

Артпедагогика

Челове-
чество

Новые
образовательные
технологии

Прогресс

Школа

Артпедагогика

арт
(искусство)
лат. - ars
франц. – art
итал. - arte

выражает и формирует
отношение человека к
окружающему миру,

вводит в мир
культурных
ценностей,

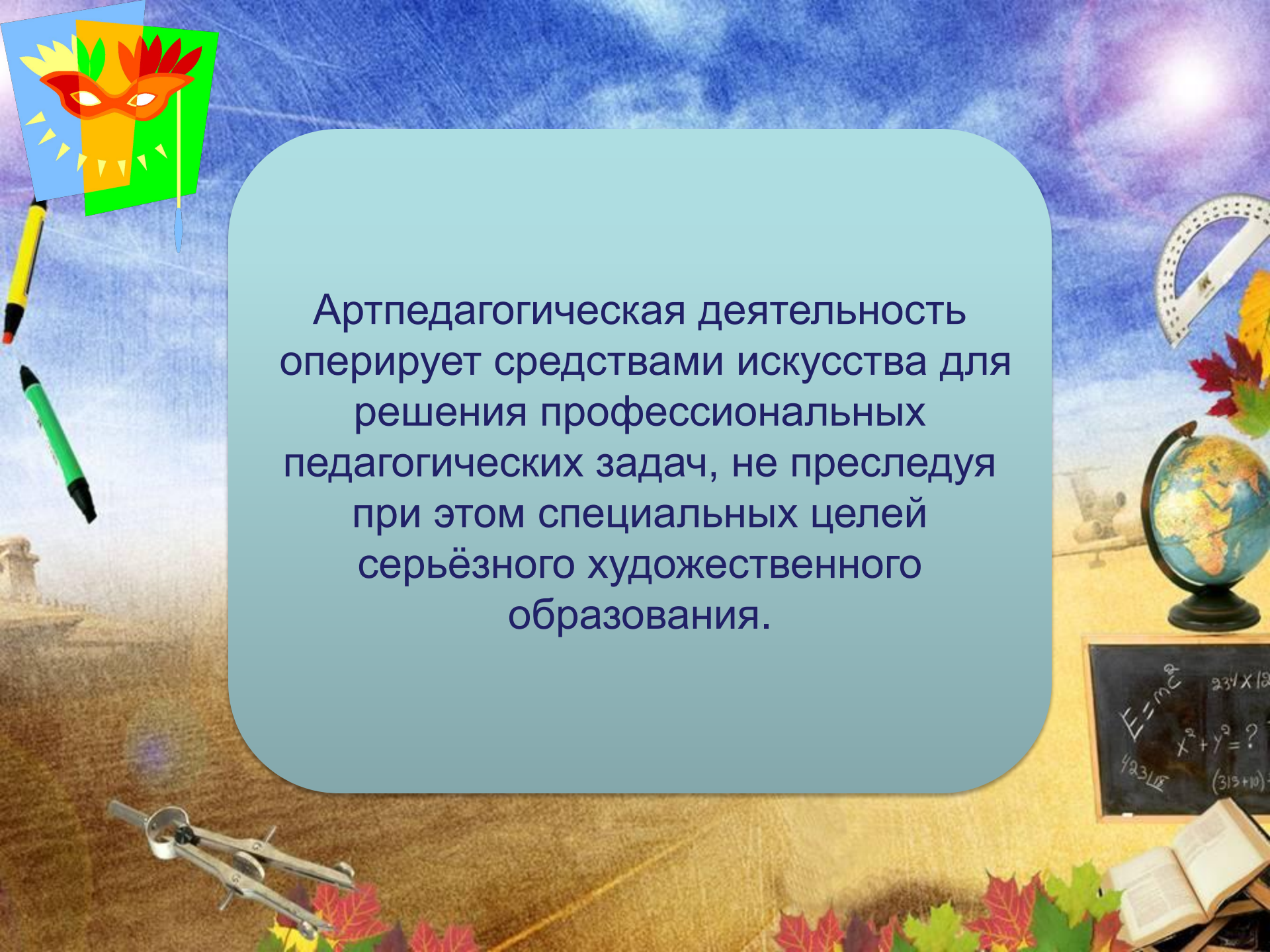
стимулирует развитие
творческого начала,

**И
С
К
У
С
С
Т
В
О**

способствует
личностному росту

благоприятно
влияет на психику

Артпедагогическая деятельность оперирует средствами искусства для решения профессиональных педагогических задач, не преследуя при этом специальных целей серьёзного художественного образования.

Артпедагогика
современное, формирующееся
практикоориентированное
направление педагогической науки,
изучающее природу,
закономерности, принципы,
механизмы привлечения искусства и
художественной деятельности для
решения профессиональных и
художественных задач.

Артпедагогическая деятельность –

обобщающее понятие, которое включает всю совокупность педагогических действий по реализации педагогических замыслов и целей средствами искусства.

Основные сферы артпедагогической деятельности:

- организация и стимулирование самостоятельного художественного творчества учащихся,
- создание в образовательном пространстве системы нравственно-эстетического взаимодействия на основе интеграции педагогики, искусства, психологии и других областей человекознания.

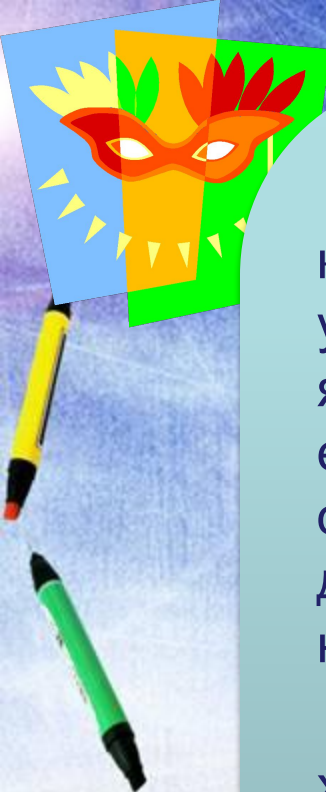
Единая конечная цель артпедагогики:

помочь ребёнку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, научиться познавать окружающий мир по законам красоты и нравственности.

Специфические цели артпедагогики:

формирование этического и эстетического иммунитета личности в процессе развития её духовно-нравственной культуры.

Этический иммунитет – интегральное качество личности, которое обеспечивает её устойчивость перед безнравственными явлениями в микро- и макросреде, адекватность её реакции на быстро изменяющуюся ситуацию в обществе, мобилизацию её духовных ресурсов для преодоления соблазнов, ведущих к негативной нравственной направленности.

Эстетический иммунитет - характеристика духовного новообразования личности, несущая в себе такие качества, как умение отличать красоту от красоты, гармонию от дисгармонии, хаоса, эклектики в искусстве, человеку: в его поступках, поведении, творчестве; быть устойчивым к воздействию массовой, безликой эрзац-культуры.

Артпедагогика оперирует средствами искусства и художественно-творческой деятельности, обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Она не подменяет собой художественное образование и воспитание, а дополняет их и придаёт процессу развития, обучения и воспитания специфическую направленность. Артпедагогика подразумевает совместное творчество педагога и ученика, «вплетённое» в самые разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности.

Объект артпедагогической науки: сфера искусства как сфера обучения, воспитания, развития, коррекции личности.

Предмет артпедагогической науки: закономерности образовательного процесса, имеющие место, когда мы используем искусство.

Объект артпедагогической практики: реальное взаимодействие участников педагогического процесса при посредстве искусства.

Предмет артпедагогической практики: процесс обретения участниками педагогического процесса этического и эстетического иммунитета.

Общие признаки артпедагогики

Использование искусства и его средств в целях освоения интеллектуального и духовного опыта человечества учащимися.

Интерииоризация знаний, умений и навыков, создание для этого специальных условий.

Отдание приоритета воспитанию в классической триаде «обучение-воспитание-развитие личности»

Проблемы, которые решает артпедагогика

Облегчает процесс обучения и ребёнку и педагогу.

Даёт социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам.

Получает материал для интерпретации и диагностических заключений о воспитаннике.

Проблемы, которые решает артпедагогика

Позволяет прорабатывать учебный материал с опорой на имеющийся духовный и душевный опыт педагога и воспитанника.

Помогает наладить отношения между учителем и учениками, создать наиболее благоприятные условия для ведения диалога.

Содействует сохранению целостности человеческой личности, воздействуя в первую очередь в процессе обучения на этическую, эстетическую, эмоциональную сферы личности.

Проблемы, которые решает артпедагогика

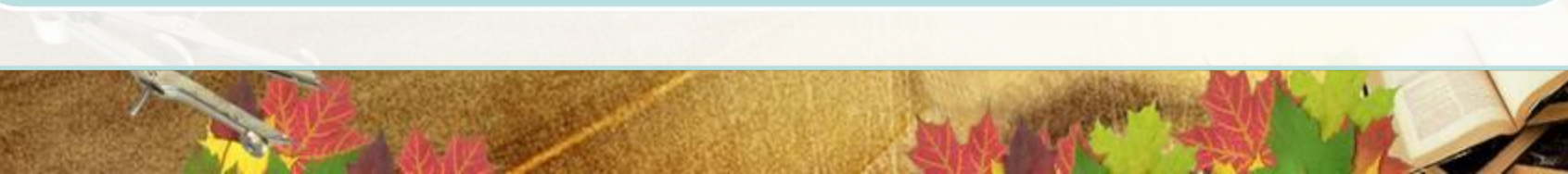

Содействует адаптации личности в социуме, самопознанию, самоопределению, самореализации через приобщение к плодам творчества всего Человечества в разных его ипостасях, через собственное творчество.

Развивает рефлексивную культуру, чувство внутреннего контроля, необходимого в процессе обучения.

Содействует развитию всех органов чувств, памяти, внимания, воли, воображения, интуиции в процессе обучения, воспитания, развития средствами классического и народного искусства.

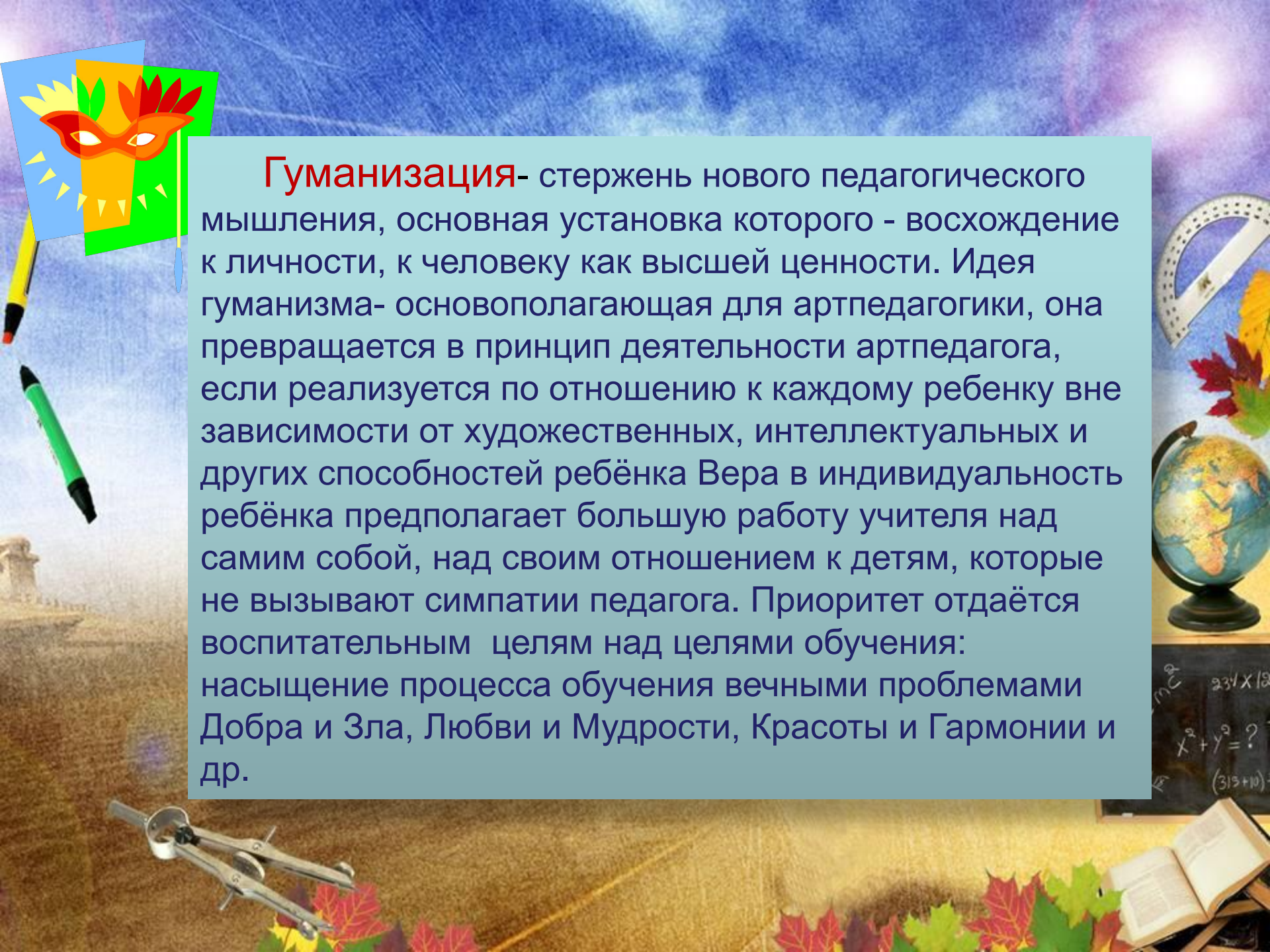
идея
гуманиза-
ции

идея
интегра-
тивности

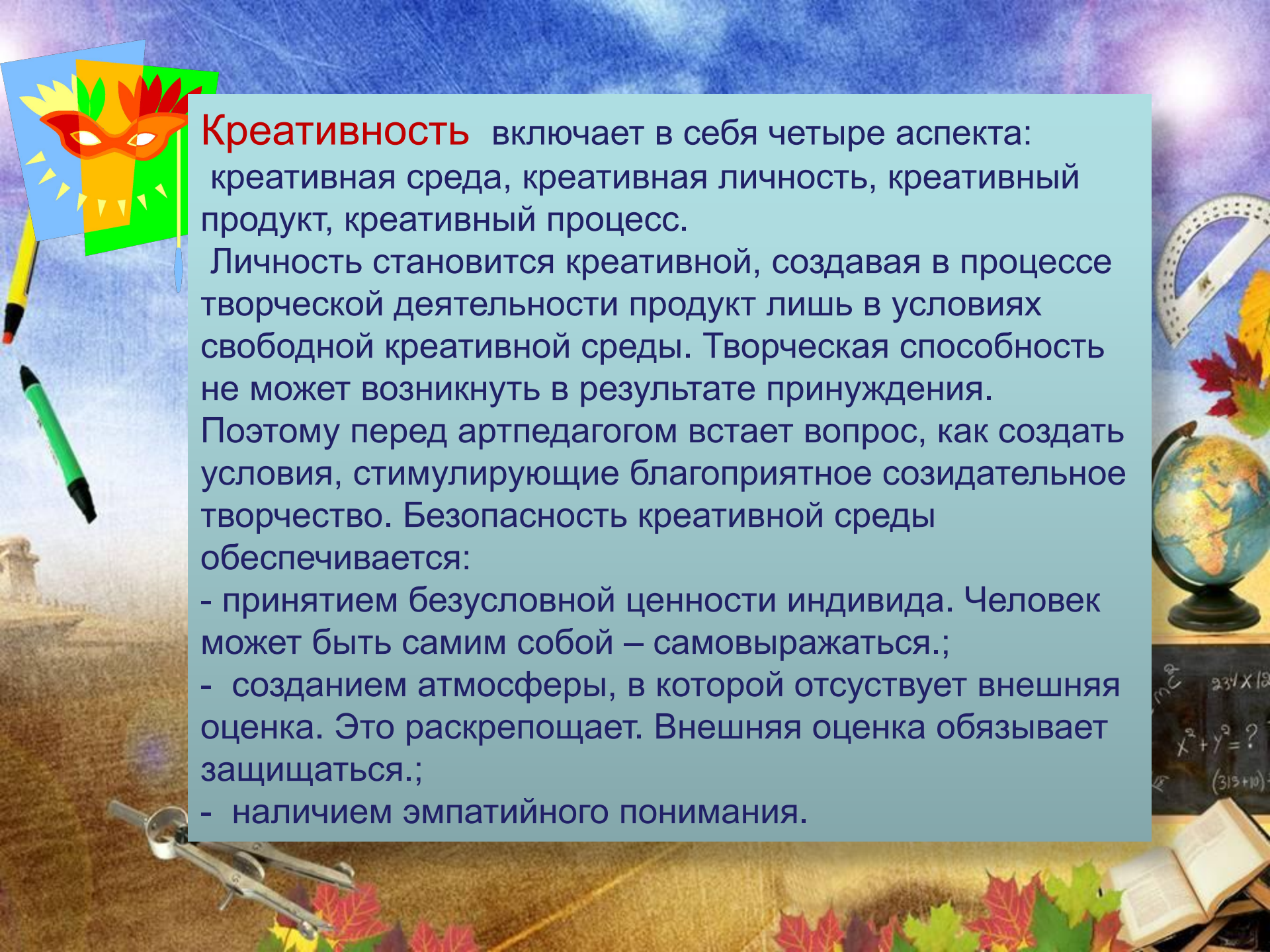
**Концепту-
альные
идеи
педагогики**

идея
рефлек-
сивности

идея
креатив-
ности

Гуманизация- стержень нового педагогического мышления, основная установка которого - восхождение к личности, к человеку как высшей ценности. Идея гуманизма- основополагающая для артпедагогике, она превращается в принцип деятельности артпедагога, если реализуется по отношению к каждому ребенку вне зависимости от художественных, интеллектуальных и других способностей ребёнка. Вера в индивидуальность ребёнка предполагает большую работу учителя над самим собой, над своим отношением к детям, которые не вызывают симпатии педагога. Приоритет отдаётся воспитательным целям над целями обучения: насыщение процесса обучения вечными проблемами Добра и Зла, Любви и Мудрости, Красоты и Гармонии и др.

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

Личность становится креативной, создавая в процессе творческой деятельности продукт лишь в условиях свободной креативной среды. Творческая способность не может возникнуть в результате принуждения.

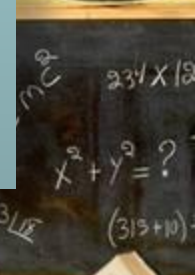
Поэтому перед артпедагогом встает вопрос, как создать условия, стимулирующие благоприятное созидательное творчество. Безопасность креативной среды обеспечивается:

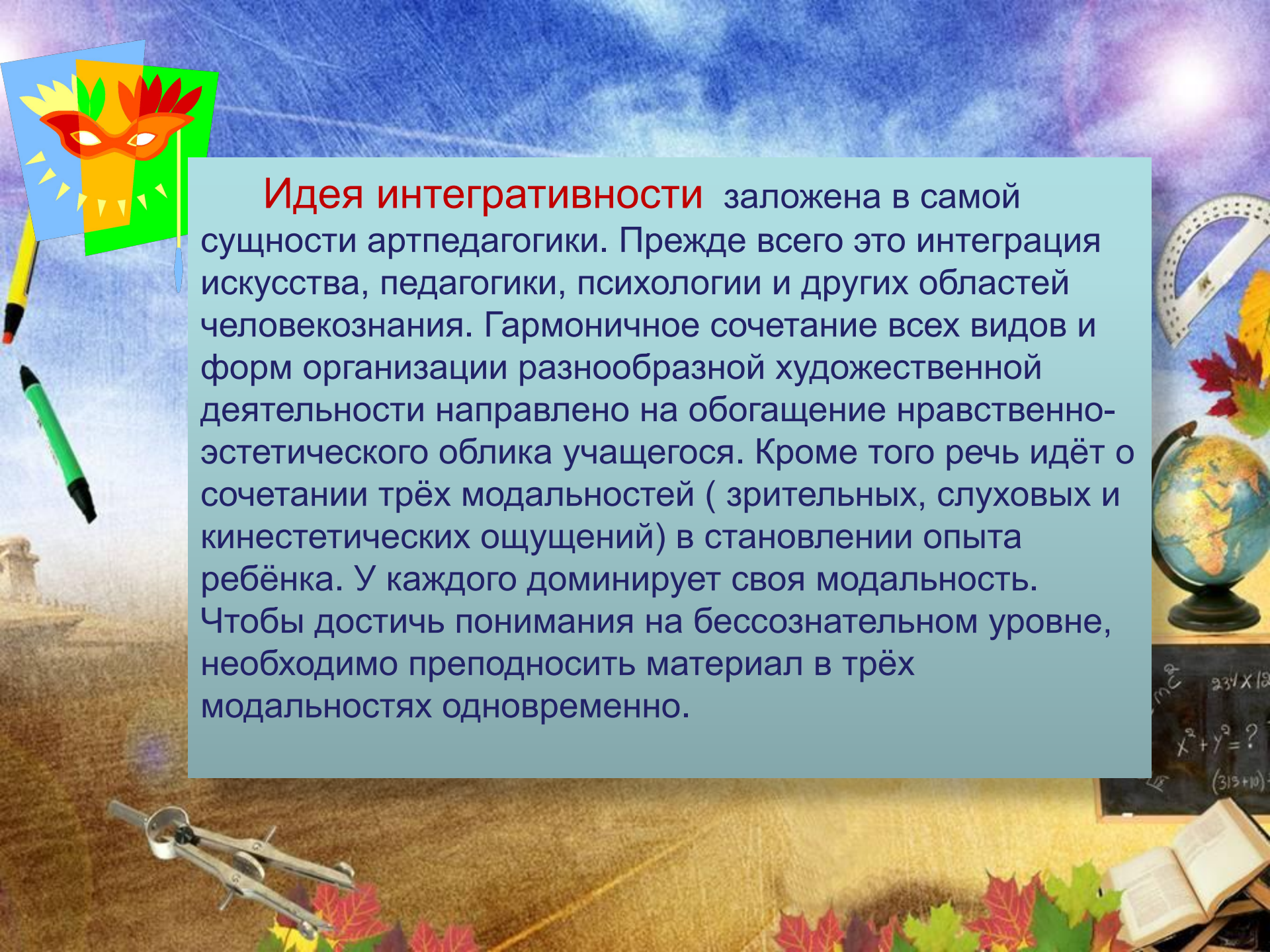
- принятием безусловной ценности индивида. Человек может быть самим собой – самовыражаться.;
- созданием атмосферы, в которой отсутствует внешняя оценка. Это раскрепощает. Внешняя оценка обязывает защищаться.;
- наличием эмпатийного понимания.

Идея рефлексивности -

это готовность и способность человека творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные практические задачи. В качестве основного показателя рефлексивной культуры личности рассматривается ее способность работать в условиях неопределенности, что свидетельствует о взаимосвязи рефлексии и творчества личности, о значении рефлексии в формировании мотивации школьников к саморазвитию.

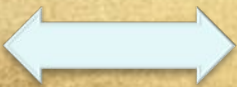
Идея интегративности заложена в самой сущности артпедагогики. Прежде всего это интеграция искусства, педагогики, психологии и других областей человекознания. Гармоничное сочетание всех видов и форм организации разнообразной художественной деятельности направлено на обогащение нравственно-эстетического облика учащегося. Кроме того речь идёт о сочетании трёх модальностей (зрительных, слуховых и кинестетических ощущений) в становлении опыта ребёнка. У каждого доминирует своя модальность. Чтобы достичь понимания на бессознательном уровне, необходимо преподносить материал в трёх модальностях одновременно.

Артпедагогический урок

Содержание
темы урока

Элемент
искусства

- мир ценностей
- выбор системы ценностных ориентаций

Аксиологический компонент урока

- научные знания
- интеллектуальная деятельность

Когнитивный компонент урока

Деятельностно-творческий компонент урока

- разнообразные способы деятельности
- творческие способности

Личностный компонент урока

- самопознание
- саморегуляция
- жизненная позиция

Основные отличия артурока от традиционного

Артпедагогический урок

- Личностный компонент
- Развитие личностно-смысловой сферы
- Обогащение когнитивной стороны духовной

Традиционный урок

- Когнитивный компонент
- Развитие интеллекта, мышления
- Противоречие между знанием и незнанием

деятельностно-
творческий
характер

диалогичность

Преимущества
артпедагогического урока

поддержка
индивидуального
развития ребенка

формирование
целостности
личности

