Жизненный опыт ребенка на различных стадиях его развития настолько ограничен, что дети не скоро научаются выделять из общей массы собственно эстетические явления. Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.

Рассматривая проблему эстетического воспитания средствами искусства необходимо учитывать возрастные особенности школьников

Воспитание искусством тем самым преследует цель, прежде всего воздействия на внутренний мир ребенка, на его индивидуальное духовное богатство, которое определит и его дальнейшее поведение". В связи с этим становится совершенно понятно: для того, чтобы вести ребенка по пути творческого постижения искусства, нужно знать, как воздействует искусство, в чем заключена его воспитательная роль.

Существует несколько видов искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, театр, кино, хореография, архитектура, декоративное искусство и другие. Специфика каждого вида искусства в том, что оно особо воздействует на человека своими специфическими художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками, различными природными материалами. Музыка, например, непосредственно обращена к музыкальному чувству человека. Скульптура затрагивает другие струны человеческой души. Она передает нам наглядно объемную, пластическую выразительность тела. Она воздействует на способность нашего глаза воспринимать прекрасную форму. О воздействии живописи на человека можно судить по конкретному примеру.

Каждый вид искусства и искусство вообще обращено к любой человеческой личности. А это предполагает, что любой человек может понимать все виды искусства. Педагогический смысл этого мы понимаем в том, что нельзя ограничивать воспитание и развитие ребенка лишь одним видом искусства. Только совокупность их может обеспечить нормальное эстетическое воспитание. Это, конечно, вовсе не значит, что человек должен непременно испытывать одинаковую любовь ко всем видам искусства. Эти положения хорошо выделены в трудах А.И. Бурова. «Способности ребенка неодинаковы, и потому каждый волен в соответствии с ними предпочитать тот или иной полюбившийся ему вид искусства. Все искусства должны быть доступны человеку, но они могут иметь неодинаковое значение в его индивидуальной жизни. Полноценное воспитание невозможно без восприятия человеком и без воздействия на него всей системы искусств. Тем самым духовные силы ребенка будут развиваться более или менее равномерно».

Эстетическое воспитание школьников

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели изменялись начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней.

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты.

Задачами эстетического воспитания является формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее, формирование эстетических вкусов и идеалов личности, развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.

Глубокое переживание эстетического чувства неразрывно со способностью эстетического суждения, т.е. с эстетической оценкой явлений искусства и жизни.

Вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими категориями эстетического воспитания.

Реализация эстетического воспитания средствами искусства на уроках художественного цикла

В школе встреча детей с произведениями искусства происходит в основном на уроках художественного цикла (литературе, музыке, изобразительном искусстве). Эти же предметы и являются основными в системе эстетического воспитания. Они играют решающую роль в формировании у детей эстетических идеалов, их художественного вкуса, эстетического отношения к действительности и искусству.

В своей сущности предметы художественного цикла, именно как предметы школьного обучения, являются собирательными, обобщающими, интегративными, комплексными. Они представляют собой сложное единство самого искусства, его теории и истории, навыков практического творчества.

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-творческой деятельности. Основным и главным элементом литературы как учебного предмета является, конечно, само искусство — произведения художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои

психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. Литература обеспечивает и собственно литературное развитие. Оно означает хорошее знание основных художественных произведений, умение применять законы общественной жизни к анализу литературных явлений. Это умение особенно потребуется школьнику в жизни, когда возникнет необходимость самостоятельно дать оценку любому художественному произведению, защитить свою позицию, убедить других в своей правоте. Школа развивает подлинный художественный вкус, учит глубокому анализу произведений искусства с позиций эстетики.

Велика роль литературы в использовании свободного времени школьников. Чем бы они ни увлекались, интерес к литературе для большинства остается постоянным. Чтение не только обогащает духовную жизнь. Оно создает ничем не заменимую разрядку. Психика человека испытывает немалые перегрузки. Литература вводит его в новый мир. Он переживает эмоциональное напряжение, отличное от обычного жизненного, и отдыхает, наслаждаясь игрой творческого воображения.

Музыка как интегративный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах.

Изобразительное искусство как комплексный предмет объединяет познание самих художественных произведений, элементы искусствознания, теории изобразительной деятельности, освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения.

Рассмотрим воспитательно-образовательные возможности каждого из элементов, составляющих содержание школьного учебного предмета по искусству.

Велика роль литературы в использовании свободного времени школьников. Чем бы они ни увлекались, интерес к литературе для большинства остается постоянным. Чтение не только обогащает духовную жизнь. Оно создает ничем не заменимую разрядку. Психика человека испытывает немалые перегрузки. Литература вводит его в новый мир. Он переживает эмоциональное напряжение, отличное от обычного жизненного, и отдыхает, наслаждаясь игрой творческого воображения.

Другой важнейший предмет художественного цикла в школе — «Музыка». Известный детский композитор и автор программы по музыке Д.Б. Кабалевский особо отмечает важность этого предмета: «Музыка — искусство, обладающее большой силой эмоционального воздействия на человека... и именно поэтому она может играть громадную роль в воспитании духовного мира детей и юношества». Он включает в себя музыку, хоровое исполнение как искусство, элементы теории, истории музыки, музыковедение как часть искусствознания. В содержание предмета «Музыка» введено восприятие звучащей музыки и хоровое исполнение, усвоение нотной грамоты и элементов

музыковедения, овладение навыками игры на простейших музыкальных инструментах и развитие способности к музыкальной импровизации. Другой известный педагог Ю.Б. Алиев пишет: «Урок музыки дает осознание радости музыкального творчества, формирует чувство сопричастности к прекрасному, способность наслаждаться тем нравственно-эстетическим содержанием, которое вложено композитором или народом в произведение музыки».

Ведущей задачей на уроке на уроке музыки, отмечают Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко, авторы учебника «Методика музыкального воспитания в школе», - является «формирование слушательской музыкальной культуры учащихся, потому что сегодняшней ученик в будущем непременно слушатель, проявляющий свои интересы и вкусы. Именно от сформированности слушательской музыкальной культуры зависит, будет ли человек сам совершенствовать свой внутренний мир при общении с искусством либо нет, воспринимая только чисто развлекательную музыку».

Другие авторы отмечают, что ведущее значение должно придаваться хоровому исполнению, так как «...имеющее давние и глубокие народные традиции, хоровое пение развивает не только музыкальные способности, но и качества характера, мировоззрение, художественный вкус, эстетическое чувство». Очевидно, что на уроке нужно стремиться к оптимальному сочетанию всех элементов музыкального воспитания.

Таким образом, в предмете «Музыка» выдвигаются единые эстетические задачи музыкального образования и воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного богатства личности учащихся, нравственно-эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также накоплению знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности.

Наконец, третий учебный предмет художественного цикла в школе — «Изобразительное искусство». Следует иметь в виду, что этот предмет знакомит учащихся не только с живописью, графикой и скульптурой, составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди существующих искусств пять перечисленных занимают особое место. «Произведения изобразительного искусства, архитектуры зримы, вещны, они создают эстетическую среду, окружающую человека дома, на работе, в общественных местах. Это городские архитектурные ансамбли, парки, интерьеры, монументальные произведения живописи и скульптуры, предметы декоративного искусства, технические сооружения, которые воздействуют на человека повседневно, независимо от наличия у него эстетических потребностей».

В содержание предмета «Изобразительное искусство» вводится одновременно восприятие и изучение произведений изобразительного искусства, освоение изобразительной грамоты, развитие творческого отношения к действительности и детское художественное творчество.

Занятия изобразительным искусством развивают умение видеть, наблюдать, дифференцировать, анализировать и классифицировать эстетические явления действительности. Они формируют эстетическое чувство, умение

любоваться красотой реальной действительности и произведений искусства. Они делают человека художником.

Изобразительное искусство дает детям развитие психических свойств, умение творчески и эстетически подходить к решению жизненных задач.

Программа формулирует следующие задачи преподавания изобразительного искусства: развитие понимания явлений окружающей действительности; формирование практических навыков художественной деятельности; систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, пространственного мышления, фантазии, зрительного воображения и комбинаторики, умение выражать в отчетливых образах решение творческих задач (иллюстрации, конструирование); воспитание активного эстетического отношения к действительности и искусству, умения практически применять художественные способности в процессе трудовой, учебной и общественной деятельности.

Таким образом, главная цель изобразительного искусства в школе - духовно обогатить ребенка, научить проникновению в эстетическую сущность произведения искусства.

Между тем, урок - это не единственная форма знакомства детей с искусством. Именно внеклассная и внешкольная работа дают детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Там же они знакомятся и с такими видами искусства как кино и театр.

Особенность этих видов искусства заключается в эмоциональном воздействии на ребенка. Зритель непосредственно испытывает радость сопереживания, невольно чувствует себя соучастником событий и конфликтов, происходящих на сцене. «Своеобразие эстетического воздействия театра, - отмечает А.И. Буров, - обусловлено коллективным характером восприятия». Н.В. Гоголь писал: «В театре толпа ни в чем несходная между собой, разбитая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом».

Театр – синтез многих искусств, объединенных в гармоничное целое. Театр воздействует не только словом, особым эмоциональным состоянием актера, но и пластикой движения, музыкой, светом, цветом, художественным оформлением сцены. А сопереживание зрительного зала и сцены, сопереживания зрителей между собой только усиливает эмоциональное воздействие театрального зрелища. В совокупности всех своих средств театр обладает мощным механизмом воздействия на любую личность, в том числе и ребенка, развивая его нравственно, духовно и, конечно, эстетически.

Таким образом, учитывая эстетическую сущность самого искусства и то, что именно программы по предметам художественного цикла ставят перед собой задачи эстетического развития ребенка, можно сделать вывод, что в рамках школьной программы искусство является основным средством эстетического воспитания. Эта мысль также отмечается в работах Б.М. Неменского, Б.Т. Лихачева, А.И. Букова и других педагогов по эстетическому воспитанию.

Вопросы и задания

1. Каковы особенности музыкально-психического развития детей младшего школьного возраста?
2. Определите роль среды в развитии художественно-эстетической культуры детей младшего школьного возраста.
3. Каковы особенности музыкально-психического развития детей подросткового возраста?
4. Определите роль среды в развитии художественно-эстетической культуры детей подросткового возраста.
5. В чем заключается отличие музыки от других видов искусства?
6. Каковы возможности народного творчества в воспитании человека?
7. Из чего состоит основной музыкальный материал, включенный в программу предмета «Музыка»?
8. Из чего состоит основной художественный материал, включенный в программу предмета «Изобразительное искусство»?

Раздел 3. Формы и методы художественного обучения и воспитания

Функции процесса обучения

Обучение как общественное явление есть целенаправленная, организованная, систематическая передача старшим и усвоение младшим поколением опыта общественных отношений, общественного сознания, культуры производительного труда, знаний об активном преобразовании и охране окружающей среды. Оно обеспечивает преемственность поколений, полноценное функционирование общества и соответствующий уровень развития личности. В этом заключается его объективное назначение в обществе.

Обучение состоит из двух неразрывно связанных явлений: преподавания взрослых и учебной трудовой деятельности, именуемой учением детей. Преподавание есть специальная деятельность взрослых, направленная на передачу детям суммы знаний, умений и навыков и воспитание их в процессе обучения. Учение – специально организованная, активная самостоятельная познавательная, трудовая и эстетическая деятельность детей, направленная на освоение знаний, умений и навыков, развитие психических процессов и способностей.

Социальная, педагогическая, психологическая сущность обучения наиболее полно и ярко проявляется в его практически целесообразных функциях. Среди них наиболее существенная – **образовательная функция**. Основным смыслом образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков и её использование на практике. Наиболее полная реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность. Знания

должны особым образом упорядочиваться, приобретая все большую стройность и логическую соподчиненность, чтобы новое знание вытекало из ранее усвоенного и пролагало путь к освоению последующего.

Конечным результатом реализации образовательной функции является действенность знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, в способности мобилизовать прежние знания для получения новых, а также сформированность важнейших как специальных (по предмету), так и общеучебных умений и навыков.

Воспитательная функция. Воспитывающий характер обучения – отчетливо проявляющаяся закономерность, действующий непреложно в любые эпохи и в любых условиях. Воспитательная функция органически вытекает из самого содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством специальной организации общения учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности. Формирование личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований.

Обучение воспитывает всегда, но не автоматически и не всегда в нужном направлении. Поэтому реализация воспитывающей функции требует при организации учебного предмета, отборе содержания, выборе форм и методов исходить из правильно понятых задач воспитания на том или ином этапе развития общества. Важнейшим аспектом осуществления воспитывающей функции обучения является формирование мотивов учебной деятельности, изначально определяющих её успешность.

Развивающая функция. Так же как воспитывающая функция, развивающий характер обучения объективно вытекает из самой природы этого социального процесса. Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако развивающая функция осуществляется более эффективно при специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее развитие личности. Эта специальная направленность обучения на развитие личности ученика получила закрепление в термине «развивающее обучение». В контексте традиционных подходов к организации обучения осуществление развивающей функции, как правило, сводится к развитию речи и мышления, поскольку именно развитие вербальных процессов нагляднее других выражает общее развитие ученика. Однако это сужающее развивающую функцию понимание направленности обучения упускает из виду, что и речь, и связанное с ней мышление эффективнее развиваются при соответствующем развитии сенсорной, эмоционально-волевой, двигательной и мотивационно-потребностных сфер личности. Таким образом, развивающий характер обучения предполагает ориентацию на развитие личности как целостной психической системы.

Актуальное звучание приобрела и **профориентационная функция обучения.** Общеобразовательная школа закладывает основы профориентационной работы с детьми в плане выявления и развития задатков, способностей, интересов, дарований, склонностей. В этих целях

организуются спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, дифференциация обучения, классы и группы углубленного изучения отдельных предметов. Немалую роль в этом деле играет хорошо поставленное соединение обучения с производительным трудом. С учащимися старших классов проводится специальная профориентационная работа в специальных кабинетах профориентации и на предприятиях. В процессе обучающего и производительного труда, приобретая конкретные знания и навыки

в области той или иной профессии, акцентируя личный интерес на определенных общеобразовательных знаниях, школьник получает возможность ориентации и выбора профессии, непосредственного перехода в сферу производства или продолжения образования в высшей школе.

К функциям процесса обучения можно отнести и функции его составных частей. Функции форм обучения сложны и многообразны. Среди них на первом месте:

Обучающе-образовательная. Форма обучения конструируется и используется для того, чтобы создать наилучшие условия для передачи детям знаний, умений, навыков, формирования их мировоззрения, развития дарований, практических способностей.

Воспитательная функция обеспечивается последовательным введением школьников с помощью системы форм обучения в разнообразные виды деятельности. В результате в работу активно включаются все духовные и физические силы: интеллектуальные, эмоционально-волевые, действенно-практические.

Организационная функция обучения в том, что необходимость соответствия объема, качества содержания образования возрастным возможностям детей требует от учителя четкой организационно-методической инструментальной подачи материала, строго отбора вспомогательных средств.

Психологическая функция форма обучения состоит в выработке у учащихся определенного деятельностного биоритма, привычки к работе в одно и то же время. Привычное время и знакомые условия учебных занятий порождают в детях психическое состояние раскрепощенности, свободы, оптимального напряжения духовных сил.

Содержательная форма учебных занятий в совокупности с активными методами выполняет развивающую функцию. Особенно эффективно она реализуется, когда при изучении темы в учебном процессе используется многообразие форм.

Формы организации учебного процесса обеспечивают коллективную и индивидуальную деятельность детей, выполняя интегрирующе-дифференцирующую функцию. Учебный процесс в своей основе процесс коллективной познавательной деятельности. Дети познают сообща, обмениваются информацией в практических делах, учатся взаимопониманию и взаимопомощи. Вместе с тем обучение есть

процесс развития возможностей личности. Поэтому каждая форма коллективных занятий должна обладать возможностью индивидуализации

деятельности школьников, обеспечивать работу по продвинутым программам одних и подтягиванию до средне-обязательного уровня других.

По отношению друг к другу формы обучения способны выполнять компенсирующую и координирующую функции. В целях повышения эффективности усвоения материала детьми, на основе какой-либо формы обучения могут быть объединены и использованы составные части других форм. При изучении целой темы одна форма, например, урок, может исполнять роль основной, базовой, ведущей по отношению к другим – семинарам, дающим дополнительный материал. Наконец, стимулирующая функция формы организации учебных занятий проявляется с наибольшей силой, когда соответствует особенностям возраста детей, специфики развития их психики и организма. Так, лекционная форма своей монотонностью способна подавить в младших школьниках всякому познавательную активность. Между тем как урок – драматизация рассказа, включающая в действие воображение, речь, мышление, организм в целом, стимулирует их бурную деятельность.

Функции методов обучения обеспечивают обучающе-воспитательное взаимодействие учителя и учащихся. Их сущность и своеобразие заключается в следующем. Прямая функция методов обучения состоит в передаче и организации усвоения детьми знаний, формировании их мировоззрения. На основе знаний методе обеспечивают развитие у учащихся умений и навыков, закрепление их в нервной системе ребенка в качестве нервно-психических образований. Такая прямая функция методов обучения состоит в обеспечении развития у ребенка человеческих сил: интеллектуальных способностей, одаренности, голоса, зрения, обоняния, слуха, физических сил, сенсорной, эмоциональной, духовно – потребностной, волевой сферы.

Реализация этих двух функций в единстве обеспечивает обученность, идейно-нравственное воспитание и нервно - психическое развитие ребенка. Посредованные функции обучения состоят в выработке у школьников задатков и основ культуры умственного и физического труда – фундамента для осуществления непрерывного образования, для развития в них стремления к самообразованию. Воспитательная функция методов обучения направлена на развитие в детях познавательно- творческой активности. Эффективность процесса обучения и воспитания во многом зависит от того, насколько быстро и успешно ребенок превращается из объекта дидактических воздействий в субъект познавательной деятельности. Приведение в движение с помощью методов обучения всех сущностных сил школьников пробуждает у них интерес к содержанию и проблемам учебной деятельности, обеспечивает успех в воспитании познавательной активности.

Таким образом, методы обучения как совокупность приемов и способов обучающего взаимодействия учителя и учащихся коренятся в разнообразных методах человеческого искания истины и познавательного общения. Они научно педагогически преобразуются на основе предъявляемых к ним общих требований и являются важнейшим механизмом осуществления процесса обучения, благодаря реализации их педагогических функций.

Структура процесса обучения

Обучение как процесс представляет собой целенаправленное, организованное с помощью специальных методов и разнообразных форм активное обучающее взаимодействие учителей и учащихся.

Процесс обучения имеет четкую структуру. Ее ведущим элементом является цель. Помимо общей и главной цели – передачи детям совокупности знаний, умений и навыков, развития умственных сил учащихся – педагог постоянно ставит перед собой частные задачи по обеспечению глубокого усвоения школьниками конкретной суммы знаний, умений и навыков. Психолого-педагогическое значение цели заключается в том, что она организует и мобилизует творческие силы учителя, помогает отбирать и выбирать наиболее эффективные содержания, методы и формы работы. В учебном процессе цель «работает» наиболее интенсивно, когда ее хорошо представляет себе не только педагог, но и дети. Разъяснение целей обучения детям является мощным стимулом их познавательной деятельности.

Структурным элементом учебного процесса, вокруг которого разворачивается педагогическое действие, взаимодействие его участников, является содержание социального опыта усваиваемого детьми. В содержании проявляется важнейшее педагогическое противоречие: между огромными запасами общественно-исторической информации и необходимостью отбора из нее лишь основ в целях обучающего познания. Чтобы стать элементом учебного процесса, научная информация должна быть педагогически переработана, отобрана с точки зрения ее актуальности для жизни в данных общественно-исторических условиях, развития сущностных сил ребенка и с учетом возможностей ее освоения детьми различных возрастов. Это противоречие преодолевается педагогической наукой, которая опытно-экспериментальным путем устанавливает количество, качество и степень трудности необходимой для школьников информации, возможности ее усвоения и использования каждым ребенком. Содержание учебного процесса как система может иметь различную структуру изложения. Элементы структуры – отдельные знания или их элементы, которые могут «сцепляться» между собой различным образом. Наиболее распространенными в настоящее время являются линейная, концентрическая, спиральная и смешанная структуры изложения содержания.

При *линейной структуре* отдельные части учебного материала образуют непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев, прорабатываемых за время школьного обучения, как правило, только один раз.

Концентрическая структура предполагает возвращение к изучаемым знаниям. Один и тот же вопрос повторяется несколько раз, причем его содержание постепенно расширяется, обогащается новыми сведениями.

Характерной особенностью *спиральной структуры* изложения является то, что учащиеся, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.

Смешанная структура – комбинация линейной, концентрической и спиральной структур.

Центральной фигурой, системообразующем началом процесса обучения является учитель – носитель содержания образования и воспитания, организатор всей познавательной деятельности детей. В его личности сочетаются объективные и субъективные педагогические ценности. В процессе обучения огромную роль играет весь строй нравственно-эстетического отношения учителя к жизни. Учитель приводит в движение все внутренние и внешние механизмы процесса обучения: он передает знания, организует и стимулирует познавательную деятельность детей, пробуждает интерес и формирует у них потребность в знаниях.

Главным участником, активнейшим саморазвивающимся субъектом учебного процесса является сам ребенок, учащийся. Он тот самый объект и субъект педагогического познания, ради которого создается процесс обучения. В процессе познания в сознание ребенка совершается сложнейший процесс отражения реальной действительности с помощью разнообразных научно обоснованных методов обучения. В качестве механизмов освоения действительности детьми выступают деятельность и общение.

В процессе обучения ребенок не только объект воздействия, но и субъект познания. В познавательной деятельности им движет естественное противоречие между его стремлением к активному участию в жизни, к взрослости и отсутствием необходимого для этого жизненного опыта, знаний, умений, навыков. Стимулы познавательной деятельности школьников связаны прежде всего с возможностью снятия противоречия за счет получаемого образования.

Движущимися силами, стимулами коллективного познания являются для детей и привлекательность коллективного общения, обучающего взаимодействия; и повышенная эмоциональность коллективного восприятия; и противоречия, расхождения мнений, возникающие в этом процессе. Общая учебная цель побуждают учащихся к преодолению всех трудностей и несоответствий, объединяют в стремлении к общему положительному результату.

Существенным элементом структуры познавательного процесса являются методы обучения. Они являются способами обучающего взаимодействия учителя и учащихся. Характер процесса обучения во многом зависит от индивидуальности учителя и учащихся. В педагогической практике огромную роль играет не столько потенциальная эффективность самих методов обучения, сколько индивидуальная методическая система учителя, сложившаяся система его взаимодействия с детьми.

Процесс обучения немыслим без такого элемента, как организационные формы. Форма обучения представляет собой ограниченную по времени и организационную в пространстве познавательную совместную деятельность учителей и учащихся. Ведущая форма обучения – урок. Органичным элементом структуры процесса обучения является самостоятельная внеурочная (домашняя, библиотечная, кружковая) работа учащихся по

усвоению обязательной и свободно получаемой информации, по самообразованию.

Важное место в структуре процесса обучения занимает такой элемент познания, как практическое применение знаний, умений и навыков в производительном, общественно полезном труде. В общественной жизни. Речь идет не только о практических занятиях, а прежде всего о реальном, общественно значимом труде школьников в сфере производства, который требует особого внимания к политехнической направленности знаний. Этот элемент процесса синтезирует в себе все остальные, дает возможность проверить качество результатов обучения жизненной общественной практикой.

Завершающим элементом структуры процесса обучения является педагогическая диагностика. Она обеспечивается совокупностью специальных методов, способов и приемов, направленных на выявление качества знаний, умений и навыков учащихся, на получение обратной информации об эффективности его обучающего взаимодействия со школьниками. Диагностика позволяет педагогу вносить коррективы в учебный процесс: изменять формы обучения, вводить новые методы, своевременно подтягивать отстающих и обеспечивать возможности продвигаться вперед успевающим. Среди методов диагностики – индивидуальный и фронтальный устный опрос, многообразные самостоятельные письменные работы, практические задания воспроизводящего и творческого характера. Своевременная и правильная педагогическая диагностика исключает формализм в работе учителя, помогает ему вместе с детьми более точно определить их способности и дарования, делать выбор в дифференцированном обучении.

Методы исследования и их характеристика

Под исследованием в области педагогики понимается процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях.

Педагогические исследования подразделяются на фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные исследования своим результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги теоретических и практических достижений педагогики или предлагают модели развития педагогических систем на прогностической основе.

Прикладные исследования – это работы, направленные на углубленное изучение отдельных сторон педагогического процесса, вскрытие закономерностей многосторонней педагогической практики.

Разработки направлены на обоснование конкретных научно-практических рекомендаций, учитывающих уже известные теоретические положения.

Любое педагогическое исследование предполагает определение общепринятых методологических параметров. К ним относятся проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения. Основными критериями качества педагогического исследования

являются критерии актуальности, новизны, теоретической и практической значимости.

Логика и динамика исследовательского поиска предполагают реализацию ряда этапов: эмпирического, гипотетического, экспериментально-теоретического (или теоретического), прогностического.

На эмпирическом этапе получают функциональное представление об объекте исследования, обнаруживают противоречия между реальной образовательной практикой, уровнем научных знаний и потребностью постичь сущность явления, формулируют научную проблему.

Гипотетический этап направлен на разрешение противоречия между фактическими представлениями об объекте исследования и необходимостью постичь его сущность. Он создает условия для перехода от эмпирического уровня исследования к теоретическому.

Теоретический этап связан с преодолением противоречия между функциональными и гипотетическими представлениями о нем.

Создание теории позволяет перейти к прогностическому этапу, который требует разрешения противоречия между полученными представлениями об объекте исследования как целостном образовании и необходимостью предсказать, предвидеть его развитие в новых условиях.

В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать такой сложный и многофункциональный объект, каким является образовательный процесс. Применение целого ряда методов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры.

Методы педагогического исследования в отличие от методологии – это сами способы изучения педагогических явлений, получения научной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий.

Выделяются следующие особенности:

1. Этическая направленность (эксперименты, противоречащие нравственным и этическим нормам, запрещены, недопустимость риска для здоровья и развития).
2. Неповторимость.
3. Неоднозначность (т.к. влияют много причин).
4. Конечная цель педагогических исследований - установление закономерности в педагогических процессах.

Принципы выбора методов исследования:

1. Принцип адекватности метода существу изучаемого явления;
2. Принцип совокупности методов исследования.

Классификация методов исследования.

1. Теоретические
2. Научно-прикладные
3. Экспериментальные

Все методы исследования подразделяются по масштабу: глобальный; локальный; микро-эксперимент.

По цели: констатирующий (изучаются существующие педагогические явления); проверочный уточняющий (проверяется гипотеза); созидательный, преобразующий, формирующий (в процессе создаются новые педагогические явления).

Методы подразделяются на три группы:

1. методы изучения педагогического опыта;
2. методы теоретического исследования;
3. математические и статистические методы;

Методы изучения педагогического опыта – это способы исследования реально складывающегося опыта организации образовательного процесса. При изучении педагогического опыта применяются такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, изучение письменных, творческих и графических работ учащихся, анкетирование.

Наблюдение – целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал. При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных объектов наблюдения.

Этапы наблюдения:

1. определение задачи и цели (то есть для чего ведется наблюдение);
2. выбор объекта, предмета и ситуации (что собираемся наблюдать);
3. выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать);
4. выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи);
5. обработка и интерпретация полученной информации (каков результат).

Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом той группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное наблюдение – со “стороны”; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и выборочное.

Наблюдение – это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние личностные особенности (установки, интересы, психические состояния) исследователя.

Методы опроса – беседа, интервью, анкетирование.

Беседа – самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с целью получения дополнительной информации или разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Разновидностью беседы является интервьюирование, принесенное в педагогику из социологии. При этом методе опроса исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью вопросы записываются открыто.

Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Анкетирование еще называют заочным опросом.

Результативность вышеперечисленных методов опроса во многом зависит от содержания задаваемых вопросов. План беседы, интервью и анкета – это перечень вопросов (вопросник).

Этапы составления вопросника: определение характера информации, которую необходимо получить; составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть заданы; составление первого плана вопросника; предварительная его проверка путем пробного исследования; исправление вопросника и окончательное его редактирование.

Изучение продуктов деятельности учащихся (рисунков, контрольных работ, чертежей и т.п.) может дать необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о его отношении к работе и о достигнутом уровне умений и навыков в той или иной области.

Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент. Это специально организованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его педагогической эффективности. Педагогический эксперимент – исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в педагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического явления и условий его протекания.

Этапы эксперимента:

- теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследования, его задач и гипотез);
- методический (разработка методики исследования и его плана, программы, методов обработки полученных результатов);
- собственно эксперимент – проведение серии опытов (создание экспериментальных ситуаций, управление опытом и измерение реакций испытуемых);
- аналитический – количественный и качественный анализ, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций.

Эксперимент бывает естественным и лабораторным (когда создаются искусственные условия для проверки). Чаще всего используется естественный эксперимент. Педагогический эксперимент делится на констатирующий (устанавливает реальное состояние дел в процессе) и преобразующий, то есть когда проводится целенаправленная его организация для определения условий развития личности школьника или детского коллектива. Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения контрольных групп.

Перечисленные методы еще называют методами эмпирического познания педагогических явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических фактов, которые подвергаются теоретическому анализу. Поэтому и выделяется специальная группа

Арт- терапия

Арт - терапия – один из методов психологической работы, использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека. Любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, звуком, движением, рисованием. Но для некоторых это единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. Предоставить такую возможность всем нуждающимся – задача арт - терапии.

Термин «арт - терапия» стал использоваться в нашей стране сравнительно недавно. Относительно молодой возраст имеет и направление лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работы, которое он обозначает. С английского языка это понятие можно перевести как «лечение, основанное на занятиях художественным (изобразительным) творчеством...» Однако на практике арт - терапия далеко не всегда связана с лечением в строгом медицинском смысле слова. Хотя лечебные задачи, несомненно, ей свойственны, существует много примеров применения арт - терапии скорее как средства психической гармонизации и развития человека (например, в образовательной практике), как пути к разрешению социальных конфликтов или с другими целями.

В определенной мере арт - терапия выступает в качестве реального противовеса «технократическим» средствам врачевания, образования и решения социальных противоречий, все чаще обнаруживающим свою несостоятельность.

Арт - терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — основанными исключительно на вербальной коммуникации — формами психотерапевтической работы. Ниже приведены некоторые наиболее значимые, из этих преимуществ.

1. Практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного опыта и социального положения) может участвовать в арт - терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков.

2. Арт - терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с речевым общением

3. Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным «мостом» между специалистом (психотерапевтом, психологом, педагогом и т. д.) и клиентом.

4. Арт - терапия является средством свободного самовыражения и самопознания.

5. Арт - терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.

Как самостоятельное направление в лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работе арт - терапия насчитывает всего несколько десятилетий своей истории. В качестве эмпирического метода арт - терапия начала формироваться с середины XX века.

1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт - терапевтического направления. Именно тогда были созданы первые профессиональные объединения.

Растущая зрелость и профессионализация арт - терапии ведут к тому, что этот метод превращается в одну из форм современной психотерапии, сочетающей в себе терапевтические факторы невербальной экспрессии с вербальным взаимодействием специалиста и клиента. Свидетельство тому — все более широкое использование термина «арт - психотерапия» (прежде всего применительно к тем формам арт - терапии, которые имеют реконструктивную направленность), подчеркивающего качественно новый уровень развития арт - терапии в целом.

Таким образом, можно утверждать, что арт - терапия является активно эволюционирующим и изменяющимся направлением в лечебной, социальной и педагогической работе.

Методы арт- терапии

В последнее время арт - терапия все шире используется в социально-культурной сфере, включаясь в деятельность учреждений по обслуживанию тех или иных категорий граждан, реабилитационных учреждений, центров психического здоровья, в различные формы работы с местными сообществами и социальными меньшинствами. За рубежом, например, арт - терапия применяется в работе с правонарушителями в тюрьмах и после их освобождения из мест заключения, при оказании помощи безработным, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и во многих других областях.

Используются разнообразные формы арт - терапевтической работы, как индивидуальные, так и групповые, главным образом, в виде открытых студийных или тематически-ориентированных групп. Особенностью таких форм работы является то, что они не носят "психотерапевтического" характера, как правило, не связаны с использованием психодинамического подхода. Участие в них является сугубо добровольным и не предполагает заключения психотерапевтического контракта.

Основной акцент делается на стимулировании коммуникации участников группы, развитии у них практических навыков, в том числе связанных с производственной деятельностью. Задачами работы таких групп является также преодоление социальной деривации, освоение участниками группы более адаптивных форм поведения (в частности, в ситуации конфликта), выражение ими своих переживаний, работа над проблемами, характерными для групп с

различным составом участников, повышение самооценки и укрепление их идентичности, развитие творческого потенциала, личностный "рост" и ряд других.

Деятельность открытых студийных групп может предполагать работу с разными материалами, например, обучение технике живописи, декоративных изделий из кожи, меха и других материалов.

В работе тематически - ориентированных групп применяются разнообразные темы и упражнения:

- темы и упражнения, предполагающие работу с разными изобразительными материалами;
- темы, связанные с восприятием себя;
- упражнения и темы, позволяющие изучать отношения в семье и работать с семейными проблемами;
- групповые игры и физические упражнения;
- упражнения и темы, позволяющие исследовать и разрешать конфликты;
- техники, предполагающие сочетание изобразительной работы с другими формами творческого самовыражения (прослушиванием музыки, чтением стихов, движением и танцем, исполнением ролей и т.д.).

Через работу с многогранными и неисчерпаемыми символами в искусстве развиваются ассоциативно-образное мышление, а также заблокированные или слаборазвитые системы восприятия.

Методы арт - терапии ресурсные, так как находятся вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Чем лучше человек умеет выражать себя, тем полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью.

Арт - терапия формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами и «зигзагами судьбы», умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных задач, не ожидая «вдохновения» или особых условий для творчества.

Интеграция различных психических функций задействует весь потенциал человека для целенаправленной реконструкции личности. Человек открывает общие закономерности творческого процесса, как в искусстве, так и в жизни, и постепенно два понятия соединяются в одно – ИСКУССТВО ЖИТЬ, то есть умение складывать из мозаики событий, явлений, представлений цельную картину окружающего мира, вносить порядок в хаос и сделать из него нечто, имеющее смысл.

Арт - терапевт создает для клиента безопасную среду и обеспечивает ее различными изобразительными материалами, находится рядом с клиентом в процессе его изобразительного творчества, затем участвует в обсуждении мыслей и чувств клиента, материалов и получившегося произведения искусства.

Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы техники арт - терапии, достаточно широк: внутри и межличностные конфликты, кризисные состояния, в том числе экзистенциальные и возрастные кризисы,

травмы, потери, ПТСР, невротические и психосоматические расстройства, в консультировании и терапии детей и подростков.

Методы арт - терапии открывают невиданный простор для творческих поисков психолога (любые виды психокоррекции, расширение диагностических методов, развитие личности, семейные и детско-родительские отношения, жизненные, возрастные и экзистенциальные кризисы, психологические травмы), психотерапевта (психические заболевания, пограничные состояния, многие органические поражения и расстройства, посттравматическая психотерапия, умственная отсталость и т.д.).

1. Самовыражение (экспрессия). Искусство является просто незаменимым, когда невозможно выразить свои переживания словами, например, при исследовании определенных сторон внутреннего мира человека (глубинных слоев бессознательного), требующих выражения или гармонизации (исцеления). Поэтому искусство и методы арт терапии подчас становятся единственным видом «связи» между человеком и миром, клиентом и консультантом, пациентом и психотерапевтом.

2. Искусство и творчество. Мы можем легко выстроить ассоциативный ряд: искусство – творчество – переживание – креативность. Креативность изначально присуща человеку как виду, задумана природой и является одним из основополагающих жизненных принципов. Человек творческий всегда найдет решение в любой ситуации. Найти творческое (креативное) решение – это значит сделать то, что (как чаще всего кажется) никто до тебя не делал, то есть адаптироваться к новой ситуации, в которой человек оказался.

Искусство и методы арт - терапии обращаются к внутренним силам человека, происходящим из его творческих возможностей. Искусство терапевтично по своей природе, оно содержит в себе средства приспособления «Я» к окружающей реальности, возможности совладать с экзистенциальными проблемами существования этого «Я».

3. Творчество и удовольствие. Творчество как процесс неразрывно связано с понятием удовольствия, творчество и боль – понятия трудно сочетаемые. Основой для творчества является переживание, которое «говорит» нам о преходящей природе любого чувства, о том, что любую боль можно пережить, переболеть, пропустить через себя и отпустить. Методы арт терапии являются одними из наиболее бережных и экологических способов решения внутренних задач и проблем.

4. Искусство и научение. Великое свойство искусства состоит в том, что это уникальный способ передачи универсального и индивидуального человеческого опыта. Вряд ли какой-то иной вариант передачи информации способен столь эффективно и элегантно разминуться с проблемой отцов и детей. Это – средство фиксации опыта, которое не обладает качеством обязательности, морализаторства, навязчивости. Искусство не претендует ни на объективность, ни на истинность, ни на поучительность, и не ставит перед собой прикладных, прагматических целей. В отличие от науки, которая фиксирует опыт в жесткой форме, искусство сохраняет его в достаточно неопределенной форме. Это дает зрителю (слушателю, участнику) возможность самому делать выводы,

определять свое отношение к предлагаемому, принимать или не принимать любое содержание, любой смысл, любой урок из множества содержащихся в каждом произведении искусства.

5. Искусство и игра. Деятельность, связанная с собственным художественным творчеством, является для большинства людей, кроме профессионалов именно в этой области, совершенно непривычной, новой, неисследованной.

Таким образом методы арт - терапии дают возможность относительно безболезненного доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление изменениям.

Танцевально-двигательная терапия

Что же касается танцевально-двигательной терапии, то непрерывная смена ритмов, различные по характеру рисунка танцы, аутентичные движения, сопровождающие практически каждую песню, несут в себе освобождающий и терапевтический заряд такой огромной силы, что лишают нас сомнений относительно их уместности в концепции интегративной арт - терапии.

Общеизвестно, что движения связаны с нервной системой, именно она в основном занимается движениями мышц органов, неподконтрольных сознанию структур. Качественным грациозным движениям соответствует качественная жизнь.

Ни для кого не секрет, что танцевальные терапевты, руководители творческих хореографических коллективов относятся к телу и разуму как к единому целому, определяя их взаимное воздействие как залог здоровой психики. Удивительно, что в русских танцах и танцевальных движениях других этносов, помимо движений-сигналов личности, движений-символов, движений ролевого направления, существуют уникальные по своей психофизиологической связи детали.

Например, внутренне зажатый, имеющий проблемы психологического плана человек, пойдя в круг и подражая раскованным движениям танцующих, всегда выдаст себя тем, что руки его не будут подниматься на ту высоту, при которой открывается доступ к подмышкам. Большие скопления лимфатических узлов в подмышечных впадинах представляют собой центры "защиты" не только на клеточном, тканевом, но и общеорганизменном уровне; и при поднятых руках они оказываются "доступными", что свидетельствует об уровне доверия танцующих друг к другу.

"Полное вытягивание рук, – утверждает А. Лоуэн, – выражает полные чувства. Если плечи связаны подавленным гневом, растягивание рук укорачивается, а чувства ослабевают". Значит, танцуя при исполнении фольклорной песни, посредством работы со свободными движениями рук мы снимаем зажатость плечевого пояса, избавляясь от гнева.

Характерная для русских танцев релаксация рук, особенно кистей, предназначенных для производства тонких дифференцированных движений,

позволяет производить сбросы накопившихся зажимов. Но ведь наши руки – это наша речь, наше мышление. Становится понятным, какую сферу личности мы пытаемся привести в порядок, осваивая танцевальные движения для рук.

Сильный эффект оказывают характерные для русских танцев движения ног: исполнители танцуют со слегка согнутыми коленями, всей стопой активно взаимодействуя с землей. Стопа почти не отрывается от земли, а во время притопывания, которые словно вбивают ногу в землю, осуществляется столь необходимое заземление. Человек, твердо стоящий на земле, имеет не только уверенную осанку, но и соответствующий характер.

Фольклор и арт - терапия

Творчество есть та притягательная точка, к которой в той или иной степени устремляется личность любого человека. Творчество как способ самореализации создает условия для раскрепощения, снятия стрессов, самовыражения, внутренней свободы человека. Возможно, это происходит по той причине, что творчество конструктивно по своей природе. Мир был сотворен. Человек, созданный по образу и подобию Творца, на собственном уровне также является творцом. Интересно, что в Библии написано: "И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему". Некоторые интерпретаторы советуют понимать слово "сотворим" как предложение человеку быть сотрудником в деле собственного сотворения. Это предполагает активную нашу работу на фоне тех природных задатков, талантов и даров, которые мы получили де-факто.

Наше стремление сделать лучше себя и то, что мы создаем, показывает, что сама природа творения заключается в стремлении к совершенству, к гармонии и красоте. Воспроизведение один к одному всего, что было, не обеспечивает этого движения, тормозит развитие человеческой культуры.

Вопрос о том, почему творчеству и творческому подходу в обучении уделяют так много внимания, уже содержит в себе ответ. Разум есть следствие творчества, творчество есть следствие разума. Творчество – это не просто создание чего-либо, но вкладывание в это нечто частицы своей души. Таким образом, оказывается, что во время творческого процесса гармонизируются все три компонента человеческой природы – тело, разум, сердце.

Установка на творчество лежит в основе различных развивающих методик. Вдумайтесь в слово развитие. Какая-то структура, прежде скрученная, начинает раскручиваться, развиваться, с тем, чтобы стать видимой во всех подробностях. Творчество есть следствие развития.

Несомненно, что самое главное условие успешного обучения – это непереносимое присутствие творческого начала на уроках и во внеурочное время.

При ознакомлении с фольклорными традициями русского народа одним из способов развития – способность творить – будет работа с глиняными игрушками-свистульками (на примере Орловской области), самый лучший вариант – с изготовленными собственными руками. Другой вариант – жалеики, рожки и прочее.

Освоение звука посредством музыкальных инструментов (в частности, свистулек) позволяет услышать, узнать, полюбить вначале один звук, потом ощутить расширение мира за счет появления второго звука и его взаимодействия с первым и, наконец, добавить объем и многоплановость с появлением третьего звука.

Работая в течение некоторого времени только с одним звуком, удастся сделать важное открытие: внутри одного звука мир так же полон и сложен, как и вся вселенная вокруг. Чем тоньше научится человек чувствовать мир и звук как часть себя и мира, тем сильнее и глубже будут развиты его чувства, а значит, он будет иметь более богатый внутренний мир. Богатство же внутреннего мира при свободе самовыражения позволит беспрепятственно обмениваться этими богатствами людям, тем самым, умножая красоту и добро во вселенной.

Удивительные возможности увлечь даны педагогу-руководителю творческого коллектива, который сам прошел эту школу познания звука и весь горит восторгом открытия. Трудно отрицать, что успех педагога напрямую зависит от степени его искренней заинтересованности в том, что он делает, и включенности в процесс.

Если педагог во время занятия только дает указания, проводя те или иные упражнения, а сам остается в стороне – не поет вместе с детьми, не зажигает их своим задором, не дополняет своей неповторимостью, то дистанция между ним и его учениками постепенно превращается в пропасть.

Совершенно нереально представить себе ведущего группу песенного фольклора, который стоит в стороне, только создав условия для работы группы, как это часто бывает на определенных этапах в ходе арт-терапии.

Вести за собой может только тот, кто идет, кто не пребывает в уверенности, что достиг вершин, а продолжает непрерывно развиваться и не боится в этом сознаться.

Самым высоким уровнем творческого осмысления, происходящего в отношениях с русской народной песней, является импровизация, свободное владение ситуацией на основе глубоких знаний текстов песен и их характеров. Но такой уровень слаженности становится возможен только в случае, если ваши ученики уже настолько благодарны друг другу за соучастие в песне, что научаются слышать другого и уступать ему.

Умножение радости через самовыражение и доставление радости другим – вот главное ядро совместной работы. Все непременно получится, если мы будем слышать друг друга, а фольклор учит этому просто замечательно.

Наша цель – не чистое исполнительство, позволяющее примерять песню, как красивое платье, а вхождение в мир песни и пребывание в нем. Даже можно сказать, обмен мирами, когда песня становится нами, а мы – песней. Только при этом условии вы увидите восторженные лица слушателей и почувствуете страстное желание окружающих петь вместе с вами. Только тогда красота созидания объединит своими волнами всех, кто ему сопричастен.

В реальной жизни у нас постоянно совершается переход сознания от "хочу" к "не хочу" и обратно. Но подсознательно мы чувствуем, что требуется нашему телу, душе, духу, что для них хорошо, и порой, сказав "нет" в реальной

жизни, мысленно мы все равно присутствуем в месте отказа.

Взаимодействие и взаимоподдержка в постоянной или временной группе позволяют выработать уверенность в себе за счет негласных позитивных оценок деятельности члена самой группой, принимающей то, что мы делаем. Постепенно эти приобретения закрепляются и на физическом уровне.

Таким образом, важность физических привычек определяется тем результатом, по которому мы впоследствии можем проводить диагностику. Она, в свою очередь, демонстрирует и качественное продвижение в освоении песенного фольклора, и приобретение новых умений социального плана: дети уже 12-14 лет не видят проблем в том, чтобы учить других, будь то их гипотетические дети или вполне взрослые люди.

Взаимная поддержка, приобретение уверенности в себе, самораскрытие и возрастающая адекватная самооценка – все психотерапевтические элементы органично вписываются в структуру песенной культуры русского народа. Впрочем, сказать "вписываются" – значит привнести нечто извне. Более точным будет сказать "имеют место", "присущи".

Сказать, что пение само по себе преобразует человека, – значит, ничего не сказать. Нам песня представляется некой лабораторией, в стенах которой имеется все необходимое для каждого из нас.

Наряду с проработкой отдельных состояний мы утверждаем, что при работе с песенным фольклором происходит и коррекция отдельных черт личности человека, сопряженных с нежелательными для социума явлениями. Замкнутость, стеснительность, агрессивность постепенно нивелируются и переходят в свою противоположность. Скандал и злоба потому разрушительны, что неритмичны в нашем подчиненном различным ритмам мире. Они ломают установленную гармонию, размеренность, красоту переплетающихся мелодий. К тому же на физиологическом плане все негативные эмоции, являющиеся следствием нежелательных черт личности, вызывают задержку дыхания, нарушают его ритм, что не может сказываться положительно и на всем самочувствии человека.

Таким образом, поскольку индивидуальные задачи становятся обще групповыми, тогда и движение всей группы к поставленной цели становится необходимым условием развития индивидуальности каждого ее члена.

Значение наглядного материала в работе

Принцип наглядности – один из принципов дидактики. Указания о необходимости широкого использования наглядного материала в процессе обучения и воспитания можно найти в программе, предназначенной для любого образовательного учреждения.

Принцип наглядности обучения в современной дидактике – это ориентация на использование в процессе обучения разнообразных средств наглядного представления соответствующей учебной информации.

Разработка теории наглядности обучения в России связана с именами русских ученых и педагогов М. В. Ломоносова (1711- 1765), Н. И. Пирогова (1810- 1818), К. Д. Ушинского (1824- 1870) и др.

Впервые в педагогике теоретическое обоснование принципа наглядности обучения дал Я.А. Коменский в 17в. «Мир чувственно - воспринимаемых вещей в картинках» -само название одной из его учебных книг показывает путь, которым должно идти познание ученика.

К.Д. Ушинский дал глубокое психологическое обоснование наглядности обучения. Ученый значительно обогатил методику наглядного обучения, разработал ряд способов и приемов работы с наглядными пособиями.

В.В. Плодовцев обосновал роль наглядности в выборе методов обучения.

Б.Е Райков создал первую классификацию средств обучения. Наглядность как средство обучения предназначена для создания у учащихся статистических и динамических образов. Наглядные средства могут служить основой для самостоятельной работы учащихся.

Наглядные средства наиболее успешно решают следующие дидактические задачи: способствуют развитию наглядно- образного мышления; выступают в роли средства активации внимания при усвоении любого учебного материала; позволяют конкретизировать изучаемые теоретические вопросы;

расширяют сферу показа практического применения изучаемого материала;

создают возможность для моделирования ряда процессов и явлений, не доступных непосредственному наблюдению; наглядно систематизирует и классифицируют изученные явления при помощи схем, таблиц и пр...; содействуют активизации учебно- познавательной деятельности учащихся;

позволяют получать информацию о степени усвоения учебного материала.

Иллюстративный материал рекомендуется использовать:

- для изучения вопросов, трудных для понимания и требующих дополнительного наглядного разъяснения;
- обобщений и систематизации тематических смысловых блоков.
- общего «оживления» учебного материала;
- повышения мотивации.

Сущность наглядности. Наглядность есть свойство, особенность того психического образа объекта или явления, которое создается человеком в результате процессов восприятия, памяти, мышления и воображения; есть показатель простоты и понятности этого образа и зависит наглядность образа от особенностей личности, от уровня развития ее познавательных способностей, от ее интересов и склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать, ощутить данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного объекта.

Функции наглядности:

- помогает воссоздать форму, сущность явления, его структуру, связи, взаимодействия для подтверждения теоретических положений;
- формирует у учащихся визуальную и слуховую культуру;
- дает учителю обратную информацию : по западным вопросам учащимся можно

судить об усвоении материала, о движении мысли учащихся к пониманию сути явления.

Сущность самодеятельного творчества. Функции самодеятельного творчества

Термин «функция» заимствован из математики, в буквальном переводе с латинского – «предназначение». Функции самодеятельности – это ее общественное предназначение, обусловленное общественными потребностями и особенностями системы социально-культурной деятельности. Существует огромное количество разных классификаций функций. Рассмотрим классификацию функций самодеятельного творчества Е.И. Смирновой.

Самодеятельность, организуемая культурно-досуговыми учреждениями, является подсистемой 3-х больших систем.

1. Организованная самодеятельность для ее участников (но не для руководителей) относится к сфере досуга. В силу этого самодеятельность обладает функциями досуга.

2. Разворачиваясь на базе культурно-досуговых учреждений, являясь содержательной частью их работы, самодеятельность сама оказывается социально-культурной деятельностью и поэтому как часть этого целого не может не обладать ее функциями.

3. Содержательная основа самодеятельности является частью какой-либо из сфер культуры: художественная самодеятельность – часть художественной культуры общества, техническая самодеятельность – часть технической культуры. Поэтому эти связи порождают новые группы функций.

Рассмотрим эти функции поподробнее:

1. функции свободного времени (досуга) :

а) функция отдыха или рекреативная функция – восстановление сил, затраченных на производстве, в сфере труда, смена деятельности, эмоциональное переключение;

б) Гедонистическая функция (Гедонис – бог удовольствия) или функция развлечения – реализация потребности в радости, наслаждении, положительных эмоций;

в) Функция развития личности – усвоение знаний, умений и навыков;

Функции социально-культурной деятельности:

а) Воспитательная. В самодеятельном коллективе реализуется опосредованно, руководитель в роли воспитателя через творческую деятельность воздействует на личность, изменяя ее качества в лучшую сторону;

б) Созидательно-творческая. Руководитель самодеятельного коллектива создает творческую атмосферу, побуждает участников к творческой деятельности, созданию нечто нового, самобытного и оригинального, или хотя бы элементов творчества. Не все виды и жанры самодеятельности являются творческими, многие из них – репродуктивные;

в) Просветительная или информационно-комментаторская. Получение какой-либо информации, знаний в процессе творческой деятельности с комментариями руководителя коллектива;

г) Гедонистическая - реализация потребности в радости, наслаждении, положительных эмоций в процессе занятий любимым видом творчества;

д) Коммуникативная – функция общения. В самодеятельном коллективе реализуется более качественно, так как здесь происходит общение с людьми, имеющими такие же интересы и потребности в творчестве;

е) Функция культурного посредничества – участники самодеятельности пропагандируют своим творчеством тот или иной жанр искусства, тем самым являются посредниками между аудиторией, населением и профессиональным искусством;

3. Частные функции: рассматривая частные функции, следует отметить, что система взглядов на классификацию явлений культуры, а тем более на функции каждого вида находится в процессе становления. Однако какому бы виду культуры самодеятельность ни принадлежала, она является подсистемой общей культуры в целом, а общей же направленностью культуры является социализация, гуманизация, «очеловечивание» человека, развитие его сущностных сил и способностей. Содержанием любого вида культуры (политической или технической) является соответствующих способностей человека (политических или технических).

В первых двух случаях определяются общие функции самодеятельности, присущие всем ее видам. Что касается третьего, то здесь обнаруживаются функции, присущие одним видам и не свойственные другим. Таким образом, природа самодеятельного творчества полифункциональна.

Самодеятельность как социально – педагогическое явление

Самодеятельность – предметная деятельность, как и всякая другая подобная деятельность, имеет предметные результаты. Например, в хоре – это песня, театре – спектакль, хореографии – танец и т.д.

В первый блок (блок управления) входят цели, задачи, программа деятельности, сами руководители.

Во второй блок – материалы, люди, средства производства. В третий – сам процесс производства.

Целью педагогики является образование и просвещение. Активность учеников и педагогов взаимна, они одинаково участвуют в педагогическом процессе. Продукт – новые, приобретенные в результате целенаправленного действия качества индивида или группы.

Блоком управления здесь является блок педагогического руководства, а содержанием деятельности – процесс изменения качеств личности, процесс человека более совершенного в сравнении с его же собственными качествами в момент включения в эту педагогическую деятельность.

В самодеятельном творчестве в блоке управления должны быть обозначены не только педагогические задачи, но и задачи предметной

деятельности. Специфика самодеятельных организаций заключается в том, что в отличие от других педагогических систем педагогический процесс протекает не на условно-дидактическом материале, а в форме предметной деятельности. Но в отличие от систем производственных предметная деятельность и ее результаты являются не главной целью, а средством решения педагогической задачи.

Таким образом, педагогический процесс в самодеятельном творчестве носит двойственный характер, так как в результате своей деятельности обладает как предметным, так и педагогическим результатом.

Специфика педагогического процесса в самодеятельном коллективе :

1. Все педагогические организации имеют ограниченный во времени педагогический процесс (школа – 11 лет, вуз – 5 лет). В самодеятельном коллективе он не ограничен временными рамками и имеет тенденцию к максимальной продолжительности с учетом активной жизни человека.

2. Цели и задачи любой другой педагогической системы задаются извне, а конечный результат выносится за рамки этой системы, т.е. человека готовят к деятельности, которая начинается после его выхода из данной системы (выпускник вуза пользуется полученными там знаниями уже после окончания). В самодеятельности участника не готовят к другой деятельности, его развивают ради самой этой деятельности, а еще, точнее, ради самого участника. Таким образом, извне самодеятельности задается только цель – всестороннее развитие личности, которая присутствует и в педагогической системе, а остальные цели и задачи складываются в процессе предметной деятельности.

3. Участие в самодеятельности добровольно и свободно. Педагогический процесс протекает в нем опосредованно. Задачи самодеятельного творчества не могут игнорировать потребности и мотивы участников, не могут не опираться на них. Без учета реальных интересов, потребностей и пожеланий участников, без обеспечения их высокой активности, то есть без превращения объекта в субъект действия педагогический процесс в самодеятельном коллективе невозможен.

Субъект → задачи → деятельность → субъект в более совершенном виде → более совершенные задачи → более содержательная и совершенная деятельность → субъект в еще более совершенном виде....

4. Руководителю самодеятельного коллектива необходимо учитывать индивидуальные характеристики участников: возраст, уровень образования, мотивы деятельности, предпочтительные формы занятий, степень развитости специальных способностей. Это значит, что особенностью самодеятельности как педагогической системы является исключительное положение и роль блока «участники».

5. Специфическим является и положение руководителя. Он должен быть не только педагогом, но и, в первую очередь, творческим работником, специалистом в каком-либо виде или жанре искусства, психологом, руководителем, организатором всей деятельности.

6. В самодеятельном коллективе часто практикуется самоуправление – старостат, совет, правление, бюро, актив и т.п. Это также является

специфической особенностью педагогического процесса в самостоятельном коллективе.

Организация творчества в системе задач самостоятельности

Нет одинаковых самостоятельных коллективов, так как задачи, стоящие перед ними многообразны. Но систему этих задач все же можно выявить. Самостоятельные коллективы чрезвычайно многообразны (даже в пределах одного жанра). Они различаются и составом участников, и творческими позициями руководителя или другими условиями. Еще больше они отличаются конкретным видом деятельности: исполнительским, авторским, художественно-критическим. Тем не менее, задачи каждого коллектива можно представить как некую систему, представляющую несколько взаимосвязанных уровней.

Высший – всестороннее и гармоничное развитие личности

Задачи, зависящие от особенностей содержания каждого класса (вида) самостоятельности – художественная, прикладная, техническая и др.

Задачи, связанные с возможностями каждого относительно узкого жанра самостоятельности. Эти задачи создают соответствующую педагогическую ситуацию в данном коллективе, свои педагогические задачи.

Задачи организации самостоятельности как творческого процесса принадлежат к числу общих задач, а поэтому могут рассматриваться как одно из главных оснований общей методики организации самостоятельности.

Основные принципы организации педагогической работы в хореографическом коллективе

Педагогика школы выработала дидактические принципы: развивающего обучения, доступности, наглядности, научности, связи с жизнью, систематичности, прочности и последовательность усвоения знаний, положительной мотивации и благоприятного эмоционального фона.

Основываясь на общих дидактических принципах, искусство хореографии выработало свои собственные методы и принципы, раскрывающие ее специфику, дающие возможность преподавать хореографию не просто как предмет, а как живое образное искусство.

В процессе занятий хореографией у школьников формируется представление о связи музыки и танца с жизнью, о хореографическом искусстве, как своеобразной форме отражения жизни, об истории развития культуры через призму истории хореографии.

Основной задачей уроков хореографии является не столько научить танцевать, сколько сохранить и развить природную подвижность суставов и эластичность связок, обеспечивающих природную грацию, которой наделен с рождения почти каждый человек.

Ведущую цель урока хореографии в общеобразовательной школе выражает *принцип развивающего и воспитывающего обучения*: всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, включающее его интеллектуальное, физическое, нравственное и эмоциональное развитие. Весь процесс обучения

направлен на развитие таких качеств личности, которые в будущем обеспечат ребенку социальную адаптацию и помогут успешной самореализации.

При использовании в методике разнообразных форм работы с детьми важным компонентом педагогического процесса в хореографии является системность и систематичность преподавания. Систематические занятия соразмерно развивают фигуру, вырабатывают правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека собранность, элегантность, учат грациозному движению.

На основных этапах развития знаний, умений, навыков реализуется принцип системности. Так, на первом этапе ставится задача формирования у детей основ хореографической грамотности, выражающейся в постановке корпуса, ног, рук, головы в соблюдении танцевальной осанки при исполнении знакомых движений: шаге, беге, подскоках. Параллельно с этим ставится задача ознакомления учащихся с элементами музыкальной азбуки, законами соотношения движения и ритма, с мелодией и характером музыки.

Принцип наглядности в хореографии – это в первую очередь не иллюстративность, а непосредственное восприятие. Любое движение показывается педагогом-хореографом в законченном виде, как мини-танец, и только затем раскладывается на составные элементы. Проучив движение поэтапно, его исполняют в законченном виде, отрабатывая манеру и стиль исполнения. Необходимо демонстрировать не иллюстрацию с изображением танцующих, а живое движение, которое ребенок тут же «примеряет» на себя.

В физиологическом и психологическом аспектах понимается в хореографии принцип доступности. Любое движение должно изучаться в строгом соответствии с возрастными анатомическими и психологическими особенностями детей.

Принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения помогает преодолеть трудности обучения при разных природных данных учащихся и постоянном пополнении класса новенькими.

Таким образом, урок хореографии предлагает своеобразные, специфические методы тренировки видов памяти, необходимых в жизни и трудовой деятельности любому человеку.

Таким образом, танец предлагает свою систему эстетического, физического и нравственного воспитания личности.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте функции процесса обучения
2. Структура процесса обучения
3. Дайте характеристику методам исследования
4. Охарактеризуйте танцевально-двигательную терапию
5. Охарактеризуйте фольклор и арт – терапию как направление народного творчества
6. Значение наглядного материала в работе
7. Раскройте сущность самодеятельного творчества.
8. Охарактеризуйте функции самодеятельного творчества
9. Самодеятельность как социально – педагогическое явление

10. Выделите основные принципы организации педагогической работы в хореографическом коллективе

Раздел 4. Художественно- педагогическая деятельность и приоритетные профессиональные качества руководителя НХТ

Понятие педагогической деятельности, её структура и цель

В мире существует множество профессий, и все они отличаются друг от друга той деятельностью, которую осуществляют.

Итак, педагогическая деятельность – особый вид общественно полезной деятельности взрослых людей, сознательно направленной на подготовку подрастающего поколения к жизни в соответствии с экономическими, политическими, нравственными, эстетическими и другими целями общества.

ПД есть сознательное вмешательство взрослых людей в объективно-закономерный общественно-исторический процесс воспитания детей.

Цель этого вмешательства – преобразование человеческой природы в «развитую специфическую рабочую силу» (К. Маркс), подготовка члена общества.

ПД организует объективный процесс воспитания, ускоряет и улучшает подготовку детей к жизни, т.к. она (ПД) вооружена: педагогической теорией (теоретическими знаниями); педагогическим опытом (практическим опытом); системой специальных учреждений.

Кратко охарактеризуем роль педагогической теории в ПД. ПД опирается на научную педагогическую теорию, которая занимается изучением: законов воспитания; воспитательного влияния жизненных условий; их требований к человеку.

Тем самым научная педагогическая теория вооружает педагогическую деятельность достоверными знаниями, помогает ей стать глубоко осознанной, эффективной, способной к разрешению возникающих противоречий.

Основные компоненты, составляющие структуру педагогической деятельности. Структура – это взаиморасположение и связь составных частей чего-либо; строение, устройство.

Начальный компонент педагогической деятельности – знание педагогом потребностей, тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку (т.е. учитель должен знать, какого человека надо воспитывать для общества).

Второй компонент ПД – многообразные научные знания, умения, навыки (ЗУН), накопленные человеком в области производства, культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются

подрастающим поколениям. В результате освоения этих основ у человека формируется осознанное отношение к жизни – мировоззрение.

Третий компонент ПД – собственно педагогические знания, воспитательный опыт, мастерство, интуиция.

Четвертый компонент ПД – высочайшая гражданская, нравственная, эстетическая, экологическая и др. культура ее носителя.

Профессор Н.В. Кузьмина в структуру ПД включает следующие компоненты, рассматривая ПД как цикл этапов педагогического управления: гностический; проектировочно-целевой; конструктивный; организационный; коммуникативный.

Функции педагогической деятельности. Передача знаний, умений и навыков (ЗУН), формирование на этой основе мировоззрения у воспитанников.

Развитие интеллектуальных сил и способностей подрастающего поколения, эмоционально-волевой и действенно-практической сфер.

Формирование нравственного поведения учащихся на основе сознательного усвоения нравственных принципов и навыков поведения в обществе.

Формирование эстетического отношения к действительности (учить распознавать прекрасное и безобразное, отстаивать прекрасное).

Укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и способностей.

Все эти функции ПД взаимосвязаны. Передача ребенку ЗУН, организация его многообразной деятельности закономерно влечет за собой развитие его сущностных сил, потребностей, способностей, дарований. Функции ПД направлены на формирование разносторонне развитой личности учащихся.

Цели педагогической деятельности. Центральным звеном всякой педагогической деятельности являются цели воспитания детской личности.

Цель – это предвидение желаемого, возможного конечного результата деятельности.

Педагогическая цель отражает в себе философские, экономические, нравственные, правовые, эстетические, биологические представления общества о совершенном человеке и его предназначении в жизни общества.

Значит, цели работы учителя определяются обществом, т.е. учитель не свободен в выборе конечных результатов своего труда.

Но конкретные задачи, исходящие из цели, учитель должен выдвигать сам, сообразуясь с педагогическими условиями. Деятельность учителя – всегда творческая деятельность по управлению другой деятельностью – деятельностью учащихся. При этом учитель должен выстраивать логику своей деятельности с опорой на потребности и интересы воспитанника и преобразовывать их в заданные обществом цели учебно-воспитательной работы.

В качестве цели-идеала обычно выступает идея всестороннего развития всех сущностных сил человеческой личности, ее возможно полная физическая, интеллектуальная и духовно-нравственная самореализация; бесконечное совершенствование человека и общества на этой основе.

Понятие педагогической системы. Ее структура

Каждому известно, что процесс образования и воспитания происходит в разнообразных объединениях людей: в семье, в школьном классе, в студиях и кружках, в неформальных группах.

Эти объединения – суть социальные системы. Используя понятие «педагогическая система», можно отразить и обобщить в нем различные организации воспитателей и воспитанников, учителей и учащихся.

Педагогическая система (далее – ПС) – множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающих поколений и взрослых людей.

Структурные компоненты – обязательные и постоянные компоненты ПС: субъект деятельности, субъекто-объект деятельности, их взаимоотношения.

Функциональные компоненты изменчивы в разных ПС: цель, содержание, способы, средства, организационные формы деятельности.

Такой системный подход дает возможность целостно (во взаимосвязи) изучать, планировать и организовывать различные объединения людей с позиций их взаимодействия, вскрывать связи управления.

Можно считать, что ПС возникает тогда, когда появляется потребность в воспитании, образовании и обучении каких-либо групп людей.

При этом ПС представляет собой сложную, непрерывно изменяющуюся социальную систему управления, в которой решаются образовательно-воспитательные задачи и достигаются педагогические цели.

Ниже представлена существующая определенная иерархия педагогических систем.

Большие ПС образования страны (система высшего и среднего специального образования) подчиняют себе средние ПС, например государственные и частные школы, внешкольные учреждения. Те, в свою очередь, подчиняют себе малые ПС: классы, учебные группы, ученические производственные звенья и бригады, кружки, секции, группы по интересам.

Малые ПС включают в себя учащихся, педагогов, родителей, непосредственно участвующих в воспитательном процессе.

«В малых педагогических системах воспитатели и воспитуемые взаимодействуют непосредственно. Их гражданские и дидактические отношения реализуются в повседневном общении.

Педагоги управляют учебным процессом в подсистемах, участвуют в организации различных объединений школьников, строят целесообразные (или не очень целесообразные) воспитательные отношения, которые способствуют либо позитивному становлению учащихся, формированию и закреплению положительных черт характера и форм поведения, отражающих соответствующий уровень потребностно-мотивационного плана личности; либо стимулируют формирование отклоняющегося поведения на фоне часто возникающих негативных эмоциональных состояний, приводящих к школьной дезадаптации. Как правило, деятельность педагога является одним из действенных способов оказания помощи воспитанникам.

Фактором оказания педагогической помощи является грамотная организация учащихся для различных видов учебной и внеучебной работы на основе учета их индивидуально-типологических особенностей» (Л.Ф. Спирин).

Структура педагогической системы

В каждой ПС всегда есть девять основных компонентов: цель деятельности, субъект педагогической деятельности (тот, кто управляет системой), субъекто-объект деятельности (тот, кем управляют: ребенок, ученик, студент), взаимоотношения «субъект – субъекто-объект», содержание деятельности, способы деятельности, педагогические средства, организационные формы и результат деятельности. Все эти компоненты находятся во взаимосвязи и взаимодействии.

Каждая из ПС возникает с определенными целями и выполняет определенные функции. Рассмотрим, например, цели создания малой ПС – спортивной секции: укреплять здоровье учеников, развивать их физические качества – и большой ПС – педагогического института: профессионально обучать человека, чтобы он овладел педагогической специальностью.

Значит, ПС различаются прежде всего своими целями. В системе налицо управляющие подсистемы (учителя, воспитатели) и управляемые подсистемы (воспитуемые).

Сделаем уточнение: каждая личность воспитанника является не только объектом педагогической деятельности, но и субъектом собственной деятельности, саморазвития, самовоспитания. В учебно-воспитательном процессе школьники участвуют в конкретных видах деятельности (учебной, эстетической, трудовой, спортивной и т.д.). Именно в них реально осуществляется саморазвитие и формирование личности.

Педагогическая деятельность в педагогической системе

Своеобразную трактовку понятия педагогической деятельности дает Л.Ф. Спирин, профессор Костромского государственного педагогического университета, разделяя взгляды на деятельность таких видных ученых, как С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, П.С. Граве, О.А. Конопкина, И.С. Ладенко, Г.Л. Павличкова, В.П. Симонов. Их взгляды позволяют рассматривать деятельность учителя как в аспекте методологического понимания деятельности человека вообще, так и в узкопрофессиональном ее понимании.

Обратимся еще раз к анализу понятий «человеческая деятельность» и «педагогическая деятельность».

Под «деятельностью» понимается активность индивида (субъекта), направленная на изменение мира, на производство или порождение определенного объективированного продукта материальной или духовной культуры.

И.П. Подласый определяет понятие деятельности как «многообразие занятий человека; все то, что он делает».

Функциональной клеточкой, единицей деятельности, психологи называют действие, т.е. какой-то отдельный акт, поступок человека.

Эти акты – действия или поступки – основаны на тех или иных побуждениях или мотивах и направлены на определенную цель. Психологами доказано, что целенаправленность деятельности обозначает ее осознанность.

И поскольку в различных условиях цель может быть достигнута различными способами и средствами, действие выступает как решение задачи.

Авторитетные психологи неоднократно подчеркивали, что весь ход человеческой деятельности обусловлен прежде всего объективной логикой задач, в разрешение которых включается человек, а строение деятельности – соотношением этих задач.

Деятельность человека, и педагога в том числе, раскрывается как иерархия задач разной трудности. При этом образ – цель действий более высокого порядка детерминирует (причинно обуславливает) цели действий более низкого порядка. Например, цель учителя – сформировать нравственное поведение ученика. Для этого он осуществляет много различных действий, соблюдая их определенную иерархию.

Эту точку зрения на деятельность разделяют такие ученые, как А.Н. Леонтьев, В.Ф. Ломов, Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, М.М. Фридман, В.П. Беспалько, В.П. Симонов, Л.Ф. Спирин и др. Данная точка зрения ученых на деятельность позволяет и педагогическую деятельность рассматривать как осознание и решение профессиональных задач в педагогической системе.

Творческая работа руководителей хореографических коллективов

Обучение различным видам искусства – музыкальному, театральному, хореографическому – имеет свои специфические особенности, предполагает особые формы и методики обучения, специфический язык общения, своеобразные методы психологического воздействия. В основу профессионального хореографического обучения положены достижения педагогических школ России, Франции, Италии, Америки, Беларуси, представленные в творчестве известных теоретиков и практиков хореографического искусства: К.Блазиса, А.Я.Вагановой, С.М.Гребенщикова, Р.В.Захарова, А.М.Мессерера, Ж.Ж.Новерра, И.В.Смирнова, Н.М. Стуколкиной, Н.И.Тарасова, Т.С.Ткаченко, А.Чекетти и др. Сложившиеся в хореографической педагогике стереотипы традиционно используемых преподавателями авторитарных подходов к процессу обучения танцу на сегодняшний день противоречат требованиям личностно-ориентированного, гуманистического образования и принципам социокультурной деятельности, являющихся доминирующими в работе руководителя хореографического ансамбля, определяя, таким образом, необходимость внесения ценностно-методических изменений в процесс профессиональной подготовки хореографов. Современные условия профессиональной деятельности хореографа требуют от него общекультурологических, искусствоведческих, психолого-педагогических, менеджерских знаний наряду со специальными умениями и навыками в

исполнительской, балетмейстерской и педагогической сферах. Профессиональная подготовка руководителей хореографических коллективов, деятельность которых синтезирует в себе все аспекты хореографической профессии, осуществляется в среднеспециальных и высших учебных заведениях культуры и искусства путем комплексного изучения спецдисциплин и предметов общеобразовательного блока с учетом специфики социокультурной деятельности, в рамках которой предстоит работать хореографу. Необходимо

отметить, что на сегодняшний день деятельность руководителя танцевального коллектива характеризуется многоаспектностью и определяет ряд выполняемых им функций:

1) организационно-управленческая (руководитель-хореограф выступает организатором коллектива и управляет его функционированием);

2) балетмейстерская (руководитель коллектива является главным его балетмейстером-постановщиком, за исключением коллективов, в которых работают приглашенные балетмейстеры);

3) репетиторская (руководитель хореографического ансамбля осуществляет репетиционный процесс, выполняя функции главного педагога-репетитора);

4) обучающе-воспитательная (обучение исполнительскому мастерству и духовно-эстетическое воспитание танцовщиков являются фундаментальными в работе руководителя-хореографа);

5) развивающая (формирование всесторонне развитых личностей в ансамбле осуществляется путем равноценного физического, эмоционального, эстетического, интеллектуального, креативного развития исполнителей).

Подготовка будущих руководителей-хореографов, приоритетной целью которой является становление высококвалифицированного специалиста в области хореографического искусства, владеющего специальными хореографическими, общекультурологическими, психолого-педагогическими, искусствоведческими и менеджерскими знаниями, готового к новаторству и творчеству, быстро реагирующего на изменения в профессиональной деятельности, должна осуществляться в соответствии с выше обозначенными функциями. Исполнительскую деятельность хореографа обычно рассматривают в двух аспектах - репродуктивном и творческом. В исполнительском акте всегда присутствует творческое самовыражение танцовщика, определяющее субъективность данного аспекта профессиональной деятельности. Таким образом, относительно репродуктивная исполнительская деятельность хореографа представляет собой творческий процесс, заключающийся в индивидуальной интерпретации исполнителями хореографического материала, отражающий личностные и индивидуально-художественные особенности «Я» танцовщика. Учебно-исполнительская деятельность студента-хореографа, являющаяся доминирующей в процессе профессионального хореографического обучения, осуществляется на спецдисциплинах, реализуясь в систематической репетиционной работе в «классе» с четко разработанной системой развития психофизического аппарата, освоении и совершенствовании исполнительской техники, приобретении

навыков выразительного и эмоционального воплощения хореографического образа на сцене. Подготовка студентов-хореографов к педагогической деятельности осуществляется комплексно на психолого-педагогических дисциплинах («Педагогика», «Общая психология», «Возрастная психология», «Методика преподавания спецдисциплин», «Профессиональная педагогика» и др.), предметах по специальности и педагогической практике, обязательной для студентов всех специализаций. Балетмейстерская деятельность является одним из сложнейших аспектов профессиональной работы хореографа, требующим от него образного мышления, творческого воображения, коммуникативных и организаторских способностей, исполнительских, педагогических и репетиционно-постановочных навыков. Необходимо отметить, что доминирующее значение в работе руководителя танцевального коллектива имеет постановочная и репетиторская деятельность. Постановочная работа – индивидуально неповторимый процесс создания хореографического произведения, имеющий определенные закономерности и осуществляемый поэтапно следующим образом: период первоначальных художественных накоплений (подбор музыкально-хореографического материала); стадия переработки накопленного материала; формирование идеи и замысла будущего хореографического произведения; - стадия построения драматургической линии хореографического произведения; работа с музыкальным материалом, создание пластического мотива композиции; разработка композиционного плана; репетиционно-постановочная работа с исполнителями и т.д. Индивидуально неповторимое прохождение балетмейстером вышеперечисленных этапов, обусловленное индивидуальным балетмейстерским стилем, определяет многообразие и многогранность хореографических произведений и процесса их создания.

Для создания хореографической композиции балетмейстер должен знать лексические модули различных жанров и направлений хореографического искусства, владеть на высоком профессиональном уровне исполнительскими и педагогическими навыками (практический показ и объяснение являются доминирующими методами в постановочной работе хореографа), обладать коммуникативно-организаторскими способностями, в совершенстве владеть балетмейстерскими приемами. Подготовка студентов-хореографов к балетмейстерской деятельности, выступающей основой работы руководителя хореографического коллектива, реализуется в рамках дисциплины «Искусство балетмейстера» и творческой практики, осуществляемой на базе любительских и профессиональных хореографических коллективов, в процессе которой проявляются способности и склонности студентов к данному аспекту профессиональной хореографической деятельности.

Педагогическое мастерство и его компоненты

Нет единого мнения, что такое педагогическое мастерство. Одни считают, что это свойство, особенности личности, другие - что это знания, умения,

навыки, третьи объединяют и то и другое вместе, четвертые - что это уровень осуществления профессиональной деятельности и т.д.

Первым следует назвать определение термина, предложенное С.И. Ожеговым и звучащее так: "Мастерство - это высокое искусство в какой - либо области".

Авторские определения педагогического мастерства:

А.И. Щербаков: "Педагогическое мастерство - это синтез научных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств учителя.

Н.Н. Тарасевич: "Педагогическое мастерство - комплекс свойств личности учителя, необходимых для высокого уровня профессиональной деятельности".

Л.А. Байкова: "Педагогическое мастерство - высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания развития ребенка".

Педагогическое мастерство с технологической точки зрения - это система, основными компонентами которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности.

Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств учителя - профессионала, помогающий ему обеспечивать учебно-воспитательный процесс на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшим из них являются гражданственность и патриотизм, гуманизм и интеллигентность, высокая духовная культура и ответственность, трудолюбие и работоспособность.

Следующий компонент педагогического мастерства - это общая культура педагога, своеобразный механизм, на основе которого развиваются профессионально значимые качества педагога. Общая культура личности это гармония культуры знания, творческого действия, чувств и общения. По своей структуре культура личности состоит из двух уровней: внутренней и внешней. Внутренняя культура - совокупность духовных ценностей человека: его чувств, знаний, нравственных принципов и взглядов, представлений о чести, чувстве собственного достоинства и самоуважения. Внешняя культура - это способ проявления духовного мира человека в общении, поведении, внешнем виде. Одним из составных элементов общей культуры человека является профессиональная культура личности, в нашем случае - педагогическая. Признаками педагогической культуры учителя является интеллигентность, развитый интеллект, устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей, гармония умственного, нравственного и физического развития, гуманизм, общительность и педагогический такт, широкий кругозор, способность к творчеству и педагогическое мастерство. В профессиональной деятельности педагог опирается на потенциальные возможности своей личности, а совершенствование общей культуры позволяет ему развивать творчество и педагогическое мастерство.

Гуманистическая направленность личности педагога - это его интересы, ценности, идеалы. Каждый учитель должен стать гуманистом, признавать человека как высшую ценность на земле, а, следовательно, в своей

педагогической деятельности осознавать значимость личности каждого ребенка, строить взаимоотношения с детьми на основе любви и уважения. Проявления гуманистического стиля взаимоотношения учителя и учащихся следует рассматривать как показатель профессионального мастерства педагога.

Важнейшей частью педагогического мастерства являются профессиональные знания и умения. Это философские, психолого-педагогические, социальные, специальные и дополнительные знания. Профессиональные знания учителя формируются на всех уровнях (методологическом, информационно-содержательном, методическом, технологическом, творческом) и становятся базой педагогического сознания и мышления, а психолого-педагогическая эрудиция - необходимой предпосылкой успешной работы учителя.

Велика роль профессиональных способностей учителя в его успешной деятельности. Ученые-исследователи выделяют ведущие из них:

1. дидактические способности, благодаря которым учитель успешно осуществляет отбор содержания и методов обучения, доступно излагает учебный материал;

2. коммуникативные способности позволяют быстро устанавливать целесообразное общение, контакт с учащимися;

3. перцептивные способности, которые выражаются в наблюдательности по отношению к учащимся, проникновении в их внутреннее духовное состояние, в глубоком понимании возрастных и индивидуальных способностей воспитуемых;

4. эмоциональные способности позволяют чувствовать, управлять своими эмоциями, владеть собой;

5. экспрессивные способности, позволяющие учителю найти наилучшую эмоционально-выразительную форму изложения;

6. организаторские способности, обеспечивающие порядок и дисциплину в классе, слаженную работу ученического самоуправления, создание дружного и сплоченного коллектива учащихся;

7. суггестивные, способности к внушению, сильному эмоционально-волевому влиянию учителя на учащихся;

8. Прогностические, способность намечать перспективы;

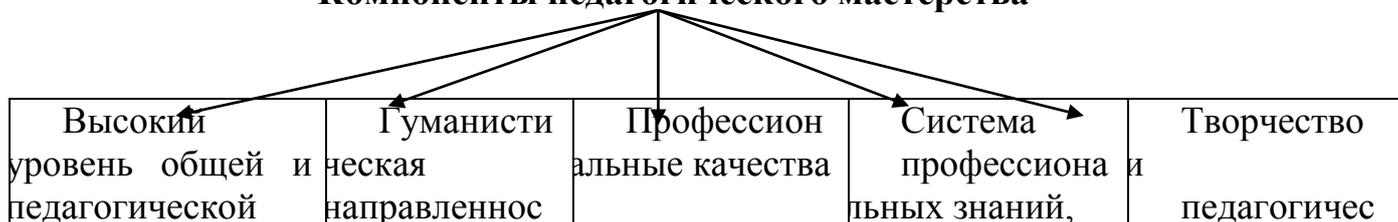
9. Креативность и импровизацию, способность к творчеству;

10. Интуицию, способность предвидеть;

11. Эмпатию, способность к сопереживанию;

12. Научно-познавательные, или академические способности, связанные с усвоением новых знаний, приобретением умений, навыков, желанием трудиться творчески, экспериментировать, систематически изучать литературу и опыт учителей.

Компоненты педагогического мастерства

культуры	ть		умений	кие способности
Основа педагогического мастерства.	Человек-абсолютная ценность.	Гражданственность.	Знания: Философские.	Дидактические.
Условие педагогического творчества.	Идеалы. Интересы.	Патриотизм. Интеллигентность.	Социальные. Психолого-педагогические.	Коммуникативные. Перцептивные.
Условие эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.	Система ценностей. Гуманистический стиль.	Духовно-нравственная культура.	Дополнительные.	Экспрессивные.
Средство успешной самореализации педагога.	Гуманистические отношения.	Любовь к детям. Трудолюбие и работоспособность.	Умения: Диагностические. Коммуникативные. Организаторские.	Организаторские. Творческие. Эмоционально-ценностные и т.д.
		Ответственность. Технологическая компетентность	Исследовательские. Проективные.	

Требования к профессиональным качествам руководителя НХТ

Приоритетные задачи современного образования, важнейшие для развития как общества в целом, так и конкретной личности – воспитание творческого и эмоционально-ценностного отношения к миру, предъявляют особые требования к личностным и профессиональным качествам учителя.

Гуманистическое воспитание опирается на личность учителя и требует от него веры в человека, уважения его внутреннего мира и гражданской позиции.

Образовательное пространство школы рассматривает систему «учитель-ученик» как постоянно развивающуюся духовную общность, где учитель не только создает оптимальные позитивные условия для развития личности каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, постоянно развивается и получает удовольствие от своего труда.

Профессиональное развитие учителя – это не только рост, становление, личностной реализации в педагогическом труде профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но и главное – это качественное преобразование учителем своего внутреннего мира.

Первое направление в решении проблемы гармонизации личности учителя – воспитание и поддержание мотивации на педагогической деятельности, сотрудничества с ребенком.

Психологическим условием развития педагогической направленности является осознание учителем ведущего мотива собственного поведения, деятельности, общения и необходимости его изменения.

Динамика педагогической направленности определяется перестройкой мотивационной структуры личности учителя с предметной направленности на гуманизацию деятельности.

Второе направление – обеспечение социально-психологических условий повышения уровня педагогической компетентности, прежде всего, коммуникативной и конфликтной.

Педагогическая компетентность включает в себя знания, умения и навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, самореализации личности.

Психологическим условием развития педагогической компетентности является осознание учителем необходимости повышения своей общечеловеческой и специальной культуры и тщательной организации общения как основы развития и обучения в школе. Динамика развития педагогической компетентности учителя определяется сменой репродуктивного уровня выполнения действий и операций творческой.

Третье направление – психологическое обеспечение повышения уровня культуры эмоциональной жизни учителя, его психологической готовности к адекватному эмоциональному реагированию в нестандартной ситуации (конфликт, фрустрация и т.п.) – способность ценить, правильно понимать, искренне принимать переживания учащихся и уметь экспрессивно выражать свои способности. Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является осознание учителем роли и значения аффективной сферы личности в оптимизации деятельности, общения, психологического и физического здоровья и учителя, и ученика.

Таким образом, формируется Я-концепция педагога – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная система представления личности о самом себе, целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ собственного Я, на основе которого он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.

Педагогическое мастерство учителя как компонент общеличного развития можно также анализировать в различных социально-психологических аспектах:

Первый аспект связан с разработкой научных основ психологии педагогической деятельности. Наука позволяет раскрыть сущность и содержание таких важных психологических категорий, как

самоопределение себя как педагога, свою пригодность к педагогической деятельности, педагогическая квалификация.

Второй – связан непосредственно с изучением индивидуально-психологических особенностей и конкретных свойств личности, необходимых человеку в педагогической деятельности и обуславливающих ее эффективность.

Третий аспект – связан с разработкой психологических основ педагогического мастерства. Здесь изучаются условия и факторы педагогического самосовершенствования, самореализации, роста квалификации, профессиональной компетенции, развития педагогических умений и навыков, формирование личностной учительской позиции. Это самый длительный

процесс развития личности педагога с начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в педагогической деятельности. Центральное звено этого процесса – педагогическое мастерство.

Таким образом, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – это процесс целостного развития личности как субъекта педагогической деятельности, который определяется социальным запросом, ведущей деятельностью, а также активностью самого учителя, при этом профессиональное развитие предполагает потребность стремления учителя к своему профессиональному росту.

У каждого из нас существуют достаточно четкие представления об идеальных целях, достижение которых, по нашему мнению, желательно добиваться, опираясь на реальные возможности наших умений и навыков, которые фактически в большей или меньшей степени зависят от нашей внутренней организованности и от внешних условий.

То есть каждый педагог сочетает в себе три основных компонента:

Я – методист («идеальное Я» – четкое осознание, как должно быть)

Я – исполнитель (реальное Я – осознание своих возможностей)

Я – новатор (Я в развитии – стремление к самосовершенствованию)

Учебно-воспитательная и творческая работа руководителя хореографического коллектива

Великий гуманист, педагог и писатель В.П.Сухомлинский писал: « Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве, у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а год вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, имя которому – детство, я всегда считал необходимым стать в какой то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраняющего их мир, сторожа, которому безразлично, что делается в нутрии этого мира». На занятиях педагог выступает посредником между ребенком и обширным, прекрасным миром искусства. Педагогическая задача руководителя состоит в такой организации процесса познания танцевального искусства, который способствует естественному и органическому проявлению собственных духовных сил ребенка и соответствует данной ступени его развития. Приводить в действия свои знания, свое умение помогают педагогические и организаторские способности. К педагогическим способностям относятся наблюдательность, воображение, внимание, а к организаторским - инициативность, умение мобилизовать детей, требовательность, умение планировать и контролировать. Рассмотрим каждую способность более подробно.

Педагогическую наблюдательность характеризует постоянная потребность присматриваться к людям, подмечать в их внешнем облике и поведении то, что на первый взгляд не каждый заметит. Умение наблюдать имеет огромное значение в воспитательной деятельности коллектива. Педагогическое воображение - сложная психологическая функция, без которой невозможно

продуктивная воспитательная деятельность, которая обязательно требует мысленного предвидения результатов своего труда. Внимание - это свойство психики, которое дает возможность человеку отвлечься от окружающих раздражителей и направить свое сознание только на определенные предметы, действия, мысли.

Воспитательная работа, есть, прежде всего, работа организатора, говорил Д.С. Макаренко. А чтобы организовать жизнедеятельный и радостный коллектив, нужна, прежде всего, инициативность. Чтобы включить их в работу коллектива, важно увлечь их идеями, захватывающими перспективами, вызвать желание заниматься, преодолеть возникшие трудности, то есть уметь мобилизовать детей. Учитывая эти способности руководителя, решается нелегкая задача - формирования коллектива. Руководитель здесь часто выступает во многих ролях. Он психолог и педагог, воспитатель и друг, пример для подражания.

Авторитет руководителя создается его знаниями и поддерживается чутким отношением к участникам. Он должен быть душой коллектива, образцом дисциплинированности, культуры поведения. Руководитель должен четко прислушиваться к желаниям и настроениям участников, разумно и тактично предостерегать их от возможных ошибок. В его работе не должно быть «мелочей», а возникшие трудности следует преодолевать упорством, волей и настойчивостью.

Гармоническое развитие коллектива возможно лишь при соблюдении ряда условий, выработанных и обоснованных А.С. Макаренко:

1. дисциплина и режим, без которой невозможно осуществление любого дела, включая творческую деятельность, невозможно результативность.
2. систематичность, целенаправленность в осуществлении воспитания и обучения, недопустимость их разрыва;
3. мажорный тон, проявление внутреннего спокойствия, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах, в силах коллектива и в его будущем.
4. дружеское единство коллектива на основе уважения общественного мнения и каждого члена коллектива. Чувство гордости за коллектив. Недопустимость уединенности личности;
5. присутствие в коллективе идеи защищенности, поддержки в достижении истины;
6. активность коллектива и каждого его члена, но упорядоченная, разумная и полезная;
7. привычка торможения, сдержанность в движении, в слове, в критике и т.д.

Коммуникативная культура руководителя коллектива

Коммуникативная культура - это знания, умения, навыки в области организации взаимодействия людей и собственно взаимодействия в деловой сфере, позволяющие устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в процессе общения,

прогнозировать поведение деловых партнеров, направлять поведение деловых партнеров к желательному результату.

В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные требования к общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности каждой личности: вежливость, корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность. *Вежливость* - это выражение уважительного отношения к другим людям, их достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, в интонации голоса, мимике и жестах.

Корректность - умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях, прежде всего, конфликтных. Особенно важно корректное поведение в спорах, в ходе которых осуществляется поиск истины, появляются новые конструктивные идеи, проверяются мнения и убеждения.

Тактичность - также является одной из важных составляющих коммуникативной культуры. Чувство такта - это прежде всего чувство меры, чувство границ в общении, превышение которых может обидеть человека, поставить его в неловкое положение. Бестактными могут быть замечания по поводу внешнего вида или поступка, сочувствие, выраженное в присутствии других по поводу интимной стороны жизни человека и т. д.

Скромность - в общении означает сдержанность в оценках, уважение вкусов, привязанностей других людей.

Точность - также имеет большое значение для успеха деловых отношений. Без точного выполнения данных обещаний и взятых обязательств в любой форме жизнедеятельности дела вести трудно.

Предупредительность - это стремление первым оказать любезность, избавить другого человека от неудобств и неприятностей. Высокий уровень коммуникативной культуры определяется наличием у субъекта общения следующих личностных качеств: *эмпатия* - умение видеть мир глазами других, понимать его так же, как они; *доброжелательность* - уважение, симпатия, умение понимать людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других; *аутентичность* - способность быть самим собой в контактах с другими людьми; *конкретность* - умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы; *инициативность* - способность «идти вперед», устанавливать контакты, готовность братья за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать; *непосредственность* - умение говорить и действовать напрямую; *открытость* - готовность открывать другим свой внутренний мир и твердая убежденность в том, что это способствует установлению здоровых и прочных отношений с окружающими, искренность; *принятие чувства* - умение выражать свои чувства и готовность принимать эмоциональную экспрессию со стороны других; *самопознание* - исследовательское отношение к собственной жизни и

поведению, готовность принимать от людей любую информацию о том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки.

Не менее важными составляющими коммуникативной культуры являются знания, умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, т. е. культура речи. В речевой деятельности можно выделить три стороны: содержательную, выразительную и побудительную. *Содержательная* сторона речи характеризуется богатством, значительностью и доказательностью мыслей. *Выразительность* речи связана с ее эмоциональной окрашенностью: речь может быть яркой, образной, энергичной или, наоборот, сухой, вялой, тусклой. *Побудительная* сторона речевой деятельности состоит во влиянии ее на мысли, чувства и волю слушателя. От уровня речевой культуры, охватывающей содержательную, выразительную и побудительную стороны, зависит степень восприятия речи слушателями.

Особенности развития каждой личности, уникальность ее внутреннего мира и деловой среды позволяет говорить и об уникальности индивидуальной коммуникативной культуры. Важно помнить, что коммуникативная культура поддается развитию в процессе социально-психологическом.

Вопросы и задания

1. Раскройте понятие педагогической деятельности, её структуру и цель
2. Охарактеризуйте структуру педагогической системы
3. Дайте определение понятию «педагогическое мастерство»
4. Раскройте компоненты педагогического мастерства
5. Требования к профессиональным качествам руководителя НХТ

**Вопросы к экзамену по дисциплине
«Введение в педагогику художественного образования»**

1. Понятие «педагогическая деятельность», ее структура и цель.
2. Полифункциональный характер педагогической деятельности.
3. Творческий характер педагогической деятельности.
4. Педагогический процесс и его компоненты.
5. Принципы дидактики в работе с хореографическим коллективом.
6. Эстетическое воспитание.
7. Нравственное воспитание.
8. Физическое воспитание.
9. Методы воспитания.
10. Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
11. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста.
12. Возрастные особенности подростков.
13. Коммуникативная культура руководителя коллектива.
14. Этика общения руководителя с участниками коллектива.
15. Физическая и психологическая раскрепощенность руководителя.
16. Значение наглядного материала в работе с коллективом.
17. Понятие «педагогическая оценка», ее функциональное назначение.
18. Понятие «оценка» как философская категория.
19. Междисциплинарный характер педагогики НХТ.
20. Педагогические методы применяемые на занятиях НХТ.
21. Структурные компоненты НХТ и Педагогики.
22. Роль НХТ в педагогическом процессе.
23. НХТ в содержании высшего профессионального образования.
24. Связь школы с различными учреждениями культуры.
25. Роль учреждений дополнительного образования в приобщении детей подростков к народному творчеству.
26. Исторические основы педагогики НХТ.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Междисциплинарный характер педагогики НХТ.
2. Педагогические методы, применяемые на занятиях НХТ.
3. Структурные компоненты НХТ и педагогики.
4. Роль НХТ в педагогическом процессе.
5. НХТ в содержании высшего профессионального образования.
6. Связь школы с различными учреждениями культуры.
7. Роль учреждений дополнительного образования в приобщении детей подростков к народному творчеству.
8. Исторические основы педагогики НХТ.
9. Художественное творчество и особенности художественно-творческой деятельности любителей искусства.
10. Педагогический потенциал НХТ и проблемы реализации в современных условиях

11. Роль НХТ в формировании и развитии духовно-нравственной культуры личности
12. Психолого-педагогическое руководство межличностным общением в коллективе НХТ
13. Современные методы арт-терапии
14. Требования к профессиональным и личностным качествам современного руководителя коллективом НХТ
15. Понятие «коллектив». Особенности любительских, художественных коллективов.
16. История развития самодеятельного творчества в современной России.
17. Самодеятельное художественное творчество в дореволюционной России.
18. НХТ в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
19. Роль НХТ в процессе социализации личности.
20. Роль НХТ в процессе психолого-педагогической коррекции личности.
21. Функции руководителя художественного коллектива.
22. Сущность и структура педагогического процесса в коллективе НХТ
23. Методы диагностики творческих способностей личности.
24. Методы диагностики духовно-нравственной культуры личности участника коллектива НХТ.
25. Психолого-педагогические основы руководства деятельностью самодеятельного коллектива.
26. Принципы формирования репертуара.
27. Методы руководства межличностным общением в коллективе НХТ.

Основная литература

1. Ивлева, Л. Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим коллективом: Учеб. пособие / Л. Д. Ивлева/ – Челябинск, 2013. - 61с.
2. История педагогики и образования: учеб. пос. для студентов высш. учеб заведений. /Под ред. А.И. Пискунова/ – М.: Юрайт, 2015. – 452с.
3. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин/ - М.: Гаудеамус: Акад. проект, 2008. - 488 с.
4. Подласый, И. П. Педагогика: Учебник / И.П. Подласый.- 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 576.
5. Педагогика : учеб. пособие /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Высш. образование, 2006. - 431 с.
6. Спинжар Н.Ф. Педагогика в профессиональной подготовке хореографа: учеб. пособие/ Н. Ф. Спинжар/ - М.: МГУКИ, 2011. – 164 с.

Дополнительная литература:

1. Лихачев, Б. Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б. Т. Лихачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей, - 1998. - 462 с.
2. Народная художественная культура: учебник /под ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой/. - М., 2000. - 412 с.
3. Стрельцов, Ю. А. Педагогика досуга: учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов/. - М.: МГУКИ, 2008. - 272 с.
4. Реан, А.А. Психология и педагогика: учеб. пособие / А.А. Реан/. - СПб.: Питер, 2005. - 432 с.
5. Тимофеев А.А. Методические указания по предмету "Педагогическая работа с хореографическим коллективом" [Электронный ресурс] / А. А. Тимофеев. - Саратов: [б. и.], 2011. - 21 с. - Б.ц. **УДК793.3(072.8)** http://library.sgu.ru/uch_lit/404.pdf
6. Фадеева М.А. Методические указания по предмету "Педагогика народного художественного творчества" [Электронный ресурс] / М. А. Фадеева. - Саратов: [б. и.], 2011. - 21 с. - Б. ц. **УДК78(072.8) 793.3(072.8)** http://library.sgu.ru/uch_lit/405.pdf

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Педагогика народного художественного творчества как учебный предмет.....	5
Раздел 2. Ребенок как субъект художественного обучения и воспитания.....	16
Раздел 3. Формы и методы художественного обучения и воспитания...	26
Раздел 4. Художественно- педагогическая деятельность и приоритетные профессиональные качества руководителя НХТ.....	50
Вопросы к экзамену по дисциплине.....	65
Литература.....	67

Учебно-методическое пособие

Фадеева Марина Анатольевна

**ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Авторская редакция

Саратов, 2018