

South Ural State Humanitarian Pedagogical University

South Ural Scientific Center

Russian Academy of Education (RAE)

A. G. Churashov

MULTIMODAL TECHNOLOGIES
IN THE STRUCTURE OF ART PEDAGOGY

Monograph

Chelyabinsk

2022

Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет

Южно-Уральский научный центр
Российской академии образования (РАО)

А. Г. Чурашов

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТРУКТУРЕ АРТ-ПЕДАГОГИКИ

Монография

Челябинск

2022

УДК 371.01 : 792.5
ББК 74.200.54 : 85.32
Ч93

Рецензенты:

д-р. пед. наук., профессор Р. А. Литвак;
д-р. пед. наук., профессор Н. В. Бутенко;
д-р. пед. наук., профессор А. Б. Череднякова

Чурашов, Андрей Геннадьевич

Ч93 Мультимодальные технологии в структуре арт-педагогике : монография / А. Г. Чурашов ; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – [Челябинск] : Южно-Уральский научный центр РАО, 2022. – 236 с. : ил.
ISBN 978-5-907538-56-6

В монографии описаны методология и теоретические основы арт-педагогике. Описываются методические аспекты использования технологий, способствующих формированию и развитию творческой личности, а также компетенций в дополнение к основным методам и средствам обучения хореографии. Особое внимание уделено специфике интеграции полифункциональных мультимодальных технологий на основе хореографии. Издание предназначено научным работникам в области педагогике, преподавателям и студентам педагогических вузов, педагогам дополнительного образования, хореографам.

УДК 371.01 : 792.5
ББК 74.200.54 : 85.32

ISBN 978-5-907538-56-6

© Чурашов А. Г., 2022
© Оформление. Южно-Уральский
научный центр РАО, 2022

Содержание

Введение	6
.....	
1 Теоретические основы арт-педагогика	11
.....	
1.1 Содержание понятия арт-педагогика	11
.....	
1.2 Арт-педагогика в современном образовательном пространстве	72
.....	
2 Специфика использования мультимодальных технологий на основе хореографии в структуре арт-педагогика	108
.....	
2.1 Специфика активного развития личности средствами танцевальной арт-педагогика	108
.....	
2.2 Хореография как интеграционный фактор в структуре арт-педагогика	144
.....	
2.3 Особенности использования полифункциональности хореографии в мультимодальных технологиях арт-педагогика.....	182
.....	
Заключение	224
.....	
Библиографический список	226
.....	

Введение

Разум человека владеет тремя ключами, открывающими все — Цифрой, Буквой, Нотой — Знать, Думать, Мечтать».

Виктор Гюго

В современном мире актуальность обозначенной темы нашего исследования становится достаточно острой, прежде всего, благодаря технологическому процессу, новым открытиям и достижениям в таких областях как педагогика, психология, физиология, социология и др., а также значительным изменениям в социокультурной среде, включающей в себя сферу образо-

вания и культуры. Запрос общества на творческий потенциал как отдельного человека так различных групп дает импульс к использованию инновационных подходов в образовательном пространстве тем самым подтверждая необходимость усиления процесса педагогического творчества с использованием различных видов искусств в образовательном и воспитательном процессах.

В связи с этим появляются новые возможности использования традиционных методов обучения, воспитания и развития личности в интеграции с инновационными подходами и технологиями. В настоящее время существует необходимость в изучении полифункциональных возможностей искусства в сфере образования, разработки и реализации технологичных и эффективных образовательных программ в области артпедагогики.

По мнению многих педагогов и специалистов проблема использования возможностей различных видов искусств в системе образования является недостаточно разработанной. Стоит отметить, что потенциал искусства в образовательном пространстве, в частности хореографии, недостаточно изучен и, как правило, рассматривается однобоко и используется на практике достаточно в узких рамках.

Теории использования искусства и художественно-творческой деятельности с целью воспитания, образования и развития личности изучались и активно использовались с древних времен. Многогранное воздействие различных проявлений искусства в виде звука, формы, движения, цвета, эмоции и т. д. были темой исследования многих мыслителей всех времен и эпох. Уже во времена Древней Греции искусство выступало как

неотъемлемая часть образования, направленная на формирование такого человека, который бы соответствовал идеалам общества.

Танец в самых разных его проявлениях остается одним из самых популярных и доступных видов творческой деятельности человека, способный оказывать многогранное положительное воздействие на человека через синтез звука, движения, пространства, контакта, времени и т. д. К сожалению, ограниченное и узкое использование возможностей хореографии распространено повсеместно.

В этой связи мы рассматриваем искусство хореографии как универсальный и полифункциональный инструмент, который может успешно использоваться как основа мультимодальных технологий в структуре артпедагогике. По нашему мнению, модульное и мультимодальное обучение может быть эффективным инструментом для достижения целей и задач в образовании и культуре средствами искусства, в частности, танцевального.

Концепции модульного обучения начали разрабатывать в конце XIX века. Пионерами в этой области выступил Гарвардский университет, в котором в 1869 году была внедрена образовательная программа, позволяющая студентам самостоятельно выбирать под свои интересы учебные дисциплины. В начале XX столетия во всех высших учебных заведениях США начала действовать элективная схема, по которой студенты для достижения определенного качества академического образования самостоятельно подбирали курсы. Стоит отметить, что новым трендом организации такого типа образовательного процесса стала философия «обучения, в центре, которого стоит тот, кто

учится». Неоспоримым достоинством вышеперечисленных нововведений являлось то, что образовательная деятельность рассматривалась как целостный процесс, который длится всю жизнь, не ограничиваясь лишь ВУЗом. Таким образом назначение университета заключалось в развитии творческого и интеллектуального потенциала студента, а не в передаче общего количества знаний, которые разрешат ему осуществлять определенные виды деятельности, студент способный сам определить, какие знания и навыки будут полезны для его будущей жизни.

Среди зарубежных исследователей модульного обучения стоит выделить работы таких авторов как американский философ и педагог Дж. Дьюи («Обучение через действие»), Х. Паркхерст (Образовательную модель, «дальтон-план». Сущность этой модели заключалась в обеспечении ученику возможности по собственному усмотрению выбирать цель и режим посещения занятий каждого учебного предмета.), Ф. Келлер (интегрированная образовательная модель «план Келлера», которая объединила концепцию программированного обучения по педагогическим системам 20-х годов и стала основой для формирования модульной педагогической технологии.), С. Рассел и С. Постлетуейт. (в основе педагогической технологии был положен принцип автономных содержательных единиц, названных «микрокурсами». Особенность «микрокурсов» состояла в способности свободно объединяться между собой в пределах одной или нескольких учебных программ.). Немаловажную роль в формировании мультимодального обучения сыграла теория мультимедийного обучения психологом Р. Э. Мейером, который утверждает, что образовательный процесс происходит эффективнее, если вер-

бальный и визуальный учебный материал представляются синхронно и основывается на принципах модальности; избыточности; пространственной и временной связи; согласованности; индивидуальных отличий.

Работы отечественных исследователей основывались на идеях К. Ушинского, П. Каптерева, Л. С. Выготского и др. в основе которых лежали методы творческой деятельности, активного обучения в процессе сотрудничества, связи воображения и действительности. Среди современных российских исследователей в области модульного обучения стоит выделить труды

П. А. Юцявичене «Теория и практика модульного обучения», А. А. Вербицкого (Активное обучение в высшей школе: контекстный подход), П. И. Третьякова, И. Б. Сенновского (Технология модульного обучения в школ), М. А. Чошанова (Гибкая технология проблемно-модульного обучения) и др.

В данной монографии в контексте философии и методологии рассматриваются теоретические и методические аспекты артпедагогики, возможность моделирования мультимодальных технологий на основе хореографии. Акцентируется внимание аудитории на осмыслении и развитии темы Человека – Творца и Человека – Созерцателя с позиций образования, воспитания личности в условиях современного общества, которые становятся одним из главных трендов для дальнейшего развития системы образования, качественное улучшение социокультурной среды в целом.

1 Теоретические основы арт-педагогики

1.1 Содержание понятия арт-педагогика

В современном образовательном пространстве появляются устойчивые тенденции к синтезу таких областей знания как педагогика, психология, искусство и др., все более активно используется их интеграция. Это связано, прежде всего, с запросом общества на новые формы образовательного процесса и адаптации традиционных методов обучения к современным реалиям, т.к. переход к постиндустриальному этапу своего развития создает совершенно другие по своему качеству условия формирования и развития личности и очень важно учитывать этот фактор в процессе воспитания и образования подрастающего поколения.

Одним из важнейших и эффективных компонентов современного образовательного процесса, по нашему мнению, может являться арт-педагогика со всей палитрой традиционных и современных видов искусств. Стоит отметить, что арт-педагогика направлена не только на образовательную функцию, но, прежде всего, на становление человека в простом и общекультурном смысле слова: обращается к реалиям современной культуры, неизбежно имеет дело с вопросами человеческого существования в мире, вопросами свободы и способности индивида взаимодействовать с самим собой и с другими людьми.

Несмотря на то, что арт-педагогика в настоящее время выступает как одно из перспективных современных направлений педагогической науки и практики истоки и основы этого феномена были заложены во времена Древнего Египта и Античности. Во времена Рамсеса II и его наследника в Египте существовала система художественного образования, которая состояла из двух направлений: общеобразовательного и профессионального. В общеобразовательном направлении преподавались танцы, музыка, гимнастика, но приоритет отдавался рисованию, которое было тесно связано с обучением письменной грамоте, со специфическим характером иероглифического письма, где вместо букв и слов изображались отдельные предметы [5]. Труды древнегреческих (Аристотель, Исократ, Лукиан Самосатский, Платон, Сократ и др.) и древнеримских (Апулей, Луций Анней Сенека Младший, Марк Аврелий Антонин, Марк Туллий Цицерон, Тит Лукреций Кар и др.) философов — это настоящая сокровищница артпедагогических идей, которые, несомненно, можно использовать в современных условиях адаптировав к существующим реалиям.

Основы арт-педагогики были заложены со времен Античности. В Древней Греции изобразительное искусство рассматривали как эффективное средство воздействия на человека. В галереях выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие качества («Милосердие», «Справедливость» и др.). Считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, человек впитывает все лучшее, что они отражают. Древние греки придавали особое значение театру. Первый театр возник именно в Древней Греции. В Афинах, Спарте и других областях Греции театр был государственным учреждением. С помощью силы

театрального воздействия проповедовались определенные идеи, формировалось мировоззрение народа. Театр давал зрителям живые уроки героизма, воспитания воли, верности своим идеалам. Сильные духом Прометей, Эдип, Антигона, Электра, их переживания привлекали к себе и вызывали сострадание [21].

В дальнейшем, на каждом этапе развития общества, искусство являлось неотъемлемой частью процесса воспитания и образования соответствующий каждой эпохе, помогая формировать и развивать внутренний мир человека, его творческий потенциал. Эти процессы мы можем видеть как в Средневековье, так и в эпоху Возрождения, а также последующих временных периодов.

Несомненно, что у такого многогранного явления как арт-педагогика необходимо выявить и определить понятийный аппарат, который будет способствовать систематизации знаний в данной области и формированию методологической основы использования полифункциональных возможностей в современном образовательном пространстве. Отечественные исследователи Ю. С. Шевченко и Л. В. Крепица в своем научно-методическом пособии «Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками» одними из первых ввели термин арт-педагогика [62]. Продолжив исследование в этой области, другие исследователи, такие как Т. А. Добровольская, Л. Н. Комиссарова, И. Ю. Левченко, Е. А. Медведева в 2001 году выпускают учебник «Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании», в котором авторы предлагают использовать арт-педагогика значительно шире, используя ее терапевтические и коррекционные возможности в работе с

людьми, нуждающимся в коррекции развития. Они дают определение: «Артпедагогика это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство» [30]. Труды вышеперечисленных авторов убедительно и аргументированно доказывают практически безграничные возможности различных видов искусств в образовательном процессе.

Мы разделяем мнение доктора психологических наук Т. А. Барышевой, что арт-педагогика — современное, практикоориентированное направление педагогической науки, изучающее природу, закономерности, принципы, технологии привлечения искусства и художественного творчества для решения профессиональных педагогических задач. Арт-педагогика — система художественно-педагогических технологий и методов, реализация которых способствует активному формированию личности, творческое конструирование средствами искусства эмоционально значимых для детей творческих действий (взаимодействий). По мнению ученого, арт-педагогика основана на деятельностном подходе и соответствует современным стандартам образования. Действительно, в основе педагогики искусства заложен деятельностный фактор, выступающий фундаментом со значимым коэффициентом эффективности в плане воспитания, развития или коррекции личности. При этом важно отметить, что в любом возрасте все инструменты и средства данного вида педагогики очень эффективны и действенны.

Рассмотрение такого многогранного понятия как арт-педагогика невозможно без включения в понятийный аппарат исследования такого термина как арт-технологии, которые, несомненно, в настоящее время являются перспективным направлением в современном образовательном пространстве. Арт-технологии современными учеными рассматриваются как система действий, операций, методов, содержанием которых является язык и закономерности искусства, направленные на развитие личности и дающие возможность контактировать с глубинными аспектами духовной жизни, с внутренней реальностью. К арт-технологиям относятся: технологии художественной герменевтики (репликации, иллюстрации, искусствоведческое эссе и др.), художественное моделирование (линеограммы, формограммы, цветограммы, пластическое моделирование, символизация, художественные аналогии, схематизация и др.), ассоциирование (метафоризация), стилизация, художественные трансформации (деформации, гротеск, инверсии, агглютинации, анаграммы, коллаж, перекодирование, перформанс, инсталляция и др.), художественные обобщения, художественное экспериментирование, драматизация и др. [51].

Важно отметить, что процесс художественного создания, который заключен в самой сути арт-технологий можно использовать в следующем отношении:

– «человека творящего» художественный образ, вкладывающего в его содержание свой замысел, который определяет и форму выражения;

– «человека воспринимающего», наделяющего содержание уже созданного образа аллегориями и ассоциациями.

Несомненно, что данный фактор обладает многогранным, глубинным положительным воздействием на личность, особенно в детском возрасте. При этом стоит отметить, разные по форме отношения «Человека-Творца» и «Человека-Созерцателя» обладают разным, но абсолютным равносильным по своему воздействию эффектом преобразования личности. В рамках этих процессов изменения и развития личности происходит не только образовательный процесс, но и интериоризации духовных и нравственных ценностей, социокультурных норм, традиций и обычаев.

Весь комплекс искусств, используемый в самых различных видах и форматах арт-педагогикой стоит рассмотреть более подробно.

Определение такого понятия как искусство формировалось на протяжении столетий и по-прежнему включает в себе достаточно широкий спектр. Одно из наиболее распространенных определений звучит таким образом: искусство есть результат особого вида человеческой деятельности, нацеленного на эстетическое преобразование окружающей среды, самого человека и форм его жизнедеятельности. Действительно, в данном определении обозначены все базовые аспекты, включающие все грани деятельности в сфере искусства. Также согласимся с тем, что искусство это, прежде всего, творчество, которое неразрывно связано с ценностным началом базирующемся на категориальном понятийном аппарате эстетики. Многие философы и ученые рассматривают искусство через призму познания действительности. В настоящее время искусство все больше используется в контексте общения и коммуникации различных культур, этносов, а также многонацио-

нальных государств. Нам близко определение понятия искусство в контексте арт-педагогике отечественного философа М. С. Кагана, который представляет художественную деятельность, как синкретическое слияние всех базовых элементов человеческой деятельности: познания, оценки, творчества и коммуникации. Таким образом, кристаллизуется роль и функции искусства как художественной деятельности как в образовательном пространстве, так и в социокультурной жизни современного общества.

Само происхождение искусства ученые связывают с периодом формирования современного вида человека — *homo sapiens* и как считают некоторые ученые, само появление этого человеческого вида обязано именно искусству.

В первоначальный смысл термина искусство во времена античности вкладывается понятие искусности в любой практической или теоретической деятельности людей. Таким образом, искусство объединяло в себе различную деятельность людей в том числе ремесла, науки и само собой разумеется искусство в его современном понимании (музыка, поэзия, театр, танец и др.). Мы рассматриваем понятие искусство в структуре арт-педагогике как *arteliberalis*, что во времена Античности и западного Средневековья означало свободные искусства.

В Большой российской энциклопедии дается следующее определение. **Семь свободных искусств** (лат. — *Septem Artes Liberales*), цикл дисциплин, составлявших основу античной (греко-римской) и средневековой систем образования. Включали: грамматику, диалектику (логику), риторику, которые представляли низшую ступень, «троепутье» познания — три-

виум; арифметику, геометрию, музыку и астрономию — высшую ступень познания, «четверопутье» — квадривиум. В Древней Греции образование имело универсальный характер. В эллинистическую эпоху преподавание «свободных искусств» было дополнено практикой интерпретации текстов выдающихся поэтов, писателей и философов, а также включением сведений математического и естественно-научного характера. Римляне расширили «систему свободных искусств» за счёт введения новых дисциплин. На рубеже античности и Средневековья Боэцием было дано развёрнутое теоретическое обоснование и подробное изложение квадривиума как высшей ступени системы свободных искусств; ему же принадлежит и сам латинский термин «квадривиум».

В средневековой Западной Европе образованным человеком мог считаться только тот, кто изучил курс системы свободных искусств, сначала — в общеобразовательных школах, более глубоко — в университетах на «факультетах искусств», составлявших начальную ступень высшего образования. «Свободным искусствам» были посвящены сочинения не только выдающихся педагогов Средневековья (Винсента из Бове, Гуго Сен-Викторского и др.), но и художественные произведения (напр, поэма «Битва семи искусств» А. д'Андели; XIII в.). Аллегорические фигуры «свободных искусств» — Грамматики, Риторики, Диалектики, Арифметики, Музыки и выдающихся наставников в этих искусствах изображались на стенах средневековых соборов. Системы свободных искусств. входили и в образовательный kurikulum эпохи Возрождения, однако по мере развития дисциплин, определивших традицию классического образования, «свободные искусства» постепенно оттеснялись на периферию [68]. Данный факт позволил позже

сформироваться системе, в которую входили только «изящные искусства».

Эпоха Ренессанса способствует становлению искусства как особого вида творческой деятельности, объединяя в себе такие «искусства удовольствия» как музыка, поэзия, живопись, скульптура, танец (Ш. Баттё «Изящные искусства, сведенные к единому принципу», 1746). Именно в этот период искусство ориентируется, прежде всего, на неутилитарное эстетическое наслаждение.

На протяжении нескольких эпох философы, ученые и художники изучали и продолжают обсуждать значение, место и функции искусства в жизни человека и в обществе. От «Искусства как всеобщей сообщаемости удовольствия» И. Канта, «Искусство — это произведение человеческого духа, подражающего в своей деятельности природе» Гете, до Гегеля, который видел в искусстве «царство художественного творчества есть царство абсолютного духа» и др.

Философские предпосылки методологии развития, образования, коррекции и воспитания личности через призму искусства были хорошо определены представителями немецкой и французской школы (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 — Фридрих Вильгельм Шеллинг: «Искусство есть изображение внутреннего через внешнее». Немецкая школа

Рисунок 2 — Жак Маритен: «Искусство косвенным и внешним образом подчинено Морали». Французская школа

Несмотря на очевидную разность взглядов этих философов их объединяли ключевые положения философии искусств, а именно:

- творчество как выражение «внутреннего через внешнее»;
- произведение искусства как продукт творения знаковой структуры «изнутри себе самой»;
- произведение искусства как «вещь», «символ», «аллегория»;
- изначальная «искусственность, творческий порыв» человека;
- творение как «экспрессивная форма художественного выражения»;
- восприятие как мера «возможного действия вещей на нас».

Очевидно, что все положения всеобъемлюще отражают многогранное влияние искусства на различные аспекты личности в самом широком ее понимании.

Во всех вышеперечисленных нами теориях в основе искусства лежит художественное творчество. **Художественное творчество** — особый вид творческой деятельности, связанный с эстетическим освоением действительности, основывающийся на преимущественной работе наглядно-образного мышления при тесной взаимосвязи с эмоционально-эстетическими переживаниями субъекта, продуктом которого является художественный образ, обладающий оригинальными эстетическими характеристиками. Художественное творчество реализуется в такой особой форме общественного сознания как искусство. Искусство является своеобразной формой духовной жизни людей и связано с созданием художественных образов. Его особенность в том, что оно не может быть напрямую отнесено ни к теоретической, ни к практической стороне познания мира,

гармонично и своеобразно сочетая в себе обе эти составляющие [51].

Художественное творчество в различных его проявлениях является естественной потребностью человека образованного и с высоким уровнем культуры, т.к. его потребности находятся, как правило, в гармонии материального и духовного. Французский художник и скульптор Анри Матисс, который известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму высказал такую мысль: «Творить — значит выразить то, что есть в тебе. Всякое истинно творческое усилие совершается в глубинах человеческого духа». Это высказывание как нельзя лучше формулирует одну из важнейших функций искусства в структуре арт-педагогике, т.е. запустить глубинные процессы в человеке с целью его разностороннего развития, пониманию его места и роли в обществе (рисунки 3, 4).

Рисунок 3 — Французский художник и скульптор Анри Матисс (1869–1954 г. г.)

Рисунок 4 — А. Матисс «Танец», 1910 г.

Несомненно, что художественное творчество обладает огромным потенциалом в становлении, преобразовании и развитии личности человека, его социальной адаптации и т. д. При этом чем раньше прививать ребенку интерес к художественному творчеству, тем глубиннее будут положительные изменения его личности, творческих способностей, но при условии формирования у него эстетической культуры и ценностей. Считаем важным отметить, что эстетические ценности, духовная жизнь людей, уровень культуры в обществе и художественная деятельность имеют прочную глубинную взаимосвязь, оказывающие огромное влияние друг на друга.

Очевидно, что значительные изменения, происходившие на протяжении XX века, оказали колоссальное влияние на все

аспекты в обществе включая и культуру. Развитие научно-технического прогресса того времени способствует появлению новых «технических» видов искусств (фотография, кино, дизайн и др.), но главное изменение заключается в переоценке духовно-нравственных и эстетических ценностей, которые запускают глобальные процессы изменения общества и человека, которые продолжаются и в настоящее время.

Изучение философского понятия искусства в контексте арт-педагогике невозможно без рассмотрения категориального аппарата эстетики. Наиболее распространенным определением термина Эстетика является следующее, что это философская наука, изучающая присущее человеку специфическое восприятие и оценку реального мира через представления человека о прекрасном, безобразном, возвышенном, низменном и т. д. Возможности эстетики могут использоваться не только в оценке конечного результата художественного творчества, но и влияния этого результата на человека созерцающего, на уровень его культуры. К сожалению, стоит констатировать, что в современном обществе с его технологическим и информационно-медийным развитием мы видим значительное снижение духовно-нравственной культуры и эстетических ценностей, что в значительной мере влияет на преобладание негативного контента современного искусства (по форме и содержанию в равной степени), его доступности для детей, которые еще не обладают ни пониманием, ни иммунитетом от такого рода информации.

Мы разделяем мнение ученых, что само понятие художественного творчества является одной из важнейших сфер проявления эстетического. Эстетическое — основная категория цен-

ностной ориентации человека в мире по критериям гармонии, целостности, ритма. Очень важно, чтобы эту категорию ценностей закладывали с детского возраста, при чем общество должно тщательно следить и выбирать людей с определенным количеством и качеством компетенций и инструменты, которые будут формировать и развивать те ценностные ориентиры, которые будут соответствовать критериям гармонии и красоты.

В данном контексте есть все основания рассматривать такое понятие как эвритмия, которая является важнейшей составляющей такого многогранного социокультурного феномена как эстетика. Эвритмия — это категория древнегреческой эстетики. Этот термин, введенный Аристотелем (384–322 г. г. до н. э.), обозначал качество, которое позднее стали именовать словом «гармония» (согласие, созвучие, совершенная целостность). Пифагор в своем учении об эвритмии, понимает это как способность человека находить верный ритм во всех жизненных проявлениях (мыслях, поступках, речах). Эвритмия (с греческого «прекрасный ритм», «прекрасное движение») — это новый вид искусства, основанный на закономерностях речи и музыки и являющийся одним из способов выражения поэтического и музыкального содержания в пластике и пространстве. Понимание сути эвритмии дает возможность не только видеть, слышать и понимать прекрасное, но создавать уникальные по своему содержанию результаты художественного творчества. Только ощущение и стремление к гармонии способно делать существенные сдвиги в изменении личности на всех возрастных ее этапах и образование в этих процессах обладает уникальными возможностями (рисунки 5, 6).

Рисунок 5 — Ходлер Фердинанд Эвритмия, 1895. Музей изящных искусств, Берн

Рисунок 6 — Ходлер Фердинанд Взгляд в бесконечность, 1911 г. Музей изящных искусств, Берн

Следующий аспект, который стоит рассмотреть в рамках артпедагогического процесса это эстетическая деятельность,

которая является достаточно объемным и многогранным понятием. **Эстетическая деятельность** — духовно-практическая, эмоционально-рациональная деятельность человека, содержанием которой является формообразование, а целью — гармонизация себя, мира и своих отношений с миром.

Великий советский педагог-новатор Сухомли́нский Василий Александрович активно внедрял в своей работе совместную эстетическую деятельность педагога и ребенка, которая показывала в результате невероятную эффективность. Разработанная в свое время педагогом комплексная программа «воспитания красотой» через художественные образы в виде бесед, поучений, наставлений и заповедей, обращённых к учителям и ученикам, а также сказок, раскрывающих проблемы нравственности, стала настоящим прорывом в педагогике того времени. Большую роль Василий Александрович отводил созданию детьми совместно с учителями поэтических и прозаических миниатюр, стимулирующих развитие эмоционально-образного мышления («Сердце отдаю детям», 1969). Систему Сухомлинского надо рассматривать через призму приобщения человека к природе и воспитание его красотой природы «Чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, кладовую истин, правил и формул, надо учить его думать. Сама природа детского сознания и детской памяти требует, чтобы перед малышом ни на минуту не закрывался яркий окружающий мир с его закономерностями» [70].

В процессе художественного творчества и эстетической деятельности проявляется и развивается такое психо-эмоциональное качество личности как эстетическая эмпатия, способная оказывать сильное влияние на развитие и коррек-

цию человека. Само определение «Эстетическая эмпатия» было введено С. Маркусом. По мнению румынского психолога С. Маркуса, во всех определениях эмпатии общим моментом является идентификация (отождествление) себя с другим — аффективная (эмоциональная), когнитивная (познавательная) или на уровне социального поведения. Именно такая идентификация выступает источником понимания, предсказания и других функций эмпатии. Здесь ученый видит общий пункт всех существующих психологических интерпретаций эмпатии [3].

Стоит обратить более пристальное внимание на само определение эмпатии, т. к., к сожалению, в современном мире с его тотальной информатизацией и цифрофизацией это качество личности постепенно атрофируется, нанося значительный урон уровню и качеству культурной жизни человека и общества.

Эмпатия (греч. *empathia* — сопереживание) подразумевает следующие аспекты психики человека:

- 1) внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствование);
- 2) эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого;
- 3) способность человека постигать эмоционально-духовный мир других.

Эмпатия проявляется в элементарных (рефлекторных) и высших личностных формах. Термин введен Э. Титченером. В понятии «Эмпатия» обобщены концепция вчувствования Э. Клиффорда, Т. Липса и идеи о симпатии А. Смита, Г. Спенсера, А. Шопенгауэра. В концепции вчувствования эмпатия трактова-

лась как внерациональное (интуитивное) познание человеком других людей. В современной психологии определяется как способность к постижению эмоционального мира другого человека.

Таким образом, многие ученые рассматривают эмпатию в качестве одного из важных источников развития личности, эмоционально–нравственной сферы, а также творческих способностей (Е. Я. Басин, А. Валлон, Т. П. Гаврилова, Дж. Гилфорд,

А. В. Запорожец, Г. Олпорт, К. Роджерс). На наш взгляд, данные аспекты стоят пристального внимания и изучения и, в то же время, являются актуальными на сегодняшний день.

Мы разделяем мнение Т. А. Барышевой, что эстетическая эмпатия это вчувствование в художественный объект, источник эстетического наслаждения, сотворчества, способность к сопереживанию, постижению, пониманию, эмоциональному погружению в мир другого человека (художественного образа). В своих развитых формах включает все виды и аспекты эмпатии как процесса: эмоциональное погружение в мир художественного произведения, свободную ориентацию в нем, понимание как духовный опыт, эмоциональный диалог, реконструкцию и динамику внутреннего мира, тонкую чувствительность к изменяющимся процессам, способность прогнозировать перспективу развития эмоциональных состояний и, наконец, возможность трансцендентного переживания. В художественно–творческой деятельности эмпатия достигает высших форм развития, профессиональных высот, своей культуры. Это связано с искусством перевоплощения в образ (М. Бахтин, К. С. Станиславский, Е. Я. Басин, Н. Л. Рождественская, Л. Г. Жабицкая и др.) [51].

Стоит отметить, что произведения многих художников, писателей, музыкантов и т.д. пронизаны обостренным чувством эмпатии, вызывающих ответную реакцию у зрителей, слушателей и т. д. Без эмоционального состояния эстетической эмпатии, вызванного творческой деятельностью, либо произведением искусства невозможен ни полноценный контакт, ни положительный эффект влияния на все субъекты в процессе взаимодействия личности и искусства. Мы согласны с мнением Т. А. Барышевой, что эстетическая эмпатия выступает как коммуникативный аспект творческой деятельности, что является крайне важным фактором в педагогической деятельности, который необходимо использовать в полной мере, т. к. положительный эффект разностороннего развития личности, при грамотном и систематическом использовании, может быть колоссальным. При этом существует обратная связь «искусство – эмпатия». Эмпатия необходима для художественного творчества. Искусство развивает и «проектирует» эту способность человека, которая в дальнейшем переносится во все сферы жизни. Логично будет предположить, что чувство эмпатии неразрывно связано с творческим началом и потенциалом индивида, его социализацией (рисунок 7).

Рисунок 7 — Брайтон Ривьер «Преданность», 1869 г.

Человек с развитым чувством эмпатии, в том числе и с эстетической, при взаимодействии с произведениями искусства или в процессе творческой деятельности может и должен испытывать чувство духовно-нравственного подъема и очищения, которое, в свое время, греческий философ Аристотель определил в своем труде «Поэтика», как понятие катарсис. **Катарсис** (греч. katharein — очищение) — первоначально: эмоциональное потрясение, состояние внутреннего очищения, вызванное у зрителя античной трагедии в результате особого переживания за судьбу героя, как правило, завершавшуюся его смертью. Стоит отметить, что психо-терапевтический эффект катарсиса должен грамотно и эффективно использоваться при формировании и развитии духовно-нравственных и эстетических качеств личности в процессе арт-педагогической деятельности. Это состояние может помогать в развитии различных

способностей человека, что является одной из важнейших задач современного образования и общества в целом.

Несомненно, что наиболее действенным и результативным инструментом в арт-педагогике для достижения все вышеперечисленных качеств личности мы выделяем, в первую очередь, такой многогранный аспект как творчество. Феномен творчества был и остается актуальной темой изучения философов и ученых начиная с эпохи Античности и по наше время. В историческом аспекте можно проследить какое значительное влияние оказывало развитие общества на само понятие творчество, какие дополнительные свойства оно приобретало в связи с этими процессами. Начиная с Платона, который развивал учение об Эросе как о своеобразной устремлённости («одержимости») человека к достижению высшего («умного») созерцания мира и пафосом безграничных творческих возможностей человека в эпоху Возрождения и заканчивая взглядами на творчество как проявление целостной личности в гуманистической психологии 1960-х годов (А. Маслоу, Ф. Баррон). Наиболее универсальное и емкое определение мы встречаем у русского религиозного философа, представителя персонализма Бердяева Николая Александровича, оно заключается в том, что творчество есть высшая форма проявления феномена человека.

Значительные изменения, происходившие во 2-й половине 20 века, способствуют формированию такого понятия как креативность, которая в фокусе психологических исследований творчества определяется как творческая способность и её связь с когнитивными процессами и интеллектом. В современном мире, нам кажется, важным использование адаптированных под наши условия и задачи исследований американского пси-

холога Дж. Гилфорда, который показал, что основой творческих способностей служит дивергентное мышление. С помощью созданных Гилфордом и его сотрудниками тестов в рамках лабораторно-экспериментального (психометрического) направления оценивалась степень выраженности у испытуемого качеств, характерных для творческой способности в целом (когнитивная одарённость, открытость ума и склонность к отказу от стереотипных вариантов решений, независимость оценок и суждений, толерантность к неопределённым и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях и т. п.).

Мы полагаем, что в педагогическом процессе творческий процесс выполняет одну из ключевых функций в плане достижения устойчивых положительных результатов. Изучением всех аспектов и процессов, связанных со структурой и взаимосвязями элементов занимались многие зарубежные и отечественные исследователи, ученые и психологи (М. Арнаудов, М. А. Блох, Г. Я. Буш, Н. А. Венгеренко, Р. Вудвортс, Г. Гельмгольц, А. Гордон, В. Н. Дружинин, Н. Н. Кириллова, Б. А. Лезин, Н. Ливсон, А. Матейко, А. М. Матюшкин, А. И. Половинкин, Я. А. Пономарев, А. А. Потебня, О. К. Тихомиров, Г. Уоллес, В. Н. Харькин и др.).

Стоит отметить, что в самом определении творческого процесса заложена сама суть образовательного процесса в арт-педагогике, а именно, что это взаимосвязь внутренних и внешних факторов, ведущих к созданию творческого продукта. При использовании творческого процесса необходимо учитывать не только специфические особенности, которые обусловлены та-

кими данными как тип, вид, сфера творчества, но и характерной особенностью врожденных особенностей индивидов, включенных в данный процесс, но и приобретаемых качеств личности и их специфики.

Мы рассматриваем творческий процесс арт-педагогике в тесной взаимосвязи с художественной деятельностью, отмечаем при этом глубинные интеграционные процессы, которые способны создавать не только многогранное, но и эффективное по своему воздействию образовательное пространство.

Считаем важным заострить внимание на том, что художественная деятельность — процесс развертывания специфической формы активности, направленной на создание или восприятие произведения искусства в единстве художественной и психологической сторон. То, что в данном определении дифференцируются и разделяются понятия создание и восприятие, подтверждает мысль о том, что художественная деятельность заключается не только в создании какого-нибудь произведения, но и, непосредственно, в процессе созерцания и восприятия.

Результатом художественной деятельности является художественное воспитание, которое является очень важным процессом в арт-педагогике. В педагогическом энциклопедическом словаре отечественного педагога, доктора педагогических наук, профессора Б. М. Бим-Бада этот процесс характеризуется как формирование мировосприятия ребёнка средствами искусства. Может быть стихийным и педагогически направленным. Художественное воспитание приобщает ребёнка к различным проявлениям искусства через их восприятие и их собственную творческую деятельность. Автор отмечает, что

различные виды искусства являются частью окружающей ребёнка действительности и с первых лет его жизни влияют на воспитание чувств, вкусов и отношение к самой жизни. Подрастая, ребёнок входит в этот мир осознаннее, учась отбирать то, что наиболее близко его характеру. Включённое в образовательный процесс художественное воспитание устанавливает связь развивающейся личности с различными сторонами художественной культуры, делает возможным её осмысление. Другая сторона художественного воспитания — собственное художественное творчество ребёнка. Художественное воспитание делает человека наследником культуры предков, но уже на современном уровне отношений к природе, человеку, обществу. Художественное воспитание развивает зрение, слух, пространственные, цветовые, конструктивно композиционные способности. В перспективе это необходимо для любой профессии. Задачи художественного воспитания ребёнка в учебном процессе решаются с помощью взрослого посредника, способного организовать и руководить контактом ребёнка с миром прекрасного.

Непосредственно задачи художественного воспитания являются разнонаправленными и полифункциональными, они могут включать в себя такие процессы как: ознакомление учащихся с основными особенностями творчества с точки зрения категорий эстетики, изучение системной основы различных видов и жанров искусства, формирование и воспитание эстетической культуры, духовно-нравственных ценностей, стимулирование и мотивация к творческой деятельности. Многие отечественные ученые, осознавая глубокую взаимосвязь областей научного и художественного познания, предлагали использо-

вать различные виды искусства при изучении различных дисциплин естественных и точных наук, среди них такие ученые как В. И. Вернадский, П. Л. Капица, А. А. Ухтомский и др. Также использование гуманитарных дисциплин в интеграции и с искусством в образовательном процессе рассматривались такими учеными как А. С. Роботова, М. Я. Адамский, Т. И. Гончарова, В. Н. Полунина и др. (Верб М. А.) [41].

Огромный потенциал для становления, формирования и развития личности дает такое состояние как вдохновение, характерное при взаимодействии с истинным искусством. Этот фактор необходимо использовать с максимальной отдачей в процессе педагогической деятельности с помощью различных видов искусства. Изучением такого явления как вдохновение занимались многие зарубежные и отечественные философы и ученые. На сегодняшний день существует достаточно много определений данного термина в контексте различной деятельности человека, одним из основных считается, что это состояние творческого подъема. Стоит обратить внимание и на следующие высказывания: *«Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника --- оно везде, во всяком деле, во всяком труде»* (В. Г. Белинский. Уголино. Соч. Н. Полевого). *«Что такое вдохновение? Это полнота сил, располагающая к наилучшему восприятию впечатлений и передаче их другим»* (К. Г. Паустовский. Воспоминание о Крыме). Русский религиозный мыслитель В. С. Соловьев определял вдохновение как источник и начало творчества; как бы выводит человека из мира естественных связей, поднимает его в запредельные сферы, без чего невозможна «никакая объективная деятельность и ни-

какое объективное познание», переживается как экстаз, как действие высших, идеальных сил, открывающих и озаряющих путь к умосозерцательному познанию; сопровождает кульминацию творческого акта, концентрируя в себе весь долгий и сложный путь подготовки к нему (вынашивание замысла, поиска основополагающих идей); для человека-творца выступает символом вечности, знаком, подтверждающим непреходящую социокультурную важность его деятельности [8].

Мы считаем также достаточно емким и универсальным определение российского ученого и педагога Котовой Светланы Аркадьевны, что вдохновение — состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения искусства, науки, техники. Вдохновение характеризуется повышенной общей активностью человека, необычайной продуктивностью его деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости» и эмоционального погружения в творчество.

Одним из ключевых процессов в образовательной деятельности является взаимодействие, если мы рассматриваем это в контексте арт-педагогике, то, несомненно, оно обретает многогранный и полифункциональный характер.

В словаре-справочнике «Творчество: теория, диагностика, технологии» Т. А. Барышева рассматривает взаимодействие как процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. Мы разделяем мнение ученого и согласны с тем, что взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий образованию струк-

тур. Мы полагаем очень важным утверждение, что каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны, что обуславливает развитие объектов и их структур. Действительно, в процессе арт-педагогической деятельности процесс влияния друг на друга всех субъектов обладает не только интегрированными, но и не менее важными интериоризированными свойствами. Стоит отметить, что взаимодействие объектов (субъектов) друг на друга в арт-педагогике многогранно и полифункционально т. к. различные виды искусства, выступающие инструментом в образовательном процессе, обладают огромным потенциалом из-за их универсальности и вариативности, а также положительного влияния на когнитивные функции головного мозга человека, т.е. задействована вся совокупность процессов, с помощью которых мы познаем мир, самих себя и взаимодействуем с окружающим миром и реальностью. Задействовав таким образом высшие психологические функции, комбинируя с видами, формами и структурами искусства, творчества и художественной деятельности создается уникальность личности, ее неповторимость и самореализация. При чем искусство дает нам возможность использовать и развивать не только интеллектуальный, духовно-нравственный потенциал, но физический.

Одной из главных целей арт-педагогики выступает эстетическое развитие личности, которые уже много времени выступает в авангарде образовательного процесса. Эстетическое развитие, по мнению многих ученых, это процесс качественных преобразований эстетической картины мира человека. Результат эстетического развития — человек, способный позна-

вать и преобразовывать мир, себя, свою жизнь по законам красоты, духовности и гармонии. Только эстетически развитая личность способна противостоять современным вызовам, имеет возможность анализировать процессы, происходящие в общественной и культурной жизни социума, давать адекватную оценку основным категориям эстетики, т. е. прекрасному и ужасному, которые, к сожалению, в современном мире не только стали размытыми, но и зачастую, подменяются местами при чем достаточно большими слоями населения, особенно в так называемом Западном мире.

Рассмотрев основной категориальный и терминологический аппарат нашего исследования остановимся непосредственно на самой арт-педагогике как части образовательного процесса.

Мы разделяем мнение ученых о том, что арт-педагогика — отрасль педагогической науки, базирующаяся на слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности воспитания и развития человека посредством искусства. Арт-педагогика занимается разработкой теории и практики, обеспечивает разработку теории и практики процесса художественного развития людей, формирует основы культуры личности через искусство и художественно-творческую деятельность. Суть арт-педагогики состоит в воспитании, обучении и развитии средствами искусства личностей; формировании у них основ художественной культуры и овладении практическими навыками в разных видах художественной деятельности.

Стоит отметить, что сферой влияния арт-педагогики в первую очередь выступают духовно-нравственные ценности,

которые в современном мире испытывают колоссальные по своему негативному воздействию факторы и, как следствие, значительное снижение культуры человека во всех сферах жизнедеятельности в том числе и образовании. Искусство, создавая благоприятную атмосферу для всех участников образовательного процесса, и мы считаем это важным аспектом, оказывает эффективное и положительное влияние на культуру всех участников образовательного процесса. В связи с этим необходимо обоснование понятийного аппарата и аргументация средств, используемых в процессе арт-педагогического процесса.

Мы согласны с мнением исследователей, которые выделяют следующие основные признаки арт-педагогики:

– активное использование различных средств искусства для освоения интеллектуального и духовного опыта человечества в целях его образования;

– интериоризация (внутреннее присвоение) знаний, умений и навыков, создание для этого особых условий (подача материала в трех модальностях — с использованием зрительных, слуховых и кинестетических ощущений);

– присутствие педагога рядом с ребенком в процессе их духовного общения (без чего не может более эффективно усваиваться учебный материал), их совместного художественного творчества, восприятия произведений искусства и использование педагогом особых приемов, помогающих ученику более эффективно осваивать программный материал по различным дисциплинам на внутреннем, глубинном уровне.

По нашему мнению, процесс интериоризации является ключевым при анализе результата использования различных

видов искусств с целью развития, образования и воспитания личности, т. к. это помогает определить глубинные изменения личности через его мысли, поведение и действия в процессе жизнедеятельности.

Все вышеперечисленные признаки взаимосвязаны и обладают определенными и характерными особенностями, которые можно использовать в различных видах и формах воздействия. Мы считаем очень важным фактором использования многогранного потенциала искусства в образовательном пространстве с точки зрения творящего человека и воспринимающего. В связи с этим стоит рассмотреть возможности искусства с обеих сторон, их специфического воздействия как на личность в отдельности, так и на общество в целом.

Творческий процесс, являющийся неотъемлемой частью арт-педагогике, оказывает сильнейшее влияние на все субъекты, задействованные в образовательном процессе, запуская глубинные позитивные механизмы формирования и становления духовно-нравственной и разносторонней личности. На этот факт обращали внимание многие ученые, философы и исследователи. Один из них французский художник и скульптор Анри Матисс, который считал, что «Творить — значит выражать то, что есть в тебе. Всякое истинно творческое усилие совершается в глубинах человеческого духа».

В пространстве, создаваемом искусством, человек претерпевает следующие изменения и трансформации:

- заново творит себя;
- выражает то, что не позволяет себе выразить в условиях обыденности;
- открывает в себе новые возможности и творческие способности;

– переживает особое чувство трансцендентальности и красоты;

– расширяет границы восприятия и сознания, изменяя свое отношение к действительности и к себе.

Эти обстоятельства способствуют процессу интериоризации норм морали и культуры, особенно у подрастающего поколения, т. к. человек творящий есть и субъект творения, и объект собственного процесса созидания. В акте творчества он выражает насущные для себя, predetermined скрытыми потребностями глубинных слоев психики и культурными доминантами, устремления и намерения (рисунок 8).

Рисунок 8

Одной из главных целей арт-педагогике, обусловленной современным состоянием культуры и нравственности в обще-

стве, несомненно, является разносторонне развитие личности с акцентом на формирование этического и эстетического иммунитета индивида в процессе развития его духовно-нравственной культуры.

А. С. Метелягин рассматривает этический иммунитет как интегральное качество личности, которое обеспечивает ее устойчивость перед безнравственными явлениями в микро- и макросреде; адекватность ее реакции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, мобилизацию ее духовных ресурсов для преодоления как материальных, так и мировоззренческих соблазнов, ведущих к негативной нравственной направленности.

Эстетический иммунитет, по мнению исследователей представляет собой характеристику духовного новообразования личности, несущая в себе такие качества, как умение отличать красоту от красивости; гармонию от дисгармонии, хаоса в искусстве, человеке: в его поступках, поведении, творчестве [42].

По нашему мнению, эти понятия являются актуальными в настоящее время, а также неразрывно взаимосвязаны и будут наиболее эффективны в процессе интеграции в условиях образовательного и воспитательного процессов в арт-педагогике и в целом образовательного пространства.

Мы же видим в арт-педагогике мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности учителя и учащихся на уроке. Использование средств арт-

педагогики дает возможность неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных школьных дисциплин, что снижает учебную перегрузку детей; способствует овладению учеником механизмами самопознания, самовыражения, самообразования, самовоспитания, самоопределения.

По сравнению с мероприятиями, проводимыми по традиционным методикам, школьные коллективные дела, уроки и занятия, включающие арт-педагогические технологии, дают большой воспитательный, развивающий, обучающий эффект:

- содействуют целостному оптимистическому мироощущению учащихся, восприятию духовно-эстетических ценностей;

- создают среду общения для освоения различных видов искусства;

- формируют определенный жизненный тонус и мотивацию;

- содействуют развитию особых качеств творческого воображения учащихся (рисунок 9).

Рисунок 9

Арт-педагогика необходимо рассматривать как особое направление в педагогике. Несмотря на то, что сама педагогика отделилась от системы философских знаний только в начале XVII века благодаря естествоиспытателю Фрэнсису Бекону и закреплена трудами чешского педагога Яна Амоса Коменского, история науки насчитывает тысячелетия и развивалась в древнегреческой, древневосточной и средневековой философии. Искусство с самого начала сопровождало, было неотъемлемой частью образования на протяжении всей истории педагогики. Определение современной педагогики как науки о воспитании человека дает нам понимание того, понятие «воспитания» должно употребляться в самом широком смысле, т. е. включать образование, обучение и развитие. Используя возможности различных видов искусства процесс направленного развития и формирования человеческой личности в условиях

ее обучения, образования и воспитания будет эффективен и результативен.

В настоящее время арт-педагогика выступает как особое направление в педагогике, где воспитание, образование, развитие личности, ее коррекция осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, наряду с содержанием изучаемого предметного курса. Одним из важнейших достоинств арт-педагогики является возможность комплексного и дифференцированного использования всего инструментария, находящегося в ее распоряжении.

Мы разделяем мнение ученых, что арт-педагогика имеет единые с общей педагогикой цели, которые не теряют актуальности в настоящее время: помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, познавать окружающий мир по законам красоты и нравственности.

Структура современной арт-педагогики разнонаправленна и имеет тенденцию к развитию как в теории, науке так и на практике, что позволяет ей успешно адаптироваться к современным процессам в образовании и в обществе. Стоит отметить, что теория и практика арт-педагогики имеют прочную взаимосвязь и глубокие интеграционные процессы, оказывающие значительное влияние друг на друга.

Рассматривая понятийный аппарат современной арт-педагогики, мы разделяем мнение отечественных ученых при использовании следующих терминов.

В настоящее время в образовательном пространстве *объект* арт-педагогической науки рассматривается каким образом сфера искусства может быть частью процессов обучения, вос-

питания, развития, коррекции личности. В тоже время *предмет арт-педагогической науки* изучает закономерности образовательного процесса, в котором используются различные виды искусства. Эти определения мы берем на вооружение в контексте теоретических исследований.

Что же касается практики то, несомненно, мы будем делать акцент на технологические связи в процессе взаимодействия образования, обучения и воспитания с искусством. В связи с этим практическое взаимодействие всех участников, задействованных в образовательном процессе с использованием искусства будет являться *объектом педагогической практики*. Психолого-педагогические механизмы и организационно-педагогические условия данного процесса будут выступать в качестве *предмета арт-педагогической практики*.

Мы считаем, что уникальное образовательное пространство, создаваемое арт-педагогикой, которое включает в себя такие инструменты как использование различных видов и средств искусства, интерактивный диалог и совместное творчество педагога с воспитанниками, а также использования искусства в педагогическом процессе должно быть внимательно изучено и систематизировано. Высказывание основоположника Научной педагогики в России К. Д. Ушинского о том, что «Педагогика — не наука, а искусство. Воспитатель есть художник; воспитанник — художественное произведение; школа — мастерская, где из грубого куска мрамора возникает подобие божества» как нельзя лучше характеризует органичную взаимосвязь педагогики и искусства их, в конечном счете, общие цели и задачи, огромный образовательный и творческий потенциал, образующийся в процессе интеграции этих сфер деятельности человека (рисунок 10).

Рисунок 10 — Русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский

В процессе изучения и исследования арт-педагогики мы констатируем наличие фундаментальных и определяющих принципов, заложенных в самой сути предмета исследования, обусловленных целями и задачами и способствующих достижению значительных положительных изменений в образовании, воспитании и развитии личности. Все составляющие арт-педагогического процесса способны сформировать эффективный инструментальный и условия для образования оптимального

пространства развития духовно-нравственной и эстетической культуры личности, траекторий дальнейшего развития, преобразований как внутри себя самой, так и в окружающей действительности.

За всю историю педагогики, усилиями исследователей различных эпох и стран, сформировалось достаточно значительное количество дидактических принципов, ориентированных на определенные цели и задачи, нам кажется очень важным из всего многообразия ориентироваться на те принципы, которые органично вписываются и соответствуют философии арт-педагогики, а также являются наиболее результативными в использовании. Количество этих принципов должно быть оптимальным, чтобы в погоне за количеством не получить эффект размытия и распыления образовательного процесса с использованием различных видов искусства.

Одним из первых вопросы о способах обучения изучал Я. Коменский, в основе дидактики которого лежит принципе природосообразности. Также чешский педагог в своей деятельности использовал следующие принципы обучения: принципы наглядности, сознательности, посильности обучения, прочности и т. д. Несмотря на то, что эти принципы существуют достаточно продолжительное время их актуальность и востребованность остается широко распространенной в современной системе образования, т.к. основа этой дидактики универсальна и способна адаптироваться к различным целям и задачам образования, воспитания и развития.

Особо стоит отметить исследования в этой области великого русского педагога, автор научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского. Ушинский призывал

очень тщательно выбирать необходимые принципы, ориентируясь, прежде всего, на содержание учебного материала, что конечно же способствовала научному и систематическому подходу ученого, которые приводили к отличным и устойчивым результатам педагогического процесса. Основу его системы составляли принципы сознательности и активности обучения, наглядности, последовательности, а также прочности.

В настоящее время выделяют следующие основные дидактические правила и принципы:

- принцип научности обучения;
- принцип систематичности и последовательности в обучении;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип сознательности, активности и самостоятельности школьников в обучении;
- принцип доступности обучения;
- принцип прочности знаний, умений и навыков;
- принцип учета индивидуальных особенностей в коллективной учебной работе со школьниками;
- принцип наглядности обучения.

1 Специфика принципа научности заключается в том, получение учащимися знаний были достоверными и соответствовали современным требованиям. Очень важным условием при этом выступает принцип познаваемости окружающего и способность верной трактовки явлений. Принцип научности ориентирован в равной степени как на содержание, так и на методы и формы обучения, что при настоящем многообразии различных образовательных программ и методов обучения является крайне важным. Главной целью данного принципа яв-

ляется то, чтобы учащиеся понимали, что все в этом мире подчинено законам и что знание их необходимо каждому живущему в современном обществе.

Правила принципа научности:

1.1 Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об окружающем мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться. Терминология же должна оставаться единой на протяжении всей учебы.

1.2 В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими гипотезами. В доступной форме надо знакомить и с методами научного исследования, т.е. включать учащихся в самостоятельные исследования: проведение наблюдений, постановка экспериментов, работа с литературными источниками, выдвижение соответствующих проблем и их разрешение.

1.3 Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них.

1.4 В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно формироваться научное мировоззрение.

1.5 В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и ошибочных теорий, взглядов и представлений.

Данный принцип позволяет нам брать на вооружение последние достижения педагогической науки в интеграции со смежными областями, оказывающими непосредственное влияние на процессы образования, воспитания, развития и коррекции личности. Инструментарий арт-педагогике поможет преобразовать данный процесс в увлекательную, интересную форму, способную добиться доступности понимания различных процессов.

2 Ни одна теория или структура не сможет быть актуальной, убедительной и долговременной если в их основе не заложен **принцип систематичности и последовательности**. О системности в обучении говорили такие исследователи как: Я. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский и др. Эти педагоги понимали, что знания, умения и навыки, в которых нет системы не смогут быть усвоены и реализованы в полной мере воспитанником, в связи с этим при составлении различных образовательных программ в основе должен лежать принцип систематичности и последовательности, способный привести к качественному знанию. При изложении материала необходимо придерживаться определенной последовательности, которая будет способствовать формированию глубоких и систематизированных знаний.

3 Один из ключевых принципов в отечественной дидактике считается **принцип связи теории с практикой**. Стоит отметить, что очень часто практика способствует и дает импульс появлению новых идей и теорий, но как правило полученные теоретические знания применяются на практике с целью углубления и освоения полученных знаний. Таким образом этот принцип ориентирует педагога на необходимость

гармоничной связи научных знаний и практики реальной жизни, предупреждение недостатков возможных при отрыве теории от практики.

Значимость практики во взаимосвязи с теорией трудно переоценить, ведь она выступает в качестве:

- одного из основных источников познавательной деятельности учащегося;

- действительным объективным критерием истинности получаемых знаний:

- областью, показывающей значимость получаемых знаний и применение в практической деятельности.

Задача педагога заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для процесса эффективного использования практической деятельности результатом которого будет:

- углубленное понимание теоретических знаний;

- закрепление теории;

- формирование навыков применения теоретических знаний в своей практической деятельности;

- проверка усвоенной теоретической информации.

Многие исследователи и педагоги совершенно справедливо полагают, что наибольший интерес и увлечение у воспитанников вызывают такая деятельность, в основе которой, лежат такие действия как: наблюдение, эксперимент, практикум, трудовые занятия, решение экспериментальных и творческих задач. Очевидно, что творческая, художественно-эстетическая деятельность способствует укреплению связи теории с практикой, их осмысливанию и пониманию воспитанниками. Несомненно, что этот принцип способствует формированию и закреплению знаний в самых различных областях, навыков и

компетенций учащихся, особо стоит выделить, конечно же, развитие творческих способностей.

4 Принцип сознательности, активности и самостоятельности учащихся в обучении. Один из важнейших принципов способный сформировать глубокие и прочные знания, а также мотивировать воспитанников к дальнейшему саморазвитию и самореализации, что в современном обществе в настоящий момент является одним из ведущих трендов. Сознательное приобретение знаний означает понимание школьниками смысла того, что они рассматривают и усваивают. Только при осознании личности необходимости изучения какого-либо предмета, получения знаний будут приобретаться знания, умения, компетенции на качественном уровне. Следует отметить, что в этом процессе не менее весомую роль играет мыслительная деятельность учащегося, которая дает возможность сформировать необходимые посылы для приобретения знаний, умений и навыков.

Осознанность при изучении материала поможет избежать формального заучивания, шаблонного мышления, которые, в свою очередь, не могут способствовать системности полученного объема знаний, превращая информацию в бесполезный хлам, мешающий формированию научного мировоззрения. Таким образом мы стремимся избавиться от формализма в обучении чтобы избежать снижения качества в образовании.

Решение этого вопроса, в первую очередь, зависит от педагога его методов, навыков и компетенций. От того как он будет организовывать образовательный процесс путем механического заучивания или осознания и осмысления будет зависеть конечный результат. Творческое изложение материала, основанное на принципах научности и системности, сможет дать

импульс к самостоятельной деятельности воспитанника, раскрыть его потенциальные возможности.

Мы полагаем, что результатом выполнения вышеперечисленного принципа и соответствующих условий будет мотивация к образовательной и творческой деятельности учащегося. Теория мотивации выступает одним из главных и эффективных драйверов самостоятельного развития личности так называемой «Я-концепции», в связи с этим необходимо уделять больше внимания различным аспектам всех процессов, связанных с мотивацией личности.

Анализ научно-педагогической литературы показал, что научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт, который может быть использован в формировании эффективной системы становления и развития всей системы представления о себе, характерной для такого понятия как «Я-концепция».

Само понятие «Я-концепция» зародилось ещё на рубеже XIX–XX столетий, в процессе формирования теории о двойственной природе человека как субъекта познающего и познаваемого. Основу же современного понимания данной концепции заложили Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, которые рассматривали единое человеческое «Я» через призму основополагающего поведенческого и развивающего фактора. Так, появившись в зарубежной литературе по психологии, в 80-е и 90-е годы XX века термин «Я-концепция» стал частью и отечественной психологической науки [63].

Среди отечественных ученых стоит выделить теории С. Л. Рубинштейна и И. С. Кона, которые объединяют определение Я-концепции как изменяющейся и развивающейся системы самопредставлений человека, включающей в себя такие

компоненты, как «Я-сознающее», «Образ Я», «Идеальное Я» и самооценка. По их мнению, определяющим фактором, оказывающим наибольшее влияние на развитие «Я-концепции», являются ранние социальные взаимодействия.

Пристального внимания в условиях нашего исследования заслуживает теория мотивации А. Маслоу, основанная на модели иерархии потребностей. Самой высшей потребностью, которая подталкивает человека к раскрытию своих способностей и талантов, является, по мнению Маслоу, потребность в самоактуализации [27] (рисунок 11).

Рисунок 11 — Иерархия потребностей по А. Маслоу

Мы видим, что в основании пирамиды находятся физиологические потребности, которые необходимы человеку для выживания, а именно: пища, одежда, вода, воздух, отдых и т. д.. Следующей ступенью потребностей идет безопасность, уверенности в своем будущем. На третий уровень выходят социальные потребности, т.е. необходимость в общении с людьми, в поддержке со стороны окружающих. Потребность человека в уважении и признании, желание самоутвердиться это четвертый уровень пи-

рамыды Маслоу. А вот вершиной этой пирамиды, т. е. пятый уровень иерархии потребностей выступают духовные потребности (желания в самовыражении, самореализации, самоутверждении), т. е. необходимость в личном росте, в реализации своих потенциальных возможностей. Для того чтобы удовлетворить эти желания, человеку необходима максимальная свобода творчества, выбор методов решения поставленных задач. Несомненно, что потребность в самореализации будет действовать только в случае достижения низших ступеней пирамиды. Выполнение вышеперечисленных условий будет способствовать реализации принципа активности, сознательности и самостоятельности учащихся, в основе которой лежит содержательная мотивация, направленная на участие в образовательной деятельности.

Мы разделяем мнение отечественных исследователей о том, что современная дидактика опирается на активность субъектов обучения при руководящей роли субъектов преподавания. Этот аспект подчеркивают педагогика сотрудничества и партисипативности, гуманистическая педагогика и личностно ориентированное обучение. Ведущей идеей этих концепций является формирование субъект-субъектных отношений в учебном процессе.

Многие ученые справедливо считают, что мотивировать способствовать активности и сознательности в обучении возможно при выполнении следующих условий:

– создание у учащихся положительного представления о будущей профессиональной деятельности;

- формирование понимания учащимися смысла профессионального образования и, соответственно, на этой основе интереса к профессиональным знаниям, навыкам и умениям;
- выработка мотивации обучения и будущей профессиональной деятельности;
- побуждение учащихся к правильной оценке собственных действий, поступков, воспитания у них привычек самоанализа и самоконтроля и потребности самосовершенствования;
- создание во время обучения проблемных ситуаций, которые требуют самостоятельных, творческих и активных действий, и привлечение учащихся к их решению;
- использование диалогических методов обучения, которые формируют и развивают самостоятельность, творчество и активность учащихся;
- стимулирование коллективных форм работы, взаимодействия учащихся в обучении;
- организации обучения в условиях соревнования, стимулирования инициативы и творчества;
- проблемности преподавания учебного материала;
- использование полученных профессиональных знаний, навыков и умений в практической деятельности;
- дифференциации учебного материала в соответствии с умственными и физическими возможностями и способностями учащихся;
- умение педагога чувствовать психическое состояние учеников и тому подобное.

Только системное и комплексное использование всех рассмотренных аспектов и факторов в интеграции с инструментарием арт-педагогике способно сформировать и запустить про-

цессы, характерные для принципа сознательности, активности и самостоятельности учащихся в обучении.

5 В структуре арт-педагогике *принцип наглядности* занимает одно из важнейших мест, по праву считающимся одним из действенных и эффективных методов воздействия на личность, а с учетом современных технологий значительно расширяет свои возможности. *Принцип наглядности* на протяжении всей истории развития дидактики был настолько популярным, что выступало «Золотым правилом дидактики», которое обосновал Я. Коменский, утверждавший, что мышление ребенка имеет преимущественно наглядно-образный характер, что вполне соответствует настоящему времени. Он представлял обучение таким образом: «Видимое — для восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — обоняние, подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем осязания». Вместе с тем не меньшее внимание он уделял и деятельности разума.

Считая, что наглядность — основа любого познания, швейцарский педагог-гуманист И. Г. Песталоцци рассматривал наглядность как исходное начало, дающее толчок развитию духовных сил ребенка, и как то, что позволяет в дальнейшем работать мысли. Он предложил использовать наблюдение в различных областях познания. Это и привело к применению наглядности в изучении счета и языка, а также всех остальных учебных предметов, которая стала средством для развития мышления [22].

Благодаря своим исследованиям К. Д. Ушинский усмотрел в наглядности связь с психологическими особенностями детей, которые «мыслят формами, звуками, красками, ощущениями».

По мнению исследователя, наглядное обучение «строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти образы восприняты при самом ученье, под руководством наставника или прежде всего самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит в душе дитяти уже готовый образ и на нем строит ученье». Это утверждение несомненно является одним из фундаментальных правил гуманистической педагогики.

Особое внимание Ушинский уделял сочетанию наглядного обучения и мыслительной деятельности школьника. По мнению многих отечественных дидактов, необходимо учитывать связь между конкретным и абстрактным. Весьма широко наглядность распространена в начальных классах. Что касается старших классов, то здесь она сочетается с теоретическими положениями.

Наглядность подразделяют на виды по степени возрастания абстрактности (Таблица 1)

Таблица 1 — Виды наглядности

Естественная	включает предметы объективной реальности;
Экспериментальная	наличие проведения опытов или экспериментов;
Объемная	представляется в качестве макетов или фигур;
Изобразительная	представлена в качестве макетов или фигур;

Продолжение таблицы 1

Звукоизобразительная	включающая видео- демонстрацию со звуком; звуковая, передающая информацию только посредством аудио воспроиз-
----------------------	--

	ведения;
Символическая и графическая	используются карты, схемы, графики, формулы;
Внутренняя	создается при помощи речи педагога.

Мы разделяем мнение ученых, что принцип наглядности дает возможность ученикам приобретать знания осознанно, при использовании познавательной активности. Но наряду с положительным воздействием принцип наглядности может нести и отрицательную информацию. Это связано с двумя аспектами. Во-первых, использование наглядных материалов, не соответствующих духовно-нравственным, эстетическим и возрастным критериям, а во-вторых, чрезмерное и не контролируемое использование этого принципа в образовательном процессе. Чтобы этого не происходило, нельзя слишком увлекаться наглядностью, так как она затрудняет формирование понятий и отвлекает учащихся от признаков наблюдаемых предметов. Необходимо помнить, что наглядность – это не цель, а средство обучения. При использовании наглядности следует помнить о чувстве меры. Совместное применение картинок, изображений с непосредственной творческой деятельностью детей дают высокие результаты при обучении. Педагоги придерживаются принципа вариативности, который необходим для разграничения образов явлений или предметов в сознании ребенка.

6 Принцип доступности обучения заключается, прежде всего, в необходимости соответствия содержания, характера и объема учебного материала степени подготовки, уровню развития и возрастным особенностям обучающихся. Доступность обучения тесно связана с возрастом учащихся, но это не един-

ственный фактор, который необходимо учитывать. К другим обстоятельствам, влияющим на доступность обучения, относят соблюдение ряда дидактических принципов: подбор учебного материала, использование рациональных методов обучения, мастерство и личность самого учителя. Очень важно отметить, что принцип доступности не должен заменяться «легкостью» обучения, необходимо в образовательном процессе напряжение умственных сил учащихся. Нужно понимать, что только на пределе возможностей можно добиваться высокого уровня развития. В связи с этим образовательный процесс должен совмещать в себе одновременно трудную и посильную работу воспитанников.

Нарушение принципа доступности происходит, как правило, по следующим причинам:

1) сложный учебный материал, который не соответствует уровню развития учащихся, и они, соответственно, не в состоянии вникнуть в сущность изучаемого материала;

2) большой по объему учебный материал учащиеся могут усвоить только поверхностно, не получая при этом глубоких и закрепленных знаний;

3) снижение или отсутствие возможностей для восприятия материала ввиду физического перенапряжения. Современный уровень физического состояния детей, к сожалению, оказывает значительное влияние на качество процессов обучения, воспитания и развития.

В настоящее время в дидактике сформировались правила доступности обучения. Я. Коменский в работе под названием «Великая дидактика» в первые обозначил эти правила.

Одно из основных правил в педагогике звучит как «*Идти от легкого к трудному*» или «*От простого к сложному*». Основа правила заключается в том, чтобы постепенно усложнять учебный материал, стремиться найти отправную точку, с которой можно давать изучение более сложного материала. Плавный переход от простого к сложному способен мотивировать воспитанников к дальнейшему изучению материала и приобретению нового качества знаний и компетенций. В процессе помощи учащимся педагог не должен выполнять за них работу или значительно облегчать обучение, важно их направлять в этом процессе, стимулируя к самостоятельным действиям и размышлениям. Ценность добытых таким образом знаний и умений трудно переоценить, поэтому такие условия обучения являются приоритетными практически в любых областях.

Используя уже полученный багаж знаний учащегося можно использовать следующее правило дидактики, а именно «*От известного к неизвестному*», т. е. условные связи устанавливаются на уже укрепившихся связях. Определив предварительно уровень и объем знаний учащихся, мы можем выстраивать траекторию дальнейшего обучения и планировать объем и содержание последующих знаний. Через обобщение базовых, элементарных знаний можно перейти к более сложному материалу.

Такой дидактический принцип как «*От близкого к далекому*» в настоящее время не оценен в полной мере и не так часто используется на практике, как вышеперечисленные принципы. Очень важно верно понимать всю суть этого правила, которое вкратце заключается в следующей формуле: «конкретное, наглядное всегда близко, абстрактное далеко». Немецкий педагог Адольф Дистервег утверждал: «Часто по духу очень

близко то, что с другой точки зрения кажется находящимся весьма далеко». Необходимо, как видим, строить процесс обучения так, «чтобы сперва усваивалось то, что является наиболее близким, затем — не столь отдаленным, потом — более отдаленным и наконец самым отдаленным», — писал Я. Коменский. Здесь следует определить прежде всего уровень уже имеющихся знаний, а потом давать новый материал. Только в интеграции с другими следует применять данный принцип, что, в свою очередь, будет способствовать эффективности образовательного процесса и избежать неверной трактовки и ошибочного применения.

Стоит отметить, что в арт-педагогике находится огромный арсенал различных приемов, форм и средств способных обеспечить доступность получения знаний и приобретения различных компетенций и навыков.

7 Для получения глубоких и прочных знаний необходимо придерживаться *принципа прочности знаний, умений и навыков*. Польский педагог и психолог В. Оконь определяет его как принцип эффективности — принцип связи между целями и результатами обучения.

Этот дидактический принцип говорит о необходимости стремиться к прочности усваиваемых знаний. Более того, они должны воспроизводиться и применяться в разнообразных ситуациях. Такие знания и умения требуются для продолжения дальнейшего образования, для формирования научного мировоззрения, подготовки к практической деятельности и т. п.

Важно отметить, что только при условии соответствия результатов процесса обучения, воспитания и развития его оценочно-результативному компоненту можно говорить об

успешности и эффективности. Аккумуляция правил в принципе прочности знаний, умений и навыков из вышеперечисленных, а именно: повторение пройденного материала по разделам и смысловым частям, сочетание нового материала с выученным ранее, систематизация по основным идеям и логическо-смысловым структурам, активное использование самостоятельной и интерактивной работы в процессе обучения и закрепления, использование полученных теоретических знаний на практике — все это в комплексе будет способствовать получению конкретных знаний, умений и навыков, поддержанных самостоятельной практической деятельностью, а также в совместной деятельности с педагогом и под его контролем.

8 К. Д. Ушинский писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Учитель, который глубоко понимает индивидуальные особенности каждого своего ученика, использует в своей работе *принцип учета индивидуальных особенностей в коллективной учебной работе с воспитанниками*. Этот принцип широко применяется в отечественной дидактике, но мы должны четко понимать, что необходимо рассматривать индивидуальные особенности в контексте коллективной деятельности, т.к. образовательный процесс, прежде всего имеет коллективный характер в большинстве своем. В связи с этим мы должны учитывать следующие противоречия: коллективная форма образовательного процесса не всегда может учитывать индивидуальные физические и психо-эмоциональные особенности и интересы; в коллективе, как правило, находятся воспитанники с разным уровнем разви-

тия физических и интеллектуальных способностей, а также различной мотивационной составляющей.

Знание и глубокий анализ обозначенных противоречий этого принципа будут способствовать выработке оптимальных и эффективных решений, но при условии выполнения основные положения этого принципа:

- организация учебно-познавательной деятельности в условиях коллектива с учетом особенностей психологии как коллектива в целом так и психики индивида в соответствии с требованиями психологической и педагогической наук;

- дифференциация содержательного компонента дидактического процесса;

- всестороннее знание индивидуально-психических особенностей учащихся и их учета при организации как коллективной, так и индивидуальной учебно-познавательной деятельности;

- оптимальное сочетание коллективных и индивидуальных форм и методов учебно-познавательной деятельности субъектов обучения;

- широкое применение индивидуализации обучения;

- предпочтение активным методам обучения;

- широкое использование приемов взаимообучения, взаимопомощи учащихся, оказание помощи отличниками тем, кто отстает;

- знание разнообразных проявлений социально-психологических явлений во время осуществления учебного процесса и умелое управление ими в дидактических интересах;

- педагогический анализ результатов обучения с последующей корректировкой и тому подобное.

Как мы видим из выше перечисленных основных положений в основе данного принципа в структуре арт-педагогике лежит дифференциация всех аспектов, оптимальное использование дидактических материалов в интересах учащихся и их результатов обучения, сам процесс обучения должен являться технологичным и способным трансформироваться и адаптироваться к результатам и условиям.

Точное соблюдение дидактических правил и принципов, несомненно, будет обеспечивать успешное обучение, воспитание и развитие каждого учащегося. Используя эти знания, мы сможем повысить уровень усвояемости материала и объем полученных знаний, что в свою очередь, повысит эффективность обучения.

Для арт-педагогике, по нашему мнению, стоит подходить дифференцированно к выбору дидактических принципов исходя из целей, задач, с учетом выбранного инструментария и форм образовательного процесса. Все это в комплексе будет в дальнейшем определять само содержание и наполнение процесса обучения.

Одним из ключевых дидактических принципов, реализуемых в арт-педагогике, является принцип гуманизации. Мы разделяем мнение доктора педагогических наук, профессора В. С. Безруковой о том, что принцип гуманизации, это идея приоритета человеческих ценностей над технократическими, производственными, экономическими, административными и др., что в современном обществе она становится сверхактуальной и востребованной. Также автор формулирует правила педагогической деятельности, одно из которых мы хотели бы выделить, а именно то, что необходимо обеспечивать привлекательность

и эстетичность педагогического процесса и комфортность воспитательных отношений его участников [6]. Действительно, искусство со своим многообразием видов и форм способно оптимально и эффективно решить эти задачи.

Принцип гуманизации, который предполагает восхождение к человеку как высшей ценности средствами искусства, причем вне зависимости от художественных, интеллектуальных и других способностей ребенка. Вера в индивидуальность ребенка подразумевает большую работу учителя над самим собой, над своим отношением к детям, в том числе и к тем, которые не вызывают симпатии педагога. Мы согласны с мнением Д. Джафаровой о том, что этот принцип утверждает приоритет воспитательных целей над целями обучения: насыщение обучения вечными проблемами Добра и Зла, Любви и Мудрости, Красоты и Гармонии и др. Данный принцип на сегодняшний день является крайне актуальным, т.к. отечественное образование возвращается к исходной и, пожалуй, самой главной роли — воспитательной. Предоставление образовательных услуг, на которое образовательное сообщество ориентировалось последние годы не удовлетворяет запросам общества, привело к снижению общей культуры как педагогов, так и учеников соответственно. Мы полагаем, что воспитательная составляющая должна быть неотъемлемой частью образовательного процесса и способна положительно влиять на результат обучения. Средства искусства в процессе образовательной деятельности способны эффективно выполнять воспитательные задачи в интеграции с обучением.

Мы полагаем в логике нашего исследования рассмотреть следующий дидактический принцип, который способен задать вектор разностороннего развития личности, это *принцип твор-*

чества, который способен подключить к образовательному процессу всю палитру чувств человека таких как: зрение, обоняние, слух, вкус, эмоции, экстрасенсорные качества (интуиция, воображение и др.).

Параллельно с использованием принципа творчества будет формироваться такая сфера как креативность, в основе которой заложены следующие аспекты:

- креативная среда;
- креативная личность;
- креативный продукт;
- креативный процесс.

Данные аспекты имеют прочную взаимосвязь друг с другом и должны рассматриваться в комплексе с перспективой интеграции в процессе образовательной деятельности. Научный и системный подходы могут направлять и корректировать все процессы, связанные с креативностью, а также акцентировать различные условия, задачи и окончательный результат. В основе креативности, конечно же, в первую очередь мы должны ориентироваться на формирование безопасной среды, в которой бы любая личность чувствовала себя комфортно и органично, что является достаточно сложной задачей, если мы говорим о группе обучающихся. Только благоприятная атмосфера, учитывающая, на сколько это возможно, особенности и ценность каждого индивида, способна запустить креативные процессы в действие результатом которых может появиться креативный продукт и сформироваться креативная личность. Понимание педагогом всех аспектов и условий формирования креативной среды, ориентированной на каждую личность, является первоочередной задачей, требующей от него значительных сил и зна-

ний. Создав условия, в которых индивид способен вести себя естественным образом, педагог поможет не только самореализоваться, но, возможно, помочь проявить новые качества личности и развить их. Педагог должен создать атмосферу, в которой внешняя оценка отсутствует — это раскрепощает, в то время как наличие внешней оценки вызывает желание защищаться; креативная среда связана с эмпатийным пониманием субъектов образовательной среды. Высказывание древнегреческого философа Сократа, что «Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних» является подтверждением вышесказанному.

Воспитание креативной личности в образовательном пространстве арт-педагогике, наполненной полифункциональным потенциалом искусства, предполагает развитие у ребенка уверенности в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, признавать самого себя, эстетической и этической ориентации (эстетического и этического иммунитета).

Художественные работы (песни, стихотворения, рисунки и т. п.) ребенка и учителя становятся креативным продуктом в процессе проживания, «прочувствования», осмысливания поновому произведений искусства, введенных в контекст содержания, темы урока. Импровизация — важнейшее условие получения креативного продукта. На выходе это опять же дает творческое самовыражение.

Креативный процесс — это стимул становления и развития ребенка в том случае, если он протекает несколько спонтанно, незаорганизованно.

Мы считаем логичным утверждением Мининой В.С., что произведения искусства, которые учитель вплетает в канву урока, могут не дать конкретных решений поставленных задач и проблем, но в умелых руках помогут расширить пространство воображения ребенка, научат воспитанника прислушиваться и доверять собственным ощущениям.

Немаловажным аспектом мы считаем процесс рефлексии в творческом процессе арт-педагогике. *Принцип рефлексивности* означает 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.

Показатель сформированности рефлексивной культуры — способность ученика работать в условиях неопределенности.

Сферы, подлежащие развитию в них рефлексии:

- мышление (переосмысление своих действий);
- деятельность (фиксация установки на кооперирование и взаимоподдержку);
- общение (представление собственного опыта человека для другого; для себя открытие опыта другого);
- самосознание (самоопределение, разграничение «Я» и «Не-Я»).

Принцип интегративности предполагает гармоничное сочетание всех видов и форм организации разнообразной художественной деятельности. Опыт ребенка складывается из зрительных, слуховых и кинестетических ощущений (модальностей). У каждого доминирует своя модальность. Для того чтобы достичь понимания на бессознательном уровне, необхо-

димо преподнести материал в трех модальностях одновременно. Учитывая огромный потенциал комплексного использования различных видов и средств искусства и художественно-творческой деятельности, мы получаем мультимодальные интегративные модели, способные привести к значительным качественным изменениям личности и социума.

Итак, Артпедагогика способствует достижению следующих *воспитательных, развивающих и обучающих* целей:

1 Облегчает процесс учения и ребенку, и учителю. Некоторые сложные по структуре, форме, содержанию знания легче усваиваются с помощью художественных образов разного порядка: зрительных, слуховых, тактильных и др. Невербальное общение, обучение зачастую дает более мощный эффект, чем самое грамотное вербальное изложение учебного материала учителем.

2 Дает социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам, которые, естественно, нередко возникают в процессе общения педагога с учащимися.

3 Дает возможность получить материал для интерпретации и диагностических заключений о воспитаннике.

4 Позволяет прорабатывать учебный материал в интерактивном режиме с опорой на имеющийся духовный и душевный опыт педагога и воспитанника, что делает знания, умения и навыки личностно значимыми.

5 Помогает наладить отношения между учителем и учениками, создать наиболее благоприятные условия для ведения диалога, без чего нет продуктивного обучения.

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

искусству упорядочивает эмоциональную сферу, которая наряду с интеллектуальной участвует в процессе обучения.

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

8 Приобщает учащихся к духовной культуре человечества через единую систему ценностей педагогики, науки, искусства, оперируя одновременно (а порой параллельно) в учебной деятельности разными методами познания научных и художественных явлений, обнаруживающих себя, например, в одной урочной теме (курс физики - тема «Движение»).

9 Содействует развитию всех органов чувств, мышления, памяти, внимания, воли в процессе обучения, воспитания, развития средствами классического или народного искусства.

10 Содействует сохранению в учителе и ученике Ребенка и встрече-диалогу Учителя-Ребенка с Учеником-Ребенком, где посредник- Искусство (наряду с содержанием предмета урока).

11 Вооружает педагога системой приемов, обеспечивающих личностное приятие учеником разнообразных знаний, радостное вхождение в мир знаний, «впускание» их в себя (интериоризация).

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

Человек с рождения чувствует потребность в прекрасном: ребенку нравятся яркие красивые игрушки, он быстрее успокаивается и засыпает под приятную музыку или колыбельную

матери. Приятная музыка успокаивает, поднимает настроение, повышает жизненный тонус.

В арт-педагогике мощный потенциал, актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности учителя и учащихся на уроке.

Использование средств арт-педагогики дает возможность неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных учебных дисциплин, что снижает учебную перегрузку детей.

1.2 Арт-педагогика в современном образовательном пространстве

Современные информационно-коммуникативные технологии, которые прочно и глубоко проникли во все сферы жизнедеятельности человека и общества со всеми вытекающими положительными и отрицательными аспектами способствовали формированию «клиповой культуры» и «клиповому мышлению», а также появлению такого неоднозначного явления как феномен мультизадачности. Мы согласны с мнением кандидата психологических наук, научного сотрудника Лаборатории когнитивных исследований РАНХиГС Н. И. Логинова, что в основе этого понятия лежит так называемое «клиповое мышление», которое зачастую путают с так называемым феноме-

ном медиамультитаскинга, то есть мультизадачности в области медиа — одновременного использования сразу нескольких источников информации. Это явление не новое, люди достаточно давно научились смотреть телевизор и параллельно что-нибудь делать в мобильном телефоне. Главная проблема мультизадачности очевидна: когда человек выполняет разные задачи одновременно, у него снижается общая продуктивность. Есть исследования, которые показывают, что в таких условиях снижается эффективность их выполнения, потому что мы вынуждены распределять внимание между этими задачами. Некоторые метаанализы говорят о том, что мультизадачность негативно влияет на некоторые виды внимания или когнитивный контроль, но связь слабо выражена [35].

Вышеперечисленные негативные факторы оказывают значительное влияние на формирование и становление мировоззрения подрастающего поколения, значительно деформируя традиционные духовно-нравственные и социальные ценности.

В связи с этим нам необходимо детально рассмотреть наиболее универсальные и применимые в контексте нашего исследования теории, связанные с творчеством и оказывающими положительное и содержательное влияние на мировоззрение человека и его понимания своего места в социокультурной среде.

Мировоззрение определяется учеными как система взглядов на мир и место человека в нем, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Основывается на философ-

ских, естественнонаучных, гуманитарных и технических знаниях. В основе мировоззрения каждой личности должно лежать понимание причинности в окружающем мире, и справедливости как связи его поступков и его благополучия. Естественно, что формирование мировоззрения определяется закономерностями возрастного развития, условиями жизни, и уникальными личностными особенностями. Поэтому мы считаем важным процесс включения ребенка в новые социальные отношения, при которых мировоззрение будет показателем зрелости как отдельной личности, так и социума в целом. Искусство в рамках образования и воспитания будет способствовать творческой деятельности индивида, которая будет выражать отношение человека к труду, к другим людям, указывать на характер его жизненных стремлений, на его быт, вкусы, интересы. Мы разделяем мнение С. А. Котовой, о том, что произведения искусства не только выражают существующее в данном социуме М., но и активно влияют на его динамику, предвосхищая реальный социальный опыт, формируя новые ценности и идеалы.

В контексте вышесказанного стоит отметить, что современное образовательное сообщество сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными с одной стороны невероятно интенсивным развитием современных технологий и средств коммуникации, что, несомненно является положительным моментом данных процессов, с другой значительным снижением общей культуры и образованности в связи с негативным воздействием деструктивного контента, его доступностью и невозможностью полностью защитить подрастающее поколение от влияния этого фактора. В связи с этим, мы разделяем мне-

ние П. Г. Щедровицкого, который определяет ситуацию в образовании как парадигмальный кризис и начало становления новой педагогической формации.

В данном контексте логичным будет утверждение, что современные стратегии и модели обучения должны учитывать весь спектр условий и факторов, влияющих и определяющих сложившуюся социально-образовательную ситуацию. В этой связи интерес представляет арт-педагогика во всей полноте своего понятия и полифункциональных возможностей как одна из перспективных и эффективных структур в современных моделях и стратегиях образования. Мы считаем, что, используя возможности различных видов искусств в процессе обучения, воспитания и развития, можно активно запускать и эффективно использовать инновационные процессы в образовании, опирающиеся на интерактивные факторы творческой деятельности всех субъектов.

Утверждение отечественного ученого Носковой Т. Н., о том, что **инновационные процессы в системе образования** это управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогическим сообществом педагогических новшеств мы полагаем органично вписывается в методологию педагогики искусства. По ее мнению, в сфере образования все, что, связывается с инновационными процессами, основано на вычленении нового в состоянии педагогической системы по сравнению с предшествующей стадией или этапом ее развития, причем такого нового, которое ведет к прогрессивному изменению системы и является источником ее позитивного преобразования или даже перехода из одного качественного состояния в другое. Несомненно, что все

инновационные процессы должны выстраиваться на принципах научности и системности с целью получения качественных положительных изменений и преобразований как в самой системе так, и в личности в частности. Современное педагогическое сообщество классифицирует инновационные преобразования на три уровня:

1) радикальные преобразования, открывающие принципиально новые по отношению к данной образовательной системе средства практической педагогической деятельности;

2) модифицирующие преобразования, обеспечивающие совершенствование уже существующих средств практической деятельности, адаптированные к определенным условиям, расширенные или переоформленные идеи и действия, которые приобретают особую актуальность в определенной среде и в определенный период времени;

3) комбинаторные нововведения, обеспечивающие возможность использования разнообразных сочетаний уже существующих элементов системы, которые прежде не использовались вместе. Конструктивное соединение элементов позволяет находить им универсальное применение в широком диапазоне условий.

Главным достоинством арт-педагогики является то, что все три уровня можно использовать в рамках формирования образовательной среды, одним из важнейших факторов которой будет выступать искусство с ее синтетическими, интеграционными и полифункциональными возможностями.

В настоящее время современная концепция образовательной области «Искусство» в свете модернизации школьного образования в России выступает драйвером запуска механизма

преобразования. В Российской Федерации, формировавшейся на протяжении веков как многонациональное государство искусство, как неотъемлемая часть национальных культур, приобретает экзистенциальную значимость, обладающей способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и объектов художественной культуры.

Устоявшиеся в течении достаточно длительного времени традиции системного изучения предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях, включая методические подходы, учебно-методические материалы, научно-педагогические школы и образовательные практики, в настоящее время представляет собой важнейший потенциал и определенный фундамент развития российской системы общего образования с использованием инновационных технологий на основе последних достижений науки.

Тем не менее мы разделяем озабоченность современных педагогов предметной области «Искусство», которые на основе своей практической и исследовательской деятельности выделяют следующие ключевые проблемы

1 Проблемы мотивационного характера

Изменение форм существования музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства в современном мире (виртуальные интерактивные формы искусства; произведения искусства, созданные с применением компьютерных технологий, основанные на сложном нелинейном восприятии музыкального или живописного текста и др.) изменяет

отношение обучающихся к предметной области «Искусство». В результате знакомство обучающихся с возможностями самореализации в области современного искусства, предполагающего использование компьютерных технологий и интерактивности художественного процесса, усложняется, что снижает уровень мотивации к изучению предметной области «Искусство».

Фундаментальный уровень существующих образовательных технологий и методик недостаточно адаптирован к новым формам искусства. По этой причине происходит расхождение между эталонами искусства, которым обучающиеся хотят соответствовать, и недостатком их умений и навыков. Такой подход не позволяет строить образовательную деятельность на основе духовно-нравственной сущности искусства, а также не в полной мере способствует развитию критического отношения к прагматическим повседневным ценностям, пропагандируемым средствами массовой информации.

2 Проблемы содержательного характера

Анализ образовательной практики показывает недостаточность внедрения в предметную область «Искусство» информационно-коммуникационных технологий.

Во многих случаях потенциал учреждений культуры (музеи, консерватории, театры и др.) используется образовательными организациями не в полной мере.

В содержании образовательных программ предметной области «Искусство» недостаточное количество учебного времени уделяется практической творческой и проектной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями на основе системно-деятельностного подхода

(музыкальная, художественная, интегрированная проектная деятельность), что снижает возможности повышения уровня индивидуального творческого развития обучающихся.

3 Проблемы методического характера

В настоящее время необходима модернизация содержания учебно-методических материалов в соответствии с вызовами современности: усиление внимания к системно-деятельностному подходу, использование сквозных вариативных модулей, увеличение времени на индивидуальные проекты и творческую деятельность.

4 Кадровые проблемы

Система подготовки и дополнительного профессионального образования педагогических кадров недостаточно отражает современные тенденции в преподавании предметной области «Искусство» и не в полной мере отвечает современным требованиям в части формирования компетенций, необходимых для преподавания в поликультурной среде, предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Весь вышеперечисленный комплекс проблем не позволяет использовать весь потенциал арт-педагогике максимально эффективно.

Образовательный потенциал искусства будет реализован в полной мере если будет решена проблема внедрения и интегрирования арт-педагогике в современное образовательное пространство, которое в настоящее время является неоднородным и поликультурным, что создает определенные риски.

Арт-педагогика может успешно выступать как средство формирования толерантности личности в условиях поликультурного общества. Анализируя онтологические, гносеологические, аксиологические и социально-политические основания кризиса современной культуры и образования, а также господствующие в мире цивилизационные парадигмы, педагогика искусства может быть эффективным инструментом формирования и развития толерантных качеств личности в условиях поликультурного общества и способствовать становлению новой цивилизационной парадигмы, включающую в себя в равной степени культуру и образование. Это обусловлено тем, что мир становится многополярным и открываются возможности для направления поликультурного и вариативного вектора развития общества на культуру, образование и человека.

Над возможностями и полифункциональностью арт-педагогики в современном образовательном пространстве мы работаем достаточно давно и пришли к пониманию, что данная область педагогической науки и практики может использоваться значительно эффективнее для решения задач формирования и развития толерантных качеств личности. Наши исследования и наработки в этом направлении апробируются и активно внедряются в образовательный процесс студентов и магистрантов факультета Народного художественного творчества

ЮУрГГПУ

г. Челябинск, а также различных творческих и хореографических коллективах России и Казахстана.

В настоящее время интеграционные процессы, характерные для полиэтнических и мультикультурных обществ, оказывают значительное влияние на все аспекты деятельности чело-

века в том числе на сферы культуры и образования. Положительным фактором современной культуры, сформированной и развивающейся в условиях цифровой и мультимедийной среды, можно назвать коренные изменения в самосознании людей, новое понимание творческих возможностей и способностей отдельно взятой личности участвовать в культурном процессе. Существенное изменение социальных функций искусства в современном мире, расширение круга участников художественной жизни и форм художественной деятельности создают условия для более активного использования возможностей художественной культуры в образовательном процессе с целью разностороннего развития, социализации и самоактуализации личности, в том числе в контексте толерантности [60].

В то же время миграция значительного числа различных этносов, вызванных экономическими, политическими и социальными противоречиями создала условия для появления такого фактора как культурный джетлаг, характерный для социума, в котором присутствует полиэтнические и мультикультурные факторы. Культурный джетлаг (англ. Cultural jet lag) — это синдром, выражающийся в трудностях социализации индивидов, родившихся и выросших в межкультурных семьях и совершавших большое количество переездов в период становления личности, вследствие чего утрачивается взаимосвязь с корнями, культурными традициями и привычным кругом общения. Этот синдром оказывает негативное влияние на индивида в любом возрасте, особенно, в детском. Стоит отметить, что этот процесс отрицательно сказывается на всех субъектах сферы образования включая культуру взаимоотношений. Поэтому очень важно рассматривать эти проблемы в контексте ценностей.

Мы разделяем мнение ученых Е. Ю. Никитиной и Р. А. Литвак, которые дифференцируют понятие ценности в философском и педагогическом аспекте. Если в философии ценности рассматриваются относительно отношений человека и общества с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости, то в педагогике — через их значимость для человека и социума. В педагогике относительно предмета данной науки выделяют образовательные ценности, которые составляют основу образовательной деятельности и вместе с материальными способны удовлетворять потребности и интересы личности, социума [37].

Одним из важнейших качеств личности социализации и самореализации в обществе можно выделить толерантность, т. к. поликультурное общество предполагает принятие различных образов жизни и мировоззрения, но, по нашему мнению, очень важно учитывать традиционные нравственные и духовные ценности, которые характерны для любого этноса и культуры. Согласно определению Философского энциклопедического словаря «толерантность — терпимость к иному рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [31].

Для решения вышеперечисленных противоречий эффективным средством формирования толерантности личности в условиях поликультурного пространства может выступать арт-педагогика. Несомненно, что огромный педагогический потенциал, заложенный в искусстве и народной художественной

культуре необходимо максимально эффективно использовать в современном образовательном пространстве, которое при наличии огромного количества теорий, методик и практик продолжает ощущать на себе влияние негативных факторов современной культуры в обществе, которая имеет тенденцию к снижению уровня и качества, обусловленного слепым копированием чужого опыта и ценностей без учета локальных особенностей и собственного менталитета.

Полихудожественный подход, являющийся органической и неотъемлемой частью арт-педагогики, реализуемый в данном контексте, может рассматриваться как эффективное средство решения выявленных противоречий и активизирующий фактор, основывающийся на следующих компонентах: духовном сопряжении и деятельной активности, культурно-нравственном пространстве, живом творчестве детей, художественной образности, обращении к региональной культуре. Данные компоненты взаимосвязаны, взаимодополняемы и, по нашему мнению, могут успешно использоваться в мультикультурном сообществе [36].

Мы согласны с мнением отечественных ученых, что процесс аккультурации, т.е. освоения чужой культуры, происходит в ускоренном режиме, осознанно, в сопряжении с родной культурой при условии присутствия культурологического компонента в образовательном процессе, т.к. данный компонент активизирует работу «культурной» памяти [39].

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что решение таких многогранных проблем как культурный джетлаг, толерантность и др., вызванных современными трендами в образовательном и культурном пространстве необходимо решать на научной основе с использованием системного подхода. Ключе-

вую роль в решение выявленных противоречий может сыграть арт-педагогика с использованием всего спектра возможностей и инструментов, заложенных в ней. Деятельностный подход в условиях полихудожественной образовательной среды может выступать сильнейшим драйвером запуска процессов интеграции и социализации личности в полиэтническом социуме. Таким образом, используя арт-педагогика в современном образовательном пространстве мы создаем не только благоприятные условия для адаптации личности в обществе, но и для ее разностороннего развития, взаимного обогащения знаниями и духовно-нравственными ценностями представителей различных этносов и культур, повышению качества межкультурного общения.

Формируя и обогащая духовную культуру личности, искусство и творческая активность выступают важнейшим инструментом устойчивого развития общества и адаптации человека в современном мире. Являясь междисциплинарными областями науки и практики, арт-терапия и арт-педагогика вносят все более заметный вклад в деятельность образовательных и социальных учреждений, жизнь местных сообществ, оптимизируя отношения людей друг с другом и средой обитания [2].

Несомненно, что одной из острейших и актуальных задач современного образовательного сообщества является повышение качества образования, комплексное использование традиционных и инновационных технологий, повышение мотивации всех субъектов образования. Арт-педагогика способна решать эти острейшие вопросы, запуская механизмы положительных и качественных изменений личности и общества, обладая при

этом уникальными способностями универсальности трансформации подстраиваясь под конкретные задачи.

Чтобы достичь определенных и устойчивых результатов в процессе использования арт-педагогике в современном образовании необходимы технологии, которые будут формировать полихудожественную образовательную среду, способствующую формированию и развитию толерантных качеств личности в полиэтническом обществе. К использованию арт-технологий необходимо подходить с позиции научности, систематичности и интегративности, чтобы добиться максимального и устойчивого результата [24].

Потенциал творческого развития и коррекции личности, так необходимый в современном обществе, возможно полностью реализовать в условиях полихудожественной образовательной среды, формируемой естественным образом средствами арт-педагогике, которая, в свою очередь, позволяет человеку сохраняя свою идентичность и культурную принадлежность адаптироваться и развиваться в условиях полиэтнического и мультикультурного общества.

С учетом использования полифункциональных возможностей арт-педагогике в современном образовательном пространстве, формирование толерантных качеств личности будет наиболее эффективным. Наибольшего положительного результата в развитии толерантных качеств личности и культуры взаимоотношений в полиэтническом и мультикультурном обществе можно достичь с использованием деятельностного подхода в условиях полихудожественной образовательной среды, являющейся фундаментальным компонентом арт-педагогике.

В контексте полифункциональных возможностей артпедагогике стоит рассмотреть в качестве методологической базы когнитивную теорию творчества американского психолога Д. Келли и компенсационную теорию творчества австрийского психолога и мыслителя А. Адлера. В связи с тем, что в основе любого вида искусства лежит творчество, считаем важным использование данных теорий в педагогическом процессе.

Когнитивная теория творчества — возникла в контексте теоретической системы Д. Келли, получившей название «психология личностных конструктов». Практически не используя термины «креативность» и «творчество», Д. Келли создал оригинальную доктрину творчества и теорию творческой личности. В основе теоретических построений Д. Келли лежит гуманистическая по своей сути точка зрения на человека как на ученого, исследователя, который активно интерпретирует мир, перерабатывает информацию, прогнозирует, эффективно, творчески взаимодействует с миром. Таким образом, Д. Келли с помощью ключевого для его теории понятия «личностный конструкт» объяснял жизнь человека как творческий исследовательский процесс. Стоит особое внимание уделить тому, что Дж. Келли, рассматривая модель индивидуальности в контексте своей теории, интерпретирует ее с точки зрения уникальности системы конструктов каждого человека тем самым подтверждая идею о том, что личностно-ориентированный подход может выступать определяющим фактором педагогики искусства.

Следующим важным аспектом рассмотрения мы считаем компенсационную теорию творчества, которая может выступать так называемой матрицей артпедагогике. **Компенсационная теория творчества** — разрабатывалась А. Адлером на

основе идеи компенсации (*inferiorityfeeling*). Ключевые понятия теории: самоопределение, стиль жизни, «творческое «Я». В соответствии с этой теорией, люди развивают науку, искусство и другие области культуры с целью компенсировать свои недостатки. Мы согласны с мнением Т. А. Барышевой о том, что творческое «Я» влияет на каждую грань человеческого опыта: восприятие, память, воображение, фантазию и мечты, делает каждого человека самоопределяющимся индивидуумом, архитектором своей собственной жизни и творцом своей личности. Концепция творческого «Я» является плодотворной для психологии творчества. В этом конструкте воплотился активный творческий принцип человеческой жизни. Творческое «Я», или, другими словами, «позицию творца» можно рассматривать в качестве мотивационного компонента в структуре креативности. Несомненно, что творческая сила, заложенная в человеке должна быть полностью реализована и подчинена высшим идеалам. В настоящий момент в сложившихся социально-культурных условиях эта задача является сверх актуальной.

Все вышеперечисленные теории должны быть в основе педагогического творчества, которое, несомненно, должно избегать рутины и шаблонов, а также учитывать существующие реалии, обусловленные изменениями в человеке и обществе.

Педагогическое творчество — это поиск и нахождение нового в сфере педагогической деятельности. В настоящий момент выделяют следующие уровни творчества:

1. Творчество — открытие нового для себя, обнаружение вариативных нестандартных способов решения педагогических задач. Эти способы уже известны и описаны, субъект их от-

крывает для себя. Здесь осуществляется переход от алгоритмических, стереотипных приемов к субъективно новым. Примеры этого уровня творчества: выбор оптимального решения из вера возможных, использование старого приема в новых, изменившихся условиях, в ходе импровизации.

2. Творчество — открытие нового и для себя, и для других, новаторство. Это создание новых оригинальных приемов или целостных подходов, меняющих привычный взгляд на явление, перестраивающих общественный педагогический опыт. Новаторство — это особый тип мышления, включающего, прежде всего способы обнаружения всеобщих проблем с последующим оригинальным решением и возвращением его в педагогическую практику. Новатор — особый тип личности, для которого характерна устойчивая профессиональная направленность, позитивная и конструктивная «Я-концепция», умение защитить свои идеи, доказать их новизну и эффективность.

Перечисленные уровни творчества актуальны и востребованы на сегодняшний день, но очень важно, по нашему мнению, вдумчивая и основательная подготовительная работа с предварительным анализом субъектов педагогического процесса и условий в которых они реализуются, а также с процессом рефлексии, позволяющим вносить коррективы в процесс и верифицировать полученные результаты.

Педагогическая профессия по самой своей сути является профессией творческой, поскольку учитель действует в ситуации, особенности которой заранее не могут быть полностью определены. Творчество в педагогической деятельности — это преодоление стереотипов, оно связано, с одной стороны, с

применением по-новому, в новых сочетаниях известных, методов, приемов, средств, с их видоизменением, модернизацией в образовательном процессе, с другой — с разработкой новых подходов к решению задач, связанных с обучением, воспитанием и развитием обучающихся. Указанные особенности педагогического творчества позволяют выделить его уровни, характеризующие специфику деятельности педагога:

– репродуктивный — решение задач на основе имеющегося опыта в конкретных ситуациях без достаточного анализа всех их особенностей;

– адаптивный — умение отбирать содержание, методы, приемы, средства взаимодействия с учащимися с учетом уровня их развития, интересов, личностных проявлений;

– оптимальный — высокая эффективность педагогической деятельности, возможность на оптимальном уровне решать сложные, нестандартные задачи, опираться на собственные индивидуальные качества;

– исследовательский — возможность определять научную основу поиска новых путей решения актуальных задач, разрабатывать систему собственной деятельности, использовать ее в практике, изучать эффективность и оценивать качество предлагаемых нововведений;

– инновационный — способность видеть задачи прогностического характера, влияющие на изменение системы образования в целом, предлагать пути ее совершенствования на основе владения методикой научного педагогического исследования.

В контексте нашего исследования мы считаем оправданным и логичным комплексное использование данных теорий при

проектировании и моделировании технологических процессов в образовательном пространстве арт-педагогике, т. к. их интеграция будет способствовать положительной групповой динамике, которая будет сопровождаться повышением уровня развития как одного члена, так и социальной группы в целом. В данном случае мы избегаем стагнацию развития, обусловленную рутинным процессом обучения без творческой составляющей.

Дополнительный импульс к развитию групповой динамики придаст социально-культурное творчество, которое также будет опираться на предложенные выше теории.

Социально-культурное творчество — представляет собой сознательную, целенаправленную, активную деятельность отдельного человека или группы людей, которая направлена на познание, совершенствование и преобразование окружающей действительности, создание самобытных, оригинальных по замыслу духовных и материальных ценностей, полезных и практически необходимых человеку в его повседневной жизни и воспитании подрастающего поколения. При этом особое внимание уделяется социальной значимости «традиционных» видов творчества.

По своей сути социально-культурное творчество рассматривается как «эффективное средство социализации личности или интегративное понятие, в котором происходит объединение уже известных видов творчества» [47]. Социально-культурное творчество, направленное на самообразование, освоение социально-культурного опыта предшествующих поколений, на формирование культурной среды обитания, а также на совершенствование и создание новых форм общественных отношений, будет способствовать самодеятельной и творческой инициативе личности.

При этом кристаллизуется качественная характеристика не только создаваемой системы культурных ценностей, но и возникающим в процессе их создания социальным отношениям.

Мы разделяем мнение доктора педагогических наук Э. В. Онищенко о том, что социально-культурное творчество, сегодня классифицируется по следующим направлениям: общественно-политическое, производственно-техническое и научно-техническое, художественное и литературно-публицистическое, естественно-научное, спортивное, физкультурно-оздоровительное творчество, организация массовых праздников и коллекционирование. В качестве основного результата социально-культурного творчества выступают: предметные культурные ценности (достижения в области художественного творчества, спорта; культурная среда, т. е. культура быта, труда и производства); воспитательные ценности (которые включают нравственную, эстетическую, физическую, экологическую, экономическую, правовую, коммуникативную культуру личности). Оба эти результата дополняют друг друга, делая процесс социокультурного творчества более эффективным. К сожалению, в настоящее время, потенциал социально-культурного творчества полностью не реализован, необходима системная работа на государственном уровне, ориентированная на запрос общества с целью сохранения национальной идентичности, высокой духовно-нравственной культуры.

Неоспоримым достоинством арт-педагогики являются ее синтетические свойства, которые будут органичным образом интегрировать различные модели образования и комплексно использовать их наиболее сильные стороны.

В российском образовательном пространстве специалисты в настоящее время можно выделяют следующие модели обучения.

Активизирующая модель (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, Г. И. Щукина и др.) Направлена на повышение уровня познавательной активности учащихся за счет включения в учебный процесс проблемных ситуаций, опоры на познавательные потребности и интеллектуальные чувства. Ключевой психологический элемент — «познавательный интерес».

Формирующая модель (В. П. Беспалько, И. П. Калошина, Н. Ф. Талызина, С. И. Шипиро и др.). Согласно этой модели, в процессе обучения при целенаправленном управлении процессом усвоения знаний и умений можно гарантировать их сформированность с наперед заданными качествами. Ключевой психологический элемент — «умственное действие».

Развивающая модель (А. З. Зак, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Д. Б. Эльконин и др.). В центре внимания этой модели оказывается перестройка учебной деятельности ребенка в целях появления у него некоторых новых психологических качеств: теоретического мышления, рефлексии, самостоятельности и т. п. Для этого ученик снабжается новыми средствами учебной деятельности. Ключевой психологический элемент - «способы деятельности».

Личностная модель (И. И. Аргинская, Л. В. Занков, И. В. Нечаев и др.). Ее целью является общее развитие учащихся, в том числе их познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и других качеств. Обучение в данном случае ведется на высоком уровне трудности. Ключевой психологический элемент - «целостный личностный рост».

Свободная модель (Р. Штейнер, Ф. Г. Кумбс, Ч. Сильберман и др.). В этой модели максимально учитывается внутренняя инициатива ребенка. При наличии определенной помощи со стороны учителя, ученик может сам определять интенсивность своих занятий, их продолжительность, самостоятельно выбирать средства обучения. Ключевой психологический элемент - «свобода индивидуального выбора».

Обогащающая модель (Э. Г. Гельфман, Л. Демидова, Дж. Рензулли, А. И. Савенков, М. Холодная и др.). В ее рамках решаются две задачи: 1) создание условий для актуализации наличного индивидуального ментального опыта (учет индивидуального интеллектуального темпа, индивидуальных познавательных стилей, баланса конвергентных и дивергентных способностей, уровня и характера интеллектуальных притязаний; 2) создание условий для усложнения, обогащения и наращивания индивидуального ментального опыта ребенка. Ключевой психологический элемент - «Индивидуальный ментальный опыт» [35].

Мы рассматриваем возможность использования арт-педагогике как в отдельном, так и в интегрированном вариантах вышеперечисленных моделях, т.к. универсальность, характерная для этого вида педагогики позволяет эффективно использовать весь потенциал искусства исходя из поставленных целей и задач.

С использованием арт-педагогике процесс обучения становится более качественным и эффективным. Мы полагаем, что в настоящее время одной из важнейших составляющих инновационных процессов в системе образования могут выступать различные виды искусства и художественной культуры. Такие представители отечественной педагогики как Н. Г. Чернышев-

ский,

К. Д. Ушинский и др. убедительно высказывались об уникальных возможностях и способностях воспитания и развития личности средствами такого феномена культуры как искусство. Несомненно, что искусство само по себе и как часть художественной деятельности создает благоприятные условия не только для разностороннего развития личности, но источником формирования чувства эмпатии, которое выступает средством гармонизации социальных отношений. Искусство как феномен культуры обладает уникальной способностью воплощать в образной форме гармонию природы и «диалектику души», тончайшие нюансы чувств, характеров, межличностных отношений в их противоречиях и динамике. Воспитательное влияние искусства выражается в благотворном воздействии на внутренний мир личности и особенно на нравственную и эстетическую сферы, ибо «само по себе наслаждение изящным» есть источник духовного совершенствования человека. Мы разделяем определение доктора психологических наук Т. А. Барышевой, которая исходит из понимания арт-педагогике как формирующегося, практико-ориентированного направления педагогической науки, изучающего природу, закономерности, принципы, механизмы применения средств искусства для решения профессионально-педагогических задач. Автор отмечает, что объектная область арт-педагогике значительно шире работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а в целевом отношении принципиально отличается от задач художественного образования и эстетического воспитания [31].

Решение вопроса использования искусства как эффективного способа самоисследования и творческого саморазвития

является одной из важных задач современной педагогики. Искусство занимает особое место среди ведущих компонентов стратегии дальнейшего развития в области образования. В условиях светского общего образования искусство - единственная область, в которой может закономерным образом совершаться эмоционально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к высшим духовным ценностям своего народа и человечества [57].

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

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

и интегративности, чтобы добиться максимального и устойчивого результата [24].

Таким образом, мы можем утверждать, что инновационные процессы, используемые в образовательной среде, обладают такими важными качествами как универсальность и вариативность, позволяющими, в свою очередь, решать различные педагогические задачи.

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

Универсальность и интегративность артпедагогике подтверждается ее основными функциями такими как:

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

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

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

– коррекционная (содействующая профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии) [62].

Несомненно, что актуальной задачей современной отечественной педагогики является моделирование устойчивых, эф-

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

Мы полагаем, что сфера искусства в контексте артпедагогики должна рассматриваться как инструмент становления и развития духовной культуры, в основе которой должны быть заложены этический иммунитет и эстетический иммунитет.

Полностью разделяем мнение образовательного сообщества, о том, что все негативные процессы, которые имеют место в детской, подростковой, юношеской среде, — это следствие искаженной духовности и нравственности мира взрослых. Глобальная проблема - утрата человеком духовности – породила целый ряд конкретных проблем, имеющих прямое отношение к образовательному процессу и его результатам. Решение этой актуальной для образования проблемы предполагает решение микропроблем, ее определяющих:

– отчуждение старших поколений от младших, что приводит к агрессии, жестокости, нетерпимости;

– доминирование развития интеллекта в ущерб развитию эмоциональной, нравственной, эстетической сферы личности, что ведет к чрезмерному прагматизму сознания;

– доминирование обучения в ущерб воспитанию, что влечет за собой разорванность традиций, угасание культуры;

– манипулирование педагогом и ребенком под видом внедрения новаций; в результате - неверие педагогов в образовательные реформы, отчуждение детей от образования;

– падение креативности учителя, ученика; итог — педагогическое варварство, формальное освоение содержания образования ребенком.

Современный этап научно-технической и информационной революции протекает в условиях гиперконкуренции. Субъекты мирового сообщества - отдельные корпорации и страны, а также их группировки - стремятся к научному, технологическому и экономическому превосходству. При этом к наиболее значимым факторам конкурентоспособности относятся:

1) наличие квалифицированных, творчески мыслящих кадров;

2) умение менеджмента (педагогического, в частности) организовать и стимулировать их творческую деятельность, готовность воспринять новаторскую мысль для ее воплощения в жизнь.

В связи с этим проблема образовательной практики — *проблема пробуждения, оберегания сохранения и развития творческого потенциала детской личности.*

Встает закономерный вопрос: *каковы пути решения этих проблем в сфере образования и культуры?*

Это, бесспорно, развитие духовной культуры всех субъектов образовательного пространства: учителя, ребенка и его родителей. При этом духовная культура понимается как система, включающая в себя культуру мышления, культуру чувств, культуру общения, культуру досуга, культуру труда, культуру самопроявления (творчества), гуманитарную культуру. И снова возникает вопрос: как это сделать? В каком формате, в какой парадигме?

Один из вариантов решения обозначенных проблем - это обращение к артпедагогике. Соединение понятия «арт» и «педагогика» уводит от процессов воспитания, обучения в их общепринятом и профессиональном понимании, но приводит к живому конструктивному союзу педагога и учащегося.

Оснащение педагогов в системе повышения квалификации основами артпедагогике кажется весьма продуктивным, хотя бы потому, что позволяет педагогу развивать личность ребенка на фундаменте «метадидактики», снимающей «разорванность» профессионального сознания, мышления и деятельности педагога, а, следовательно, сделать обучение более эффективным.

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

использования возможностей художественной культуры в образовательном процессе с целью разностороннего развития, социализации и самоактуализации личности.

Тем не менее существует ряд противоречий, которые не позволяют раскрыть заложенный в искусстве образовательный потенциал. Мы разделяем мнение ученых Е. Ю. Никитиной, Р. А. Литвак, К. С. Ахметовой, которые утверждают, что в современном обществе одной из ведущих задач является ориентация молодежи на социальные ценности с использованием возможностей процесса обучения. Как показал анализ педагогической теории и собственного опыта, молодежь испытывает трудности в выборе социальных ценностей и в силу своих возрастных особенностей склонна присваивать модель поведения, которая чужда национально-культурному архетипу с его потребительскими установками. Все это требует новых подходов к решению таких важных задач, как готовность личности к принятию изменившихся объективных ценностей, оценка своих возможностей и ориентация на социальные ценности [37].

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

видов искусств и художественной культуры в вопросах обучения, воспитания и развития по-прежнему остаются наиболее действенными и перспективными.

Материалами для изучения проблемы явились многолетний практический авторский опыт преподавания дисциплин «Танцевальная арт-терапия», «Художественно-эстетическое воспитание средствами хореографии» и «Хореография как средство формирования творческой личности детей», основанный на арт-педагогическом подходе в контексте современной гуманистической парадигмы образования, а также публикации отечественных и зарубежных специалистов, посвященные использованию возможностей художественной культуры в формировании творческой личности в условиях образовательного процесса.

Эмпирические методы (наблюдение, эксперимент) и анализ научно-методической литературы в данной области стали основными методами исследования, результаты которого позволяют нам, во-первых, аргументировано утверждать, что искусство оказывает положительное влияние на разностороннее развитие личности, во-вторых, выявить качественно значимые и существенные аспекты методического обеспечения арт-педагогики.

Значительные изменения, происходящие во всех сферах деятельности общества в целом и отдельного человека в частности, оказывают преобразующее влияние и способствуют поиску и внедрению новых инновационных процессов в различные сферы. Несомненно, что сфера образования выступает одной из первых областей, которой нужны преобразования, но при условии грамотно разработанной стратегии, которая бы позволяла использовать весь накопленный ранее опыт в интеграции с неиз-

бежными и необходимыми инновационными процессами. Мы полагаем, что использование образовательного потенциала арт-педагогики, формирования ее средствами полихудожественной образовательной среды будет способствовать становлению и развитию культуры творческой деятельности личности, благотворно влияющей на нее, в частности, и на общество в целом.

Мы полагаем, что в настоящее время одной из важнейших составляющих инновационных процессов в системе образования могут выступать различные виды искусства и художественной культуры. Такие представители отечественной педагогики как Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ушинский и др. убедительно высказывались об уникальных возможностях и способностях воспитания и развития личности средствами такого феномена культуры как искусство. Несомненно, что искусство само по себе и как часть художественной деятельности создает благоприятные условия не только для разностороннего развития личности, но источником формирования чувства эмпатии, которое выступает средством гармонизации социальных отношений. Искусство как феномен культуры обладает уникальной способностью воплощать в образной форме гармонию природы и «диалектику души», тончайшие нюансы чувств, характеров, межличностных отношений в их противоречиях и динамике. Воспитательное влияние искусства выражается в благотворном воздействии на внутренний мир личности и особенно на нравственную и эстетическую сферы, ибо «само по себе наслаждение изящным» есть источник духовного совершенствования человека. Мы разделяем определение ученого Т. А. Барышевой, которая исходит из понимания арт-педагогики как формирующегося, практико-ориентированного направле-

ния педагогической науки, изучающего природу, закономерности, принципы, механизмы применения средств искусства для решения профессионально-педагогических задач. Автор отмечает, что объектная область арт-педагогики значительно шире работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а в целевом отношении принципиально отличается от задач художественного образования и эстетического воспитания [31].

Решение вопроса использования искусства как эффективного способа самоисследования и творческого саморазвития является одной из важных задач современной педагогики. Искусство занимает особое место среди ведущих компонентов стратегии дальнейшего развития в области образования. В условиях светского общего образования искусство - единственная область, в которой может закономерным образом совершаться эмоционально-нравственное развитие растущего человека и его приобщение к высшим духовным ценностям своего народа и человечества [57].

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

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

Таким образом, мы можем утверждать, что инновационные процессы, используемые в образовательной среде, обладают такими важными качествами как универсальность и вариативность, позволяющими, в свою очередь, решать различные педагогические задачи.

В настоящее время реализуемая концепция образования в России основывается на принципах гуманизма, приоритета прав и свобод личности и ее свободного развития, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей. В связи с этим у образовательных организаций появляется возможность проектировать и конструировать образовательный процесс по своей модели с учетом региональных условий и специфики самой образовательной организации. Эти факторы создают уникальные условия для модернизации системы образования в направлении разработки различных вариантов научного освоения новых педагогических технологий. Интеграция таких областей как педагогика, психология и искусство может выступать сильнейшим драйвером современных тенденций

в образовании. При этом искусству, в этой триаде, должна отводиться особенная роль. Подтверждением этого вывода служат теории отечественных (Н. Г. Чернышевский, К. Д. Ушинский, В. И. Вернадский, Б. П. Юсов и др.) и зарубежных ученых (Э. Ж. Далькроз, Р. Лабан, В. Ловенфельд, Р. Штейнер и др), а также педагогическая практика.

Формируя и обогащая духовную культуру личности, искусство и творческая активность выступают важнейшим инструментом устойчивого развития общества и адаптации человека в современном мире. Являясь междисциплинарными областями науки и практики, арт-терапия и арт-педагогика вносят все более заметный вклад в деятельность медицинских, образовательных и социальных учреждений, жизнь местных сообществ, оптимизируя отношения людей друг с другом и средой обитания [24].

Сформировавшаяся в последнее время поликультурная среда создает новые возможности для создания и развития образовательного пространства новой формации и насколько она будет эффективной и дееспособной зависит, прежде всего, от преподавателя, который с одной стороны, воспитан на традиционной форме обучения, с другой, окружающая действительность требует значительных изменений, как в мышлении, так и в овладении новыми навыками и компетенциями. Новая ситуация в обществе и системе образования требует подготовки педагога нового типа, способного эффективно и продуктивно работать в постоянно изменяющихся условиях. Преподавателю сегодня необходимо не только обладать высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогической компетентностью, но и креативно подходить к решению различных психолого-педагогических ситуаций, организовывать свою деятельность

на инновационной, творческой основе [2].

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

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

Универсальность и интегративность арт-педагогики подтверждается реализацией ею основных функций:

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

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

– воспитательной (формирующей нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующей ее социокультурной адаптации с помощью искусства);

– коррекционной (содействующей профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии) [32].

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

2 Специфика использования мультимодальных технологий хореографии в структуре арт-педагогики

2.1 Специфика активного развития личности средствами танцевальной арт-педагогики.

Формирование и развитие художественно-эстетической культуры ребенка имеет фундаментальное значение для будущего любой страны. В последнее время заметное снижение культурно-образовательного уровня населения привело к изменениям в системе ценностных диспозиций, что особенно сказывается на потенциале духовности и нравственности подрастающего поколения. Нарушение соответствия между рациональным и эмоциональным развитием человека привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя. Особенно сильную эмоциональную и психологическую нагрузку испытывает детский организм, который, как правило, очень восприимчивый. Основной проблемой общества в данный момент становится здоровье подрастающего поколения во всей широте этого понятия.

Одной из принципиальных особенностей современного образования является постоянное и глубокое внимание к проблемам художественно-эстетического развития, приобщения подрастающего поколения к миру литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности. Одним из универсальных средств сохранения здоровья, а также художественно-эстетического развития является хореография. Мы

считаем очень важным вопрос художественно-эстетического развития детей, так как в этом возрасте закладываются основные качества личности, которые в полной мере раскрываются у взрослого человека. Поэтому формирование и развитие базовых ориентиров в этом возрасте является главной задачей педагогов. Как правило, дети этой возрастной категории являются очень «пластичным и податливым материалом» в плане художественно-эстетического развития, но при условии соответствия их физическим, психологическим и эмоциональным возможностям.

На наш взгляд ключевым фактором успешного решения перечисленных задач является принцип интериоризации. Интериоризация (от лат. *interior* — внутренний) — формирование внутренней структуры психики человека посредством усвоения структур внешней социальной деятельности. Понятие введено французскими психологами Пьером Жане, Жаном Пиаже, Анри Валлоном, используется в психоанализе при объяснении перехода структуры межличностных отношений внутрь психики и формирования бессознательного (индивидуального или коллективного), которое в свою очередь определяет внутренний план сознания. По Л. С. Выготскому, интериоризация — становление подлинно человеческой формы психики благодаря освоению индивидом человеческих ценностей. Интериоризация не сводится к получению «извне» для последующей переработки и хранения «внутри» психики знаковой информации посредством механизмов восприятия и памяти. В отечественной психологии интериоризация рассматривается как преобразование строения предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания. Согласно Л. С. Выготскому, всякая

подлинно человеческая форма психики первоначально складывается как внешняя социальная форма общения между людьми и только затем, в результате интериоризация, становится психическим процессом отдельного индивида. Экспериментально показано, что этот процесс происходит в ходе онтогенетического развития ребенка, между 5 и 11–12 годами. [13].

Мы полагаем, что хореография обладает широчайшим спектром эффективных средств формирования и развития внутренней эстетической культуры ребенка и дальнейшей ее интериоризации через внешнее воздействие. Это связано, в первую очередь, с органичным воздействием музыки и движения как на физическое, так и на психо-эмоциональное состояние индивида. Среди средств художественно-эстетического развития хореографическое искусство выступает как наиболее универсальное, концентрирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических сторон действительности, природы, труда, познания, игры, отношений людей и самого человека. Специфика природы художественного мышления человека в танце воплощается в преобразовании возможностей человеческого тела в язык образов, чувств и эмоций. Постигание языка танца в процессе художественно-эстетического развития ведет к освоению учащимися приемов и принципов творческого преобразования, переосмысления явлений действительности, к развитию их собственных творческих способностей, к углублению эстетического сознания и отношения. Многообразие видов и жанров хореографического искусства адресовано всем чувствам, способностям человека, его эмоциональному опыту и подсознанию, потребности наслаждаться выразительностью и красотой форм материи, изяществом идей, глубиной содержания и истолкования важнейших смыслов

жизни человека, значит, обществ, событий, что, несомненно, преобразует его внутреннюю структуру, соответствующую цельной, самодостаточной разносторонне развитой личности.

Хореография приобретает широкое распространение в практике современного дошкольного образования и вводится в учебно-воспитательный процесс как дополнительная. Это связано с внедрением педагогических инноваций в систему художественно-эстетического развития детей в дошкольных учреждениях, интеграцией образовательных областей основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с реализацией интересов детей дошкольного возраста в области художественно-эстетической культуры, с удовлетворением природной двигательной активности детей. Формирование и развитие художественно-эстетической культуры у индивида является приоритетным направлением педагогической теории и практики, так как именно в этом возрасте формируются интересы, мотивации и потребности в систематической двигательной активности. Хореография является мощнейшим источником художественно-эстетического развития ребенка, формирует и разносторонне развивает его. Интеграция различных видов хореографии является перспективным направлением и современным научным подходом в вопросах интериоризации художественно-эстетического развития, так как она аккумулирует и согласовывает различные направления не только танца, но и психологии, педагогики и других наук.

Личностно-формирующий потенциал искусства, несомненно, способен дать импульс разностороннему развитию личности начиная с детства и на протяжении всей жизни тем самым подтверждая долговременный эффект. Различные виды

творческой деятельности на различных видах искусства с учетом специфики психологии творчества способны оказать огромной силы положительное воздействие на индивида и как следствие положительно преобразуя окружающее пространство и социум как по форме, так и качественному по содержанию. Психологическое значения искусства и творчества в контексте онтогенеза личности заслуживает более пристального внимания и более результативного его использования во всех структурах образования и культуры.

Личностно-формирующий потенциал искусства обладает, практически безграничными возможностями, т.к. полифункциональность различных видов искусства способно многогранно и глубоко воздействовать на интеллектуальную и эмоциональную составляющие личности как через восприятие произведений искусства, так и через творческую деятельность. Мы разделяем мнение советского ученого Л. С. Выготского, что творческой деятельностью называется такая деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Несомненно, что такой вид деятельности необходимо внимательно изучить, проанализировать различные аспекты, связанные с ней перед тем, как эффективно использовать как средство и инструмент в образовательном и воспитательном процессах.

В связи с этим, стоит особо отметить приспособляемость и пластичность наших нервов и мозга к внешнему воздействию, т.к. это свойство способно выступать фундаментом

творческой деятельности, очень сильным импульсом к преобразованиям внутренним и внешним. Под сильным и разнонаправленным воздействием искусства наш мозг и наши нервы, обладающие огромной пластичностью, претерпевают и сохраняют различные изменения при условии постоянного и сильного влияния.

Данные процессы способствуют формированию в поведении личности различных видов творческой деятельности. Именно не копирование и репродукция увиденного и услышанного, а создание новых продуктов деятельности, образов или действий будет результатом влияния искусства на психоэмоциональную, интеллектуальную и духовную составляющие личности. Кроме воспроизводящей деятельности, легко в поведении человека заметить и другой род этой деятельности, именно деятельность комбинирующую или творческую. Особая роль, в данном случае, отводится мозговой деятельности как фактору преобразования и воплощения в действительность образов и продуктов, сформированных мыслью и фантазией, что будет способствовать развитию, стремлению к будущему и преобразованию настоящего.

Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет воображением или фантазией. На деле же воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое творчество.

Если так понимать творчество, то легко заметить, что творческие процессы обнаруживаются во всей своей силе уже в самом раннем детстве. Один из очень важных вопросов дет-

ской психологии и педагогики - это вопрос о творчестве у детей, о развитии этого творчества и о значении творческой работы для общего развития и созревания ребенка [13].

В своем труде «Воображение и творчество в детском возрасте» Выготский подробно и методически рассматривает механизмы формирования и развития творческой личности в процессе взаимодействия ребенка с различными видами искусства, используя также материалы отечественных и зарубежных ученых, которые убедительно доказывают выдвинутые ученым теории. Он делает акцент на таком понятии как творческое воображение, которое, несомненно, является источником значительных преобразований действительности. Создание творческой личности, устремленной в будущее, готовится творческим воображением, воплощающимся в настоящем.

Интегративный потенциал искусства заложен, прежде всего, в таких сферах как коммуникация, креативность, самоактуализация личности, Я-концепция и др. Поэтому мы считаем важным рассматривать сферу деятельности артпедагогики именно в этих направлениях.

Коммуникация через искусство может выступать мостом для налаживания и развития контактов и качества общения и взаимодействия между людьми и культурами. Коммуникация (лат. *Communico* — делаю общим, связываю, общаюсь) — смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное действие осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими людьми, оно включает (наряду с физическим) коммуникативный аспект. Действия, сознательно ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, иногда называют коммуникативны-

ми действиями. Основные функции коммуникационного процесса состоят в достижении социальной общности при сохранении индивидуальности каждого. В отдельных актах коммуникация реализуются управленческая, информативная, эмотивная и фатическая (связанная с установлением контактов) функции, первая из которых является генетически и структурно исходной.

По соотношению этих функций условно выделяются сообщения:

- побудительные (убеждение, внушение, приказ, просьба);
- информативные (передача реальных или вымышленных сведений);
- экспрессивные (возбуждение эмоционального переживания);
- фатические (установление и поддержание контакта).

Кроме того, коммуникационные процессы и акты классифицируются и по другим основаниям:

- по типу отношений между участниками различаются: межличностная, публичная, массовая коммуникация;
- по средствам коммуникации: речевая (письменная и устная), паралингвистическая (жест, мимика, мелодия), вещественно–знаковая коммуникация (продукты производства, изобразительного искусства и т. д.).

Разновидностью вещественно–знаковой коммуникации является художественная коммуникация., связывающая между собой художника (или художественный коллектив) и зрителя (аудиторию). Мы разделяем мнение кандидата психологических наук, доцента С. А. Котовой о том, что влияние художественной

коммуникации при этом может быть не всегда адекватным замыслу художника, порождая психологические барьеры вместо духовного обогащения, равнодушие, раздражение или агрессию — вместо эстетического наслаждения. Причины этих эффектов кроются в несовпадении «душевной организации» художника и реципиента, в различии их ценностных ориентаций, жизненного опыта, уровня культуры, интеллекта и т. п.

В связи с этим, нам кажется, важно развивать способности коммуникации, реализуя весь потенциал и инструментарий артпедагогика.

Следующим аспектом нашего внимания должно стать такое широкое понятие как креативность, которое является непосредственным условием и в тоже время результатом творческой деятельности с использованием различных видов искусства и определяющее качество, и уровень развития творческой личности. **Креативность** (англ. create — создавать, англ. creative — созидательный, творческий) — системное (многомерное, многоуровневое) психическое образование, система общих творческих способностей и индивидуальных особенностей личности, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, нешаблонному их решению, генерированию большого количества оригинальных идей. Креативность проявляется в трансформации информационных процессов и конструктивных инновационных преобразованиях во всех сферах жизни (познании, мышлении, общении, профессиональной деятельности, в самосовершенствовании и т. д.). Структура креативности включает в индивидуальных вариантах своеобразное и уникальное сочетание мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных, экзистенциальных, коммуникативных креативных качеств, а

также компетенции. Креативность рассматривается как важнейший и относительно независимый фактор одаренности.

Многие исследователи считают, что поле значений понятия «Креативность» шире понятия «творческий потенциал», так как феномен креативности имеет потенциальную и актуальную формы. Актуальная форма — реализованная (проявленная) креативность. «Творческая личность» — личность, реализующая свою креативность в инновационных достижениях. «Творческие способности» (интеллектуальные, эстетические, коммуникативные и др.) — структурные компоненты креативности.

Считаем важным рассматривать понятийный аппарат в контексте соотношений и моделирования субъектов. Инвариантная «формула» креативности:

$$\begin{array}{c} \text{МОТИВАЦИЯ} \\ \text{(творческая позиция)} \\ + \\ \text{ИНТЕЛЛЕКТ} \\ \text{(дивергентность, способность к преобразованиям)} \\ + \\ \text{ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ} \\ \text{(формотворчество, перфекционизм, ассоциатив-} \\ \text{ность)}. \end{array}$$

Интегрируют структуру **экзистенции** (креативная модель мира). Мотивация «обеспечивает» творческий процесс энергетически. Интеллектуальные параметры «отвечают» за динамику творческих преобразований. Эстетические — качество результатов творчества. Креативность функционирует как единая целостная система. Развитие креативности обусловлено как со-

циальными (макро-мезо-микро), специфическими объективными факторами (тип, вид, сфера творчества), так и особенностями индивидуальной структуры К., в частности, взаимодействием сознательных (рефлексивных) и бессознательных (интуитивных) процессов. Предложенные Т. А. Барышевой соотношения и схемы считаем логичными и аргументированными, которые в полной мере раскрывают внутренние взаимосвязи художественно-творческой деятельности в образовательном пространстве арт-педагогике.

На основе таких понятий как коммуникация и креативность может сформироваться культура творчества, ориентированная как вовнутрь индивида, так и во внешнее окружение и действительность. **Культура творчества** (культура творческой деятельности) — это феномен, который объединяет творчество человека (в искусстве или в науке) и высокий уровень организации данной деятельности, выстроенный на основе актуализации интеллектуально-творческого потенциала личности и способствующий появлению нового при помощи корректного и эффективного использования опыта, накопленного многовековой историей человечества в области решения творческих задач. Данное явление оформляется с учетом развития творческого потенциала личности, а также сознательного и грамотного его использования в форме творческого труда человека.

Современные исследователи М. И. Меерович и Л. И. Шрагина особо подчеркивают, что: «... если «творчество» — одна из форм человеческой деятельности, то «культура» — как раз результат этой деятельности» [51]. Одновременно культуру творчества оценивают сегодня как высокий уровень овладения способами и средствами организации творческой дея-

тельности, направленной на создание совокупности материальных и духовных ценностей, необходимых для развития и совершенствования человеческой цивилизации и используемых для прогресса человечества. В работах Г. Л. Канова также отмечается, что культуру творческой деятельности необходимо рассматривать как соответствующие правила следования по пути познания, постижения и воплощения знаний в жизнь, искусство созидания, методология и инструменты, применяемые в творческом состоянии духа личности [17]. Это подтверждает тот факт, что искусство и творческая деятельность в структуре артпедагогики может успешно использоваться как в воспитательных, так и в образовательных целях и, как следствие этого процесса, способствовать самоактуализации личности.

В творческом процессе, связанном с искусством, при этом как с точки зрения творца так и созерцателя, запускаются механизмы самоактуализации личности так необходимые для полноценной жизни и личностного развития. **Самоактуализация личности** — по А. Маслоу, психологическими характеристиками самоактуализирующейся личности являются:

- активное восприятие действительности и способность хорошо ориентироваться в ней;
- принятие себя и других людей такими, какие они есть;
- непосредственность в поступках и спонтанность в выражении своих мыслей и чувств;
- сосредоточенность внимания на том, что происходит вовне, а не на внутреннем мире, собственных чувствах и переживаниях;
- обладание чувством юмора;
- развитые творческие способности;

- непринятие условностей, но без показного их игнорирования;
- способность к глубокому пониманию жизни;
- установление с окружающими людьми, хотя и не со всеми, доброжелательных личных отношений;
- способность смотреть на жизнь открытыми глазами, оценивать ее с объективной точки зрения, беспристрастно.

Внутренняя неудовлетворенность собой и достигнутым служит более эффективным фактором саморазвития, чем самоудовлетворенность [27]. Согласимся с мнением С. А. Котовой, что внутренняя неудовлетворенность собой и достигнутым служит более эффективным фактором саморазвития, чем самоудовлетворенность.

Столь необходимый и важный в современном мире процесс самоактуализации личности средствами искусства создает благоприятные условия для становления и развития так называемой «Я-концепции». В качестве самостоятельного понятие «Я-концепция» стало формироваться ещё на рубеже XIX-XX столетий, когда активно обсуждались представления о двойственной природе человека как субъекта познающего и познаваемого. Затем, уже в 50-х годах прошлого века оно развивалось феноменологической и гуманистической психологической наукой, наиболее яркими представителями которой были Абрахам Маслоу и Карл Роджерс. Они рассматривали единое человеческое «Я» как основополагающий поведенческий и развивающий фактор. Так, появившись в зарубежной литературе по психологии, в 80-е и 90-е годы XX века термин «Я-концепция» стал частью и отечественной психологической науки.

Я–концепция — динамическая система представлений человека о самом себе, включающая: осознание своих физических, интеллектуальных свойств; самооценку; субъективное восприятие внешних факторов, влияющих на собственную личность. Структура Я–концепции: когнитивный («образ Я»); эмоционально–ценностный (самооценка, самоотношение); поведенческий (проявление в поведении) элементы. Стоит отметить, что в первую очередь, «Я-концепция» обеспечивает внутреннюю согласованность личности и относительную поведенческую устойчивость. В случае, когда новый опыт, который получает человек, не расходится с его видением себя, он легко принимается «Я-концепцией». Поэтому мы считаем важным в контексте успешной социализации в обществе и реализации своего потенциала уделять этому вопросу на самой ранней стадии, т. е. в дошкольном возрасте с учетом физического и психо-эмоционального развития ребенка. Второй функцией «Я-концепции» можно назвать определение характера понимания человеком получаемого опыта. Видение себя является специфическим внутренним фильтром, определяющим особенности восприятия индивидом любого события и любой ситуации. Когда события и ситуации проходят через этот фильтр, они подвергаются переосмыслению и им придаются значения, которые соответствуют «Я-концепции». Здесь необходимо выстроить определенную шкалу духовных и нравственных ценностей, способных индивиду самостоятельно, без активного влияния извне принимать решения и давать адекватную оценку каким-либо явлениям.

Исходя из вышесказанного можно отметить, что развитие, деятельность и поведение индивида происходят под непосредственным влиянием и ореолом «Я-концепции».

Формирование и развитие «Я-концепции» будущего учителя является первоочередной целью современного образовательного сообщества, т. к. современные вызовы заставляют находить новые формы и средства обучения, подготовка новых специалистов, способных решать самые сложные педагогические задачи, используя как традиционные методы образования и воспитания, так и инновационные ориентированные на педагогическое творчество. Таким образом мы видим потребность в научном обосновании использования возможностей различных видов искусств и хореографии в частности, как эффективного средства формирования и развития «Я-концепции» в современных условиях в соответствии с новыми трендами в обществе на развитие личности человека, его художественно-эстетических потребностей и творческих способностей средствами хореографического искусства. В связи с этим нам представляются перспективными научные исследования в области использования возможностей хореографического искусства как эффективного средства методики разностороннего формирования и развития «Я-концепции», интеграции педагогических процессов в области хореографии с целью достижения самоидентификации и социализации личности в современном обществе на основе партисипативного подхода.

Современное российское педагогическое сообщество находится в активной фазе преобразования это обусловлено прежде всего тем, что традиционные парадигмы теории образования уже не удовлетворяют в полной мере требованиям выдвигаемым обществом, система ценностных ориентиров которого испытывает сильное влияние постиндустриального информационного этапа своего развития. Эти изменения носят

комплексный характер, т. к. одновременно происходят как в теории, так и в практике.

Одним из перспективных направлений исследования в сложившихся условиях, по нашему мнению, является интеграция личностно-ориентированной и культурологической парадигм, т. к. такой синтез позволяет выстраивать эффективную модель разностороннего развития личности средствами хореографии с учетом индивидуальной траектории обучения.

Процесс формирования и развития «Я-концепции» а вместе с ней самоидентификации и самоактуализации личности средствами хореографического искусства осуществляется при недостаточно разработанной методологии и технологического процесса в условиях дополнительного образования и обусловлены наличием противоречий:

- между общественно-государственной потребностью в формировании духовно-нравственной, физически развитой личности с наличием творческого потенциала и недостаточной разработанностью на теоретическом и практическом уровнях педагогических способов решения данной проблемы с учетом специфики влияния современного информационного пространства на личность;

- между потребностью в содержательно-методическом обеспечении развития «Я-концепции» детей средствами хореографии в дополнительном образовании и недостаточной разработанностью соответствующих учебно-методических материалов;

- между объективной потребностью в инновационных методиках формирования и развития «Я-концепции» средствами хореографии с целью разностороннего развития детей в до-

полнительном образовании и недостаточностью её технологического обеспечения.

Для разрешения существующих противоречий необходимо выполнение следующих задач:

- проанализировать научно-педагогическую литературу по проблеме исследования;

- изучить полифункциональные возможности различных видов хореографии в процессе моделирования становления и развития «Я-концепции»;

- разработать методические рекомендации по использованию партисипативного подхода в условиях культурного паттерна для придания положительной динамики всех составных частей «Я-концепции».

Анализ научно-педагогической литературы показал, что научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт, который может быть использован в формировании эффективной системы становления и развития всей системы представления о себе, характерной для такого понятия как «Я-концепция».

Само понятие «Я-концепция» зародилось ещё на рубеже XIX–XX столетий, в процессе формирования теории о двойственной природе человека как субъекта познающего и познаваемого. Основу же современного понимания данной концепции заложили Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, которые рассматривали единое человеческое «Я» через призму основополагающего поведенческого и развивающего фактора. Так, появившись в зарубежной литературе по психологии, в 80-е и 90-е годы XX века термин «Я-концепция» стал частью и отечественной психологической науки [9].

Среди отечественных ученых стоит выделить теории С. Л. Рубинштейна и И. С. Кона, которые объединяют определение Я-концепции как изменяющейся и развивающейся системы самопредставлений человека, включающей в себя такие компоненты, как «Я-сознающее», «Образ Я», «Идеальное Я» и самооценка. По их мнению, определяющим фактором, оказывающим наибольшее влияние на развитие Я-концепции, являются ранние социальные взаимодействия.

Пристального внимания в условиях нашего исследования заслуживает теория мотивации А. Маслоу, основанная на модели иерархии потребностей. Самой высшей потребностью, которая подталкивает человека к раскрытию своих способностей и талантов, является, по мнению Маслоу, потребность в самоактуализации [27].

Мы разделяем мнение ученых отечественной психологии и педагогики гуманистического направления, что только с помощью самоактуализации человеку возможно реализовать себя, обрести смысл своего существования, стать тем, кем он способен стать, «а не тем, кем ему навязывают быть окружающие» [25]. В своих исследованиях профессор Е. Ю. Никитина доказала, что партисипативный подход может выступать определяющим фактором и эффективным средством, т. к. включает в себя весь инструментарий для успешной реализации поставленных задач и выявленных противоречий в системе образования [39]. В связи с этим считаем использование партисипативного подхода в пространстве танцевальной арт-педагогики логичным и обоснованным.

Танцевальное творчество на протяжении всей своей истории было по сути полифункциональным и использовалось в

самых различных целях. Известно, что танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, структуру и характер его межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим и своему месту в мире. Танец высвечивает а также структуру и особенности взаимоотношений в группе, коллективе, обществе (З. А. Абрамова, Л. Д. Блок, М. А. Волошин, Э. А. Королева, В. В. Козлов, В. Л. Круткин и др.). Изучение социально-психологических характеристик влияния метода танцевально-двигательных двигательной терапии методов на личностные особенности и межличностные коммуникации позволяет грамотно использовать данные методы танец в социальной, социально-психологической и коррекционной работах работе специалистами разного уровня и профиля.

В разные временные периоды танцевальному искусству придавалось огромное значение как средству разностороннего развития, гармонизации личности (Б. Бегак, И. Ф. Гончаров, Б. К. Григорович, Е. Б. Юнусова и др.). По мнению исследователей, эффективность произвольных движений проявляется в формировании художественно-эстетической культуры личности (Л. С. Выготский, Ю. И. Громов, Э. Ж.-Далькроз, А. Б. Есин, А. Хекелманн и др.), как средство формирования психического строя человека (Ю. М. Лотман, А. И. Воронина, С. В. Филатов и др.).

Вместе с тем, научные исследования, посвященные использованию инновационных технологий в хореографическом образовании, малочисленны, фрагментарны, не отражают системного видения этой проблемы.

Над проблемами самоактуализации и самореализации личности мы работаем достаточно продолжительное время и пришли к пониманию того, что хореографическое искусство

обладает уникальными возможностями, которые необходимо использовать более эффективно в условиях современного дополнительного образования. Стоит отметить, что данный факт дает нам возможность в своем исследовании рассматривать возможности всего спектра хореографии с учетом специфики различных возрастных и социальных категорий населения.

В своих исследованиях мы ставим акцент на уникальные возможности хореографии в контексте становления и дальнейшего развития «Я-концепции» личности, т. к. в современных условиях в которых формируется подрастающее поколение необходимы новые, нестандартные решения, которые будут, несомненно, опираться на традиционные, доказавшие свою востребованность и эффективность, технологии. На наш взгляд, успешное и эффективное развитие личности в контексте ее самоактуализации и самореализации зависит от использования полифункциональных возможностей и синкретичности хореографии на основе партисипативного подхода [58]. Создание культурного паттерна средствами хореографического искусства, в сфере которого будет возможность, прежде всего, себя идентифицировать как личность, а в дальнейшем формируются условия для мотивации к дальнейшей самореализации.

По нашему мнению, полифункциональные возможности хореографического искусства органично вписываются в теорию мотивации А. Маслоу, что является одним из ключевых факторов «Я-концепции» личности (Таблица 2).

Таблица 2 — Полифункциональность хореографии в теории мотивации А. Маслоу

Теория мотивации Маслоу	Познавательная потребность	Эстетическая потребность	Потребность в самоактуализации
1	2	3	4
Хореография	Являясь синтетическим искусством поз-	Аудиовизуальный характер хореографического	Творческая составляющая танца помогает с одной

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
	воляет стимулировать и удовлетворять данные потребности в различных видах искусства	искусства и его синкретичное свойство позволяют решать вопросы комплексно, положительно воздействуя на чувства и эмоции человека	стороны выявить свою аутентичность, с другой мотивировать личность к самореализации в различных аспектах деятельности

Проведенное нами исследование позволило достичь следующих результатов. Хореография, являясь синтетическим искусством с огромным полифункциональным потенциалом, может выступать эффективным средством становления и развития «Я-концепции» личности в любом возрасте, особенно в детском. Несомненно, что это возможно при выполнении определенных условий и факторов. Одним из которых может выступать партисипативный подход, который, в свою очередь, создает благоприятные условия развития таких основных компонентов данной концепции личности как самоактуализация и

самореализация [59]. Используя интегрировано весь спектр видов и возможностей хореографии в комплексе с партисипативным подходом, мы можем создать прочный плацдарм для максимального раскрытия потенциала личности, особенно в детском возрасте, т. к. этот период характеризуется особой «пластичностью» в плане формирования и развития дальнейших качеств индивида.

Современный уровень развития общества подразумевает использование как традиционных, так инновационных подходов и форм в вопросе становления и разностороннего развития личности в контексте «Я-концепции». Это обусловлено, прежде всего, значительным изменением в традиционном понимании возрастных особенностях развития личности, которые произошли за последние годы и этот факт подтверждается современными педагогами и психологами. Хореография способна эффективно решать самые различные задачи в вопросе положительного влияния на личность в любом возрасте, но если данные аспекты обозначить в детском возрасте, то результат, несомненно, будет значительнее. Аудио визуальный характер хореографического искусства, воздействуя на различные чувства, позволяет целенаправленно воздействовать на ключевые компоненты, определяющие «Я-концепцию» личности. Правильно обозначенные и поставленные цели и задачи, являются одним из главных факторов выстраивания траектории и решения проблемы на основе полифункциональности хореографии и партисипативного подхода. Такое комплексное решение позволяет привести к балансу совокупность основных элементов индивида, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и составляющие «Я-концепцию», т. е. когнитивная составляющая (образ «Я-человека», в котором содержатся его представления о своей личности), оценочная со-

ставляющая (самооценка, основанная на аффективной оценке образа «Я») и поведенческая составляющая (поведение, состоящее из поведенческих реакций или конкретных действий, обусловленных образом Я и самооценкой).

Грамотное своевременное формирование «Я-концепции» будет одним из ключевых условий для стимулирования творческой мотивации. **Творческая мотивация** — в структуре креативности мотивация проявляется в интенциональности (направленности) деятельности, а также в энергетическом коэффициенте, интенсивности и упорстве в осуществлении выбранного действия и достижении его результатов. Генетически первичные мотивационные импульсы творчества — инстинкт созидания (У. Мак-Дугалл) и интерес (Г. Мёрфи). Согласимся с мнением Барышевой Т. А., которая представляет в онтогенезе логику развития мотивационных параметров креативности следующим образом:

инстинкт созидания — эксперимент-манипулирование — любопытство (любопытность) — познавательный романтизм (сензитивность к новизне, поиск новых впечатлений) — самостоятельность (позиция «Я сам», «Я не хочу по образцу») — интересы — успешный опыт творчества — самореализация в творческой деятельности — позиция творца.

Стоит отметить, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются родители и педагог, — это личная заинтересованность ребенка в эффективных и результативных занятиях в какой-либо сфере деятельности. Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека действовать специфическим, целенаправленным об-

разом; процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей.

Понятие «мотивация» более широкое, чем понятие «мотив». Мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Понятие «мотивация» имеет двойной смысл: во-первых, это система факторов, влияющих на поведение человека (потребности, мотивы, цели, намерения и др.), во-вторых, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

В мотивационной сфере выделяются:

– мотивационная система личности — общая (целостная) организация всех побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения человека, которая включает в себя такие компоненты, как потребности, собственно мотивы, интересы, влечения, убеждения, цели, установки, стереотипы, нормы, ценности и др.;

– мотивация достижения — потребность в достижении высоких результатов поведения и удовлетворении всех других потребностей;

– мотивация самоактуализации — высший уровень в иерархии мотивов личности, состоящий в потребности личности к наиболее полной реализации своего потенциала, в потребности самореализации себя [43].

Достойные цели, перспективные планы, хорошая организация будут малоэффективны, если не обеспечена заинтересованность исполнителей в их реализации, т. е. мотивация, которая может компенсировать многие недостатки других

функций, например, недостатки в планировании, но слабую мотивацию практически невозможно чем-то компенсировать.

Успех в любой деятельности зависит не только от способностей и знаний, но и от мотивации (стремления работать и достигать высоких результатов). Чем выше уровень мотивации и активности, тем больше факторов (т. е. мотивов) побуждают человека к деятельности, тем больше усилий он склонен прикладывать.

Высокомотивированные индивиды больше работают и, как правило, достигают лучших результатов в своей деятельности. Мотивация — это один из важнейших факторов (наряду со способностями, знаниями, навыками), который обеспечивает успех в деятельности.

Выделяют два основных типа мотивирования:

– внешнее воздействие на человека с целью побуждения его производить определенные действия, приводящие к желательному результату;

– формирование определенной мотивационной структуры человека

как тип мотивирования носит воспитательный и образовательный характер. Его осуществление требует больших усилий, знаний, способностей, но и результаты превосходят результаты первого типа мотивирования.

Мотивировать человека — означает затронуть его важные интересы, создать ему условия для реализации себя в процессе жизнедеятельности. Для этого человек, по меньшей мере, должен быть знаком с успехом (успех — это реализация цели); иметь возможность увидеть себя в результатах своего труда, реализовать себя в труде, ощущать свою значимость.

Приведем пример мотивирования ребенка к занятиям танцевальным искусством, в частности, бальной хореографией. Современная бальная хореография обладает широким спектром средств мотивации ребёнка к успешным занятиям танцами. Прежде всего, это, конечно же, музыка, используемая на занятиях. Ритмы и мелодии, которые слышит ребенок, заставляют его тело делать первые робкие, неловкие танцевальные движения. На сегодняшний день существует огромное количество музыкального материала по бальному танцу, соответствующего различным возрастным категориям. Это и мелодии, популярные в данный момент в обществе, саундтреки из знаменитых фильмов, а также песни любимых мультфильмов, переработанные под программу спортивных бальных танцев. Несомненно, что данный фактор не только привлекает детей в танцевальные клубы, но и поддерживает их интерес к занятиям на положительном эмоциональном уровне. Помимо этого, музыка, используемая на занятиях бальными танцами, формирует утонченную личность с развитыми эстетическими ценностями, что, в свою очередь, является важным аспектом в современном обществе. При этом необходим дифференцированный подход при подборе музыкального материала, соответствующего уровню физического и эмоционального развития ребенка [19].

При изучении сложных комбинаций или танцев с быстрым темпом используется либо ритм в чистом виде (возможно, замедленном), либо мелодии с ярко выраженным ритмом и без вокала. Перечисленные условия позволяют ребенку свободнее двигаться и добиваться определенных результатов на занятиях, что, в свою очередь, является также важным фактором мотивирования ребенка к занятиям современным бальным танцем.

Одним из важнейших условий результативных занятий является психологический микроклимат в коллективе. Руководителю необходимо создать такие условия для занятий, которые позволили бы воспитанникам чувствовать себя раскрепощенно, так как основной проблемой при обучении являются психологические зажимы и «барьеры» и это отмечают многие ведущие специалисты в области хореографии. На групповых занятиях необходимо формировать у детей коммуникативные навыки, которые в дальнейшем помогут им быстрее "акклиматизироваться" в коллективе [38]. Этот фактор, несомненно, сформирует у ребенка положительные ассоциации, связанные с танцевальными занятиями. При таких условиях ребенок с большим удовольствием будет посещать занятия. Чувство собственной идентичности, самодостаточности и уверенности в своих силах будет результатом выполнения данного условия.

Следующим важным фактором формирования мотивации к занятиям балльными танцами является, по данным проведенного нами исследования, создание учебной программы, основанной на принципах систематичности, доступности, прогрессивности и т. д. [26]. Разумно выстроенный урок, в частности и программа обучения в целом позволяют воспитывать в детях стремление к дальнейшему развитию. Постепенное усложнение получаемой информации будет способствовать качественному усвоению учебного материала. Хорошо усвоенные базовые принципы современной балльной хореографии будут стартовой площадкой для становления танцоров высокого класса. Результативность занятий, определяемых новыми танцевальными навыками, в свою очередь, выступает, несомненно, одной из главных мотиваций личности.

Детям в силу особенностей, характерных для данного возрастного периода, необходимо прививать дисциплину [44]. Эффективным средством достижения этой цели будет являться танцевальная форма, которая приучает ребенка к более требовательному отношению к исполнению различных упражнений, комбинаций и заданий. Помимо этого, танцевальная форма формирует основы гендерной культуры, давая ребенку возможность адекватно осознавать свои гендерные особенности, определенный эстетический вкус, что в результате приводит его к комплексному, разностороннему развитию.

Стоит отметить, что вышеперечисленные условия не смогут в течение долгого времени быть эффективными мотиваторами к приобщению детей занятиями бальными танцами. Необходимо на определённом этапе дать возможность ребенку продемонстрировать свои умения окружающим [11]. На начальном этапе, когда у воспитанников появились первые успехи, нужна грамотно разработанная программа выступлений. Она может включать в себя тематические вечера (новогодний праздник, открытый урок, отчетный концерт и др.). Но мы бы хотели выделить среди этого многообразия средств систему танцевальных экзаменов, разработанных в Англии. Ее особенность заключается в том, что, достигнув каких-либо результатов в занятиях бальными танцами, воспитанник проходит танцевальные экзамены или испытания, которые оценивают ведущие специалисты в области бальной хореографии. Данная система формирует в ребенке стремление к постоянному совершенствованию. В отличие от танцевального спорта, который является также мощнейшим средством мотивации, система танцевальных экзаменов позволяет более широкому

кругу детей успешно и с удовольствием заниматься бальными танцами.

Один из важнейших факторов, определяющих мотивационную сферу личности, — принадлежность человека к какой-либо группе. Коллектив бального танца обладает большим количеством как прямых, так и косвенных факторов формирования мотивации у ребенка к занятиям бальной хореографией. В первую очередь это активный образ жизни, наполненный событиями разного характера: различные конкурсы, фестивали, концерты, тренировочные сборы, семинары и др. Такой стиль жизни эффективно и основательно воспитывает высокомотивированную личность, способную мобилизовать свои возможности для достижения определенных целей.

Потребности личности тесно связаны с потребностями общества, формируются и развиваются в контексте их развития. Некоторые потребности индивида можно рассматривать как индивидуализированные общественные потребности. Для понимания сущности мотивационной сферы личности (ее состава, строения, имеющего многомерный и многоуровневый характер, динамики) необходимо, прежде всего, рассматривать связи и отношения ребенка с другими людьми, учитывая, что эта сфера формируется и под влиянием жизни общества — его норм, правил, идеологии, политики и др.

Используя различный инструментарий артпедагогики появляется уникальная возможность развить свои творческие способности, которые, несомненно, будут способствовать расширению сфер реализации возможностей человека.

Творческие способности — синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, предполагающая

наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности. Творческие способности могут быть классифицированы по диапазону видов деятельности, успех в которых обеспечивают те или иные способности. Последние подразделяются на общие и специальные. Специальные способности связаны с вполне определенной деятельностью (музыкальной, изобразительной, литературной, управленческой, педагогической и т. п.). В специальных способностях (особенно в художественных) велик удельный вес врожденных задатков. Общие творческие способности свидетельствуют о готовности личности к успешной деятельности независимо от ее содержания. К числу общих творческих способностей относят способность к вариативности, гипотетичности в процессе решения задач, способность к импровизации в различных ситуациях и способность к переносу как возможности действовать в новых нестандартных условиях. Целенаправленному развитию именно общих творческих способностей необходимо уделять внимание на всех уровнях образования. Мы разделяем мнение доктора педагогических наук, профессора Г. И. Вергелес о том, что развитие каждой из общих творческих способностей предполагает формирование ее в единстве и взаимосвязи следующих компонентов: знаний о данной способности, положительного отношения к ней и способов ее реализации. Творческие способности могут иметь разные уровни проявления в зависимости от их личностной и общественной значимости: это одаренность, талант или гениальность.

Рассматривая процесс разностороннего развития личности нельзя обойти такую тему как как гендерная культура, ко-

торая в последнее время испытывает значительное и часто неоднозначное воздействие со стороны западной культуры.

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание специалистов разных областей — психологов, нейропсихологов, педагогов, врачей. В научной литературе (С. Г. Айвазова, О. А. Воронина, Н. А. Загайнов, А. В. Мудрик и др.) констатируются различия между мальчиками и девочками в темпах и качестве интеллектуального развития, эмоциональной реактивности, мотивации деятельности и оценки достижений, в поведении. Специальные исследования (Н. П. Андропова, В. В. Дудукалов, Т. С. Кузнецов, Т. П. Машихина и др.) направлены на выявление природы этих различий, которые, по мнению тех или иных авторов, являются отражением либо универсально-биологических, либо биосоциальных закономерностей. Проблема развития ребёнка в соответствии с его полом является актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и оужествление женщин.

В российской педагогической науке на стыке XX–XXI столетий появилось новое направление — гендерология, наука, занимающаяся рассмотрением социального взаимодействия между представителями мужского и женского полов, основанных на межполовой социальной предрасположенности. Основы по половому воспитанию подрастающего поколения для современного гендерного воспитания заложили в 60–80-е годы

XIX столетия (Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, Д. В. Колесов, Э. Г. Костяшкин, А. Г. Хрипкова и др.). Многие из них указывали на взаимодействие природного и социального, в становлении женственности и мужественности, на необходимость учета факторов социального окружения, влияния родителей, сверстников, значимых взрослых, специально организованного полового просвещения для девочек и мальчиков.

Понятие «гендер» было заимствовано отечественными исследователями у зарубежных коллег в 1980 году. Современная наука различает термины «пол» и «гендер» (gender). Первое использовалось для обозначения анатомо – физиологических особенностей людей. При помощи этих особенностей все человеческие существа делятся на мужчин и женщин. Но кроме биологических отличий между полами существуют также разделение их социальных ролей, различия в поведении и эмоциональных характеристиках. Для обозначения социального взаимодействия мужчин и женщин и было заимствовано английское слово «гендер». Гендерные роли — один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. В настоящее время нет единой теории гендерных ролей. Характеристики гендерных ролей рассматриваются с точки зрения социологических, биосоциальных и психологических теорий. Но уже имеющиеся исследования позволяют сделать вывод о том, что на формирование и развитие данных гендерных ролей у человека влияют общество и культура [8].

Наравне с термином «гендерное воспитание» также часто используется и понятие «формирование гендерной культуры».

Гендерная культура в изданиях определена как культура предполагающая наличие у человека правильного представления:

- о жизненном предназначении мужчины и женщины, присущих им положительных качествах и чертах характера, их статусе, функциях, взаимоотношениях в социуме, о мужском и женском достоинстве, о физиологических и психологических особенностях полов и т. д.;

- о правилах и культуре взаимоотношений между полами, заботе друг о друге;

- о гендерном равноправии и недопустимости всех проявлений насилия и дискриминации по признаку пола.

Само же «гендерное воспитание» определяется как создание условий, которые будут способствовать идентификации человека как представителя определенного пола, закреплению гендерных ролей, формированию гендерной культуры личности [19].

Проблема формирования гендерной культуры исследуется в педагогике сравнительно недавно (Е. А. Каменская, Т. С. Кузнецов, Л. И. Столярчук, И. А. Столярчук и др.). Этот феномен еще недостаточно изучен, хотя востребованность гендерных исследований постоянно возрастает, расширяя границы педагогических знаний о реализации гендерных ролей, отношении личности к себе как представителю того или иного пола, взаимоотношениях со своим и противоположным полом, особенностях формирования гендерной культуры различными средствами.

Гендерная культура — это составляющее звено «гендерного воспитания», которое нацелено не только на привитие этой культуры, но и создание условий для принятия мальчи-

ком/девочкой своей гендерной роли и готовности к ее исполнению. Подобные формулировки на самом деле создают систему правил и практик, которые подчинены принципу различия полов. Именно поэтому считается важным транслировать информацию об особости каждого пола и его непохожести на другие [46].

Хореография всегда была и останется сферой искусства, которая призвана играть важную роль в воспитании старших дошкольников, компенсировать издержки все большей рационализации и технократии жизни. Формирование гендерной культуры старших дошкольников средствами хореографии создает своеобразный иммунитет против бездуховности и эмоциональной бедности. Гендерная культура является дефицитом в современной жизни, ее огромный воспитательный потенциал недостаточно используется в системе образования.

Наиболее эффективными видами хореографии в плане гендерного воспитания являются народный и бальный танец. Каждый из них имеет отличительные качества в плане полноценного формирования гендерной культуры у детей.

В народных танцах ярко проявляются различия мужских и женских танцевальных движений. Это связано, прежде всего, с тем, что народное танцевальное творчество имеет глубокие исторические корни. С древних времен человечество было озабочено продолжением и сохранением нравственно и физически здорового поколения, отсюда и сформировались определяющие функции народного танца. Как правило, в любом национальном танце мужчина выполняет активные танцевальные движения, высокие прыжки и т. д., тем самым демонстрируя свои физические способности как воина и охотника. Для жен-

щины характерны мягкие, плавные движения, олицетворяющие в танце те качества, в которых заключается ее сущность хранительницы домашнего очага. Эта неразрывная связь народного танца с природой человека является мощным и эффективным средством формирования гендерной культуры у детей.

Несмотря на то, что бальный танец в последнее время активно развивается как вид спорта, его основные принципы на протяжении веков остаются неизменными. Это, прежде всего, манеры поведения между партнером и партнершей, которые воспитываются с первых же уроков. В бальной хореографии в концентрированной форме преподносятся роли партнеров, функции которых танцоры реализуют непосредственно в танце. От того насколько грамотно и убедительно они будут справляться с ними зависит качество танца. Немаловажную роль в этом виде хореографии играют танцевальные костюмы, которые в свою очередь, оказывают огромное влияние на формирование личности с четко выраженной гендерной принадлежностью.

Необходимо отметить, что большая роль в гендерном образовании отводится воспитателю, перед которым ставится непростая задача преодоления формализма в обучении и воспитании, поворота к интересам и потребностям конкретного ребенка, к умению видеть, слышать и понимать его своеобразие, индивидуальные и возрастные особенности вне зависимости от пола. С этой целью должны быть созданы все возможные условия для повышения информированности воспитателя по вопросам гендерного обучения и сохранения здоровья детей

в образовательном процессе, по результатам мониторингов для внесения своевременных коррективов в работу.

Всё это позволило нам сделать вывод о необходимости создания условий для гендерной социализации детей. Исследованиями, проведенными нами в данном направлении, показали, что социальное осознанное воспитание необходимо начинать с детского сада, с момента, когда ребёнок начинает различать пол. Сложность такой работы заключается в том, что педагоги испытывают недостаточность теоретических знаний об особенностях физиологических функций и психологических процессов мальчиков и девочек. Каждый ребенок должен четко понимать, к какому полу они принадлежат, и что вытекает из этого, то есть какие правила поведения, варианты самоопределения и др. предписаны их полу.

Формирование гендерной культуры у детей имеет важное значение, т. к. в этом процессе складываются отношения ребёнка со взрослыми людьми, сверстниками обоего пола. Построение этих отношений, нахождение своего места в их системе играет большую роль в развитии различных сфер индивидуальности мальчика/девочки и создает предпосылки для их позитивной или негативной гендерной социализации.

2.2. Хореография как интеграционный фактор в структуре арт-педагогики

«Пляска — это искусство высказать все посредством жестов ... Видя прекрасную античную пляску, нет сил у поэта, чтобы не создать плавные ритмические стихи; скульптор и живописец уловят в пляске ряд бессмертных пластических моментов, которые нет сил не выразить мрамором и красками».

Платон

Рассматривая танец как социокультурное явление в парадигме гуманизации высшего образования, можно отметить его полифункциональные и синтетические свойства, которые, по нашему мнению, реализуются недостаточно, используются в очень узком понимании возможностей. Феномен такого уникального явления, как танец, философы и мыслители различных эпох начали изучать с древнейших времен, сам же танец сопровождал человека с самого зарождения человеческого об-

щества являясь одним из основных средств коммуникации. Одними из первых источников, в которых мы можем встретить начальные попытки осмысления сущности танца, являются японские, древнеегипетские и древнегреческие космогонические мифы, а также в античной философии в работах таких мыслителей как Платон, Аристотель, Сократ, Лукиан и др.

Значение, роль и полифункциональность танца менялись вместе с эпохами, имея в своем активе не только приверженцев, которые считали танец символом пути к Богу, но и тех, кто утверждал, что танец есть порождение низменных чувств человека. Меняя свою форму, содержание танцевальное искусство на протяжении всего периода оказывало и продолжает оказывать огромное влияние как на все общество, так и на отдельного индивида очень быстро впитывая и отражая в своем проявлении все явления и тенденции характерные для определенной эпохи. С истоков своего зарождения и по настоящее время танец продолжает нести в себе многогранную и эффективно действенную функциональность, заложенную самой природой и дополняющую человечеством на протяжении всей эволюции.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью переосмысления такого социокультурного феномена как танец, роль и значение которого в структуре арт-педагогике не реализована в полной мере. Анализ научно-педагогической литературы показал, что научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт в области педагогики хореографии, который может быть использован в парадигме гуманизации образования как дей-

ственное средство разностороннего развития личности и общества.

Описательный метод и анализ научной и методической литературы в данной области стали основными методами исследования, которые дали нам возможность, во-первых, сформировать достаточно широкий спектр характеристик функциональности танца, а во-вторых, определить и сфокусировать их качественно значимые и существенные аспекты. Материалом для анализа явились книги, учебные и учебно-методические пособия по истории танца и хореографического искусства отечественных и зарубежных специалистов.

В своих исследованиях мы выявили, что многие специалисты рассматривают сущность танца как неотъемлемую и одну из важных составляющих народной художественной культуры. Сторонники теории функционализма определяют танцевальную культуру как отражение и демонстрация определённых социальных отношений в обществе, например, статуса, занимаемого человеком в обществе. Если рассматривать танец как форму коммуникации, то, несомненно, это одна из начальных и определяющих функций в которой отражаются связи между представителями разных этносов или категорий традиционного общества. Стоит отметить теорию эволюционизма в которой танец рассматривается танец как закономерный результат развития человеческого общества. Начиная с середины XX века исследователи в области психоанализа, арт-терапии, танцевально-двигательной терапии изучают возможности природы танца отзеркаливать или воздействовать на психо-эмоциональное и физическое состояние человека. В последнее время появляются новые исследования в области при-

роды танца, которые позволяют глубже изучить тему, например: теория паттернов (моделей культуры, культурных конфигураций) [4].

На наш взгляд, функции танцевального искусства, которые сформировались за многовековую историю в современном мире используются достаточно ограничено и однобоко. Творческий, духовно-нравственный, физический потенциал, заложенный в танце еще предстоит вывести на должный уровень, который предъявляет современное общество (Таблица 3).

Таблица 3 — Функции танца и их значение для человека и общества

Функция танца и её значение для человека и общества	
Коммуникативная	– как способ обмена информацией и общения между людьми
Ритуальная	– как самый естественный способ установления связи с сакральным, первичный символический язык человечества
Идентификационная	– танец как способ самоопределения и самовыражения, причем "само", в данном случае - это, в первую очередь, принадлежность своему племени, полу и т.д., разделенная общность, без которой невозможно выживание
Катарсическая	– как способ разрядки эмоционального и физического напряжения, путь к освобождению
Социальная	– как способ и средство адаптации и реабилитации в обществе
Экспрессивная	– как игра и первое свободное самовы-

	<i>ражение</i>
<i>Художественно-эстетическая</i>	<i>– как средство выражения и удовлетворения художественных ценностей и эстетических потребностей</i>

Танцевальное творчество на протяжении всей своей истории было по сути полифункциональным и использовалось в самых различных целях. Известно, что танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, структуру и характер его межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим и своему месту в мире. Танец высвечивает а также структуру и особенности взаимоотношений в группе, коллективе, обществе [59].

Во времена ранних цивилизаций к обрядовым танцам, соответствующим периоду древности, добавляются социально значимые танцы, что, безусловно, подтверждает теорию закономерности о взаимосвязи развития танца с уровнем общественного сознания, которое, в свою очередь, регулируется социально-экономическим развитием общества [55].

Характерно отношение древних греков к искусству танца, которое они воспринимали как показатель физического и нравственного здоровья человека и неразрывную связь с религиозными взглядами и мифологией, соответствующими тому времени и то что самой популярной темой на произведениях гончарного искусства являлись танцующие люди лишь подтверждает версию о высоком положении танца в культурной жизни Древней Греции [25]. Автор первого в истории трактата о танце Лукиан (II век), размышляя о танце в жизни человека и о том, какими качествами должен обладать танцор, писал так: «Искусство пляски требует подъема на высочайшие ступени

всех наук: не одной только музыки, но и ритмики, геометрии и особенно философии, как естественной, так и нравственной... Танцору необходимо знать все!». У эллинов в Древней Греции пляске была посвящена отдельная наука Оркестика, составлявшая часть философских наук, которым обучалось юношество в гимназиях наряду с гимнастикой, поэзией и философией [12].

Несомненно, что одним из первых античных мыслителей, кто придавал танцу большую социальную значимость, являлся греческий философ Платон, который говорил о соразмерности душевной и телесной красоты, тем самым, обозначая дуальную сущность (которую Декарт определяет как неразрывную взаимосвязь между двух субстанций материальной и духовной) этого вида искусства, а также видел в нем сильнейшее воспитательное средство: «оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека». «Боги из сострадания к человеческому роду, рожденному для трудов, установили взамен передышки от этих трудов божественные празднества, даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса как участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на празднествах с помощью богов... Те же самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках.», — пишет Платон в «Законах».

В эпоху Средневековья танцевальное искусство в своем развитии переходит в новое качество, которое следует из деления на бытовую и дворцовый, тем самым приобретая новые функции и значение для общества. Как известно для данного периода времени было характерно ярко выраженное чувство страха смерти, вызванное в первую очередь сильным влиянием церкви на все аспекты жизни общества, эпидемией чумы, бушевавшей по всей Европе и большим количеством войн. Именно в эту эпоху появляется «Танец смерти» (*danse macabre*), широко распространившейся в Европе в XIV веке, в котором образ смерти превращается в символ потрясающей силы и тем самым отождествляет существующие реалии.

Как ни парадоксально, но одну из решающих ролей в становлении танцевального искусства этого времени сыграла церковь, которая с одной стороны отрицательно относилась к народным пляскам, а с другой стороны, чтобы способствовать развивающемуся христианству, покровительствовала пляскам, исполняемым по разным бытовым случаям и более того, они в это время становятся частью некоторых религиозных проповедей или церемоний.

В эпоху Возрождения в танце окончательно формируются как духовная, так и культурная составляющие, которые способствуют становлению у человека творческого отношения к собственной личности и окружающему миру, развитию эстетических потребностей и вкуса, воспитанию определенных норм поведения и общения в социуме. В этот период начинает преобладать эстетическое понимание танца. Именно в это время происходит эволюция танца от придворного представления — *ballet de cour* — к театральному танцу. Во времена правле-

ния Людовика XIV происходит четкое разделение между публикой и профессиональными исполнителями. В то же время постепенно из придворных танцев уходит аутентичность и фольклорная природа, которые придавали движениям больше естественности и появляется больше манерности и чопорности, характерной для элиты общества, что противоречит самой сути танца. Происходит более интенсивное разделение народного и придворного танца, начавшееся еще в средневековье и связано это было с усиливающимся разрывом между образом и уровнем жизни различных слоев общества. Очень точно высказывается об этом периоде немецкий и американский музыковед, этнограф, автор трудов по истории танца, Курт Закс (нем. Curt Sachs; 1881–1959): «Самопроизвольность миновала, придворный и народный танец разделились раз и навсегда. Они будут постоянно влиять один на другой, но их цели стали в самой своей основе различны» [42].

Средневековый танец, предназначенный для «священного действия» уступает свое место перед празднествами светского характера. Больше всего в это время увлекались маскарадами, — маски имели в эту эпоху особое значение. Танец, был задействован также в уличных шествиях, в которых разыгрывались целые постановки танцевального характера. Чаще такие уличные шествия трактовали языческие сюжеты, содержание мифов, что было характерно для Ренессанса, как для эпохи, обращенной к античности. Появляются профессиональные учителя танца, издаются множество трактатов одним из важнейших и сохранившихся до наших дней является «Орхезография» французского священника, писателя и композитора Туано Арбо. Трактат, написанный в форме диалога между учителем и молодым учеником,

даёт нам не только точное представление о танцевальной культуре XVI века и, но и выделяет роль и функции танца в жизни общества и его значение для молодых людей, которые начинают «выходить в свет».

Именно в эпоху Возрождения танцевальное искусство становится особенно популярным и начинается его интенсивное развитие как самостоятельного вида искусства. Это обусловлено тем, что в предыдущие эпохи уровень развития общества не позволял раскрыть и использовать весь многообразный потенциал, заложенный в танце и использовался очень узко и ограничено в рамках какой-либо части обряда, религиозного культа или просто развлечения. Прежде всего, в период эпохи Возрождения у людей меняется отношение к искусству в целом и танцу в частности и, как следствие, хореографическое искусство приобретает новые грани, возможности и значение. Хорошее владение танцевальным искусством становится неотъемлемой частью и условием светской жизни, успешной социализации и обязательной чертой образованного человека с изысканными манерами того времени. К примеру, в России во время правления Екатерины I неумение танцевать считалось уже серьезным недостатком воспитания. Развитие всех видов искусств, которые приобрели новое дыхание в это время, позволило танцевальному искусству занять свое почетное место и в интеграции с другими видами искусств, прежде всего музыкальным, становится профессиональным по форме и содержанию.

Стоит отметить, что в это время возрождается древнее понимание танца как средство глубочайшего и разностороннего воздействия на духовное и физическое состояние личности

и все чаще высказывается мысль, что танец — отнюдь не чистая пластика, а способ отражения душевных движений. «Что касается высшего совершенства танцев, то оно состоит в усовершенствовании духа и тела и приведении их в наилучшее расположение, которое только возможно», — писал в одном из своих трудов французский музыкальный теоретик, философ, физик и математик М. Мерсенн. Часто танцу, как и в древние времена, придается космологическое значение.

Именно изменения эпохи Возрождения создают благодатную почву для следующего витка развития общества, которое определит Новое время. Промышленная революция, которая была совокупностью масштабных изменений во всех аспектах жизни общества, прежде всего, технологических и социально-экономических, которые, в свою очередь, кардинально меняют образ жизни человечества включая культурные и духовно-нравственные ориентиры. Духовно-культурный фактор европейской цивилизации определяет новую систему отношений между людьми, в обществе и в целом в мире, благодаря революционным изменениям, которые происходят во всех видах деятельности человека включая промышленность, торговлю, экономику, науку, медицину и конечно же культуру. Балы, ассамблеи, маскарады становятся частью политической и экономической жизни общества на которых решаются вопросы государственной важности и танец в этом случае выступает как один из важнейших аспектов в сложившихся условиях.

XX век выводит в авангард танцевальной культуры Новый Свет, на смену торжественности и церемониалу приходят новые реалии. Связано это было, прежде всего, с тем, что на стыке европейской и американской культур в США возникали

новые направления в музыке и новые танцы, которые существенно отличались от устоявшихся и привычных стандартов Европы. Одним из ключевых факторов изменения музыкальной и танцевальной культуры стало появления Регтайма (англ. Ragtime, сокр. От ragged time – «разорванное время», т. е. синкопированный ритм) — стиля фортепьянной игры, изобретенный афроамериканцами и, соответственно, танца, распространившегося в США в начале XX века [17]. Афро-американская культура быстрыми темпами захватывает Европу, значительно расширяя границы и возможности в различных аспектах жизни общества. Эпоха Новейшего времени дает новое понимание общества, человека, культурных приоритетов и тем самым создает условия для дальнейшей трансформации культуры в целом и танца, в частности. В это революционное время зарождается новый стиль в танце, который принято считать современным танцем. Характерной чертой современной хореографии была и остается экспериментальность, которая позволяет этому виду хореографии постоянно видоизменяться, аккумулировать в себе различные веяния, идеи, раскрывая в человеке через хореографию новые грани, формы, возможности и т. д. Уровень развития общества и темп жизни оказывает существенное влияние на все виды искусств и хореографию, в том числе, во всех ее проявлениях и этот процесс продолжается. Можно сказать, что последние технологические, цифровые и, особенно, информационные прорывы вывели современную цивилизацию не просто на новый качественный уровень, а как утверждают многие ученые в новое измерение, которое нам предстоит еще осознать.

Человек научился выражать свои чувства при помощи движения раньше, чем словами. Его телесный язык принад-

лежит той культурной общности и той семье, в которой он вырос. Потеря контакта со своими корнями может приводить к «дисгармонизации» личности и общества в целом. Специфика хореографического искусства определяется его многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно, хореография помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. На различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания тела и души человека – средству гармонизации воспитания личности [68].

На современном этапе рассмотрение в историческом развитии соотношения только в координатах «выразительного» и «изобразительного» начала в танце нам кажется недостаточным. Современный уровень развития общества позволяет трактовать философское и гуманитарное понимание сущности языка танца более универсально и использовать полифункциональные возможности хореографии как в традиционных, так и в инновационных подходах и форм образовательного и воспитательного процесса, в вопросе становления и разностороннего развития личности. Мы полагаем, что искусство во всех проявлениях, а особенно хореография в сложившихся условиях будут играть очень важную роль именно в образовательном процессе оказывая одновременно воспитательную, образовательную и развивающую функции и это один из ключевых аргументов в пользу развития и более

масштабного внедрения арт-педагогике в образовательные системы всех уровней. Автор монографии «Всемирная история танца» Курт Рассел в своем определении танца раскрывает практически безграничные возможности этого феномена: «Танец — это мать всех искусств. Музыка и поэзия существуют во времени, живопись и архитектура — в пространстве. Но танец живет одновременно во времени и пространстве. Творец и творение ... сливаются в одно целое!». Только максимально используя весь потенциал культуры, искусства и творчества.

Мы считаем, что хореография может позиционироваться как форма активного обучения арт-педагогике в структуре преобразующего образования, которую можно успешно интегрировать в современное образовательное пространство.

Основным запросом современного общества к системе образования на всех ее уровнях является формирование и развитие образованной, высококультурной, творческой личности, способной к саморазвитию на протяжении всей жизни и решение этой важной задачи невозможно без использования комплексных мер, направленных не только на субъекты образовательного процесса, но и на саму систему, которая была эффективной, универсальной и способной трансформироваться и адаптироваться под современный темп и быстро меняющиеся условия жизни.

В настоящее время образовательное пространство характеризуется наличием различных видов, форм стратегий и моделей обучения, которые, несомненно, обладают различными достоинствами и тем не менее проблема выбора нужного и эффективного направления остается достаточно острой. Системный и научный подходы будут способствовать выявлению

и разработке новых технологичных и эффективных способов обучения в интеграции с уже ставшими традиционными и адаптированными под современные условия образовательными парадигмами и системами.

Одним из драйверов решения вышеперечисленных задач и противоречий может выступать преобразующая педагогика, сформировавшаяся как самостоятельная единица в конце XX века. Являющаяся логичным продолжением и развитием передающей и порождающей, преобразующая педагогика способна решать самые различные задачи, предъявляемые современным обществом, а также противостоять вызовам настоящего времени.

Цель данного исследования заключается в выявлении возможностей хореографии в интеграции с другими видами искусства как одного из действенных инструментов арт-педагогике в структуре преобразующего образования, а также анализе результатов исследования.

Проводимое нами комплексное психолого-педагогическое исследование позволяет произвести анализ вариантов программ с использованием активных форм обучения, используемых в арт-педагогике, определить принципы, технологии, методы, организационных форм образования и воспитания. Основой в нашей работе выступает деятельностный подход, который позволяет нам исследовать реальный процесс взаимодействия человека с окружающим миром через призму искусства, выявить преобразующие аспекты субъектов этого процесса. Одним из приоритетных инструментов активной формы обучения в арт-педагогике мы выделяем хореографию, обладающей, как синтетический вид искусства, физическим (тактильным) и аудио визуальным характером воздействия, но при условии интеграции с другими видами искусств. Деятель-

ностный подход и анализ научной и методической литературы в данной области стали определяющими методами исследования, которые дали нам возможность, во-первых, изучить проблему преобразующего влияния различных видов искусств на личность, а во-вторых, определить взаимосвязь методического обеспечения арт-педагогики на положительную динамику качественного изменения значимых и существенных аспектов личности человека и окружающей среды. Материалами для изучения и анализа теоретических и практических аспектов преобразующего образования средствами искусств явились источники зарубежных и отечественных исследователей и педагогов, рассматривающих и изучающих историю, теорию и практику образования на различных этапах развития общества, книги, публикации, учебные и учебно-методические пособия специалистов по использованию возможностей арт-педагогики в контексте современного образовательного пространства, а также практический опыт автора исследования.

Мы пришли к пониманию того, что различные виды искусств и хореография, в частности, обладает уникальными возможностями в сфере преобразующего образования, которые необходимо использовать более эффективно в условиях современного образования на всех уровнях и делать это систематически и комплексно.

В настоящее время значительные изменения, происходящие во всех сферах деятельности общества в целом и отдельного человека в частности, оказывают преобразующее влияние и способствуют поиску и внедрению новых инновационных процессов в различных сферах. Несомненно, что сфера образования выступает одной из первых областей, которой нужны преобразования, но при условии грамотно разработанной стратегии, которая бы позволяла использовать весь накопленный

ранее опыт в интеграции с неизбежными и необходимыми инновационными процессами с учетом существующих реалий. Мы полагаем, что использование образовательного потенциала арт-педагогике, формирования ее средствами полихудожественной образовательной среды будет способствовать положительному преобразующему устойчивому процессу личности в духовно-нравственном, физическом аспектах одновременно с этим такие же свойства будут проявляться в окружающей среде [22]. Хореография в этом процессе способна выступать как активная форма обучения, обладающая полифункциональными, универсальными и мультимодальными качествами, которые, в свою очередь, оказывают значительные положительные преобразования личности на психофизиологическом, психологическом социокультурном уровнях.

Мы согласны с мнением А. М. Татаринцевой, что концепция преобразующего учения стала «одной из наиболее влиятельных теорий современного непрерывного образования и представляет образование как мощное средство, способное изменить личность учащегося на много больше, чем другие методы образования, так как процесс саморефлексии происходит на нескольких последующих стадиях: обдумывание, интерпретация, опыт, идеи [51].

Современные стратегии и модели обучения, которые предполагают теоретическую основу выбора педагогом содержательных и процессуальных образовательных, несомненно, имеют возможность включать в свою сферу деятельности различные виды искусства и художественного творчества, используя их полифункциональные качества. Подтверждение этому можно увидеть в работах современных исследователей, которые выделяют три аспекта влияния искусства и художе-

ственно-творческой деятельности на человека: психофизиологический (В. М. Авдеев, М. Люшер, Н. Ю. Оганесян, В. М. Элькин,

Г. Шоттенлоэр др.), (В. М. Аллахвердов, Л.С. Выготский, Е. Я. Басин, В. В. Медушевский, С. Х. Раппопорт и др.), социокультурный (М. В. Алпатов, Н. А. Дмитриева, М. А. Некрасова, А. Н. Сохор и др.). Интеграция хореографии с различными видами искусств и художественно-творческой деятельности будет способствовать созданию естественных и органичных условий для мотивации к образовательной деятельности личности и тем самым формировать преобразующее свойство, дающее качественный рывок в развитии. При этом стоит отметить, что каждый вид искусства и художественно-творческой деятельности обладает своими уникальными средствами многогранного преобразующего воздействия на человека как творца или потребителя (созерцателя), одновременно с этим изменяя и окружающую действительность. Искусство в различных его проявлениях, видах и формах, несомненно, будет эффективно выполнять преобразующую функцию как в отношении личности, так и общества, окружающей среды благодаря катарсическому качеству, которое является его неотъемлемой частью.

Стоит отметить, что арт-педагогика способна сохранять мотивацию к саморазвитию и самоактуализации на протяжении всей жизни человека, благодаря преобразующему качеству обучения и широкому инструментарию позволяет находить новые грани и новые возможности в художественном творчестве или понимании произведений искусства. Особенно важно использовать эти факторы в детском возрасте, т. к. именно в

этом периоде жизни можно выявить способности и развить любознательность к художественному творчеству и различным видам искусства, но только при условии, чтобы сам процесс вызывал его живой интерес. Это обстоятельство и условия образовательной среды считали важными уже в Древней Греции. Например, Аристотель считал, что в терминах образования целью является помощь в развитии потенциальных способностей ребенка, превращении его в то, что ему больше всего подходит. Подтверждением его слов служат высказывания Аврелия Августина в первой книге «Исповеди», в которой он противопоставляет свой школьный опыт изучения греческого овладению латынью, его родным языком. Наказания, применявшиеся в школе, отвратили его от греческого языка, в то же время изучение латыни с детства происходило без всякой боли, наказания—или угроз, что подтолкнуло его к мысли «для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость» [47].

Особо стоит рассмотреть в данном контексте специфику формирования и развития мышления у детей младшего школьного возраста, которое развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Этому вопросу уделяли значительное внимание отечественные ученые. Например, К. Д. Ушинский обращал внимание учителей на то, что «дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», — и призывал опираться на первых порах школьной работы на эти особенности детского мышления. Задача обучения первой ступени — развить интеллект ребенка до уровня понимания причинно-следственных связей. Арт-педагогика со своим инструментарием в этом ракурсе как нельзя лучше будет

способствовать решению таких задач. В своих исследованиях Л. С. Выготский показал, что при различной организации учебно-воспитательного процесса, при изменении содержания и методов обучения, методики организации познавательной деятельности можно получить совершенно разные характеристики мышления детей младшего школьного возраста. В своей работе «Психология искусства» ученый раскрывает художественно-эстетическую ценность и главные задачи искусства, которые играют определяющую роль в детском возрасте «Искусство есть организация нашего поведения на будущее, установка вперед».

Описывая возможности арт-педагогике как фактора преобразующего обучения можно отметить такие ее особенности, как мультимодальность, вариативность и универсальность. Одной из основных особенностей арт-педагогике выступает мультимодальность (многоканальность), которая подразумевает активизацию всех каналов восприятия в образовательном процессе – аудиального, визуального, кинестетического. Исследование вещей и явлений в ходе их восприятия разными органами чувств позволяет получить о них более объективное представление, увидеть и почувствовать их в контексте целостной картины мира, развивать образные представления [57].

Вариативность, как творческая способность и неотъемлемая часть технологического процесса в арт-педагогике, позволяет выделить множество разнообразных оригинальных способов решения педагогических задач как практического, так и теоретического плана, генерировать большое количество раз-

личных идей средствами искусства и художественно-творческой деятельности.

Универсальность как основное качество арт-педагогике может использоваться также в условиях коррекционного и инклюзивного образования, поскольку обладают выраженным арт-терапевтическим эффектом — гармонизируют эмоциональное состояние, снимают напряжение, осуществляются в психологически безопасной, комфортной для обучающихся образовательной среде, имеют мотивационную и коммуникативную составляющую, что подтверждает большой потенциал использования возможностей искусства и художественно-творческой деятельности.

Танцевальное искусство, обладая уникальными возможностями преобразования личности в физическом, психоэмоциональном и нравственном плане в интеграции с другими видами искусства, несомненно, может выступать сильнейшим драйвером запуска механизма преобразующего действия, способного мотивировать к дальнейшей самоактуализации и саморазвитию человека. Хореография в интеграции с различными видами искусства и художественной культуры создают уникальную по своим возможностям и эффективности полихудожественную образовательную среду, потенциал, которой, по нашему убеждению, недостаточно реализован в современной системе образования. Мы полагаем, что полихудожественная образовательная среда способна органически интегрироваться в общую образовательную среду и эффективно способствовать разностороннему развитию и образованию личности и дальнейшей ее самореализации в различных сферах деятельности, в том числе и художественной культуре.

Несомненно, чтобы достичь определенных и устойчивых результатов в процессе использования арт-педагогике в современном образовании необходимы эффективные и универсальные арт-технологии, которые, с одной стороны, способны создать доступную полихудожественную образовательную среду, с другой стороны, будут стимулировать учащихся к достижению наивысших результатов в своей художественной деятельности или повышения эстетических требований восприятия произведений искусства. К использованию арт-технологий необходимо подходить с позиции научности, систематичности и интегративности, чтобы добиться максимального и устойчивого результата [61].

Если при комплексной организации образовательного процесса, в содержании и методах обучения которого будут активно использоваться особенности арт-технологии, то можно получить уникальные характеристики мышления личности, но только при условии дифференцированного подхода, в котором будут учитываться его интерес и способности к какому-либо виду искусства или художественно-творческой деятельности.

Модели образования, в которых используются система принципов и методических приемов проектирования образовательного процесса основанные на творческом освоении личности культуры, будут способствовать формированию и развитию культурных доминант и устремлений, способных к преобразующей деятельности себя и окружающего мира. Формирование системы мировоззренческих представлений личности в данной модели направлено на глубинные потребности социума, ориентировано на воспитание духа, нравственных констант культуры в сознании человека. [52]. Ученые раз-

ных направлений единодушно сходятся во мнении, что главенствующая роль влияния на личность оказывает преобразующая сила искусства (отмечается его просветительная, воспитательная, общественно-преобразовательная, познавательно-эвристическая функции).

Мы разделяем точку зрения одного из теоретиков-основателей критической педагогики Генри Арман Жиру, что школы (как впрочем и другие образовательные учреждения) должны стать местом культурного производства и преобразований, но не воспроизводства; местом, где индивид или группа расширяет свои полномочия и освобождается, являясь членом справедливого общества, предоставляющего ему личную и коллективную автономию, которая поддерживается традициями демократии прямого участия, охватывающими все многообразие культур и социальных слоев. Данная теория Жиру, его активная поддержка критической педагогики как формы культурной политики, имеет право реализовываться на различных уровнях образования, но с учетом российского менталитета, традиций и условий [5].

В контексте вышесказанного заслуживает внимания мнение профессора Г. Б. Корнетова о том, что в настоящее время модель преобразующей педагогики, центрированной на процессе преобразования обучающегося, которая получила название как преобразующее обучение (англ. *transformative learning*), является наиболее перспективной по сравнению с предыдущими передающей и порождающей, но выступающей в интеграции с ними. По мнению ученого следует признать, что предающая, порождающая и преобразующая педагогики по-разному решают задачи образования, воспитания, обучения

подрастающих поколений. Однако эти модели не исключают, а дополняют друг друга. В основе преобразующей педагогики лежит идея неразрывного единства практики преобразования человека и практики преобразования общества.

Таким образом, преобразующая педагогика стремится поставить и решить вопрос о том, как практика образования должна быть соединена с практикой преобразования окружающего мира и посредством участия в этом преобразовании, революционном по своей сути, способствовать становлению свободного и ответственного субъекта общественной жизни, и преобразующей социальной деятельности [21].

Интегрированный полихудожественный подход, автором концепции которого является выдающийся педагог и ученый Б. П. Юсов, может выступать одним из главных драйверов и методологической основы преобразования личности средствами арт-педагогики в современной парадигме гуманистического образования. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в основе данного подхода заложена идея единой художественной природы различных видов искусства и способности каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной деятельности и творчества, обусловленной природной полихудожественностью (многоязычием) ребенка. Несомненно, что данная теория становится актуальной и востребованной в современном образовательном пространстве и обществе, т. к. в настоящее время происходят значительные изменения в самосознании людей, понимании творческих возможностей, социальных функций искусства и форм художественной деятельности. В связи с этим, акцент на собственную творческую деятельность личности и интегрированный полихудожественный подход к преподаванию искусства

будут способствовать формированию модулей художественной направленности в структуре образовательного пространства и, как следствие, эволюции культурной среды и художественной деятельности так необходимых в современном мире.

Несомненно, что значительные изменения, происходящие в современном обществе, оказывают сильное влияние на все аспекты деятельности человека, включающие особенности физического и психо-эмоционального развития. Этот фактор необходимо учитывать и педагогическому сообществу, внося корректировки и изменения на различных уровнях образования, ориентируясь в большей степени на преобразующую функцию образования, которая будет соответствовать и отвечать новым вызовам, способствовать развитию творческого потенциала личности, способного преобразовывать окружающую действительность. Образовательный и воспитательный потенциал искусства может полностью реализоваться только в условиях, формируемых областью арт-педагогике в интеграции с другими науками.

Преобразующие возможности танцевального искусства в интеграции с другими видами творчества и художественной культуры необходимо активнее и шире использовать в современном образовательном пространстве с целью формирования и развития полихудожественной образовательной среды, способной оказывать положительное воздействие как на отдельную личность в частности, так и на общество в целом. Это возможно при условии понимания социума необходимости внесения обоснованных преобразований в образовательный процесс и наличии педагогов, обладающих в своем арсенале интегрированными арт-технологиями.

Мы полагаем, что хореография обладает широчайшим спектром эффективных средств формирования и развития внутренней эстетической культуры ребенка и дальнейшей ее интериоризации через внешнее воздействие. Это связано, в первую очередь, с органичным воздействием музыки и движения как на физическое, так и на психо-эмоциональное состояние индивида. Среди средств художественно-эстетического развития хореографическое искусство выступает как наиболее универсальное, концентрирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических сторон действительности, природы, труда, познания, игры, отношений людей и самого человека. Специфика природы художественного мышления человека в танце воплощается в преобразовании возможностей человеческого тела в язык образов, чувств и эмоций. Постигание языка танца в процессе художественно-эстетического развития ведет к освоению учащимися приемов и принципов творческого преобразования, переосмысления явлений действительности, к развитию их собственных творческих способностей, к углублению эстетического сознания и отношения. Многообразие видов и жанров хореографического искусства адресовано всем чувствам, способностям человека, его эмоциональному опыту и подсознанию, потребности наслаждаться выразительностью и красотой форм материи, изяществом идей, глубиной содержания и истолкования важнейших смыслов жизни человека, значит, обществ, событий, что, несомненно, преобразует его внутреннюю структуру, соответствующую цельной, самодостаточной разносторонне развитой личности.

Хореография приобретает широкое распространение в практике современного дошкольного образования и вводится в учебно-воспитательный процесс как дополнительная. Это свя-

зано с внедрением педагогических инноваций в систему художественно-эстетического развития детей в дошкольных учреждениях, интеграцией образовательных областей основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с реализацией интересов детей дошкольного возраста в области художественно-эстетической культуры, с удовлетворением природной двигательной активности детей. Формирование и развитие художественно-эстетической культуры у детей является приоритетным направлением педагогической теории и практики, так как именно в этом возрасте формируются интересы, мотивации и потребности в систематической двигательной активности. Хореография является мощнейшим источником художественно-эстетического развития ребенка, формирует и разносторонне развивает его. Интеграция различных видов хореографии является перспективным направлением и современным научным подходом в вопросах интериоризации художественно-эстетического развития, так как она аккумулирует и согласовывает различные направления не только танца, но и психологии, педагогики и других наук.

Обобщая вышесказанное нужно выделить необходимость интеграции педагогической науки, психологии и искусства в контексте гуманистической парадигмы образования, которая направлена как на освоение традиционных духовных ценностей, так и на активизацию способностей личности к самоактуализации в информационном обществе, при этом искусству, в этой триаде, должна отводиться особая роль. Этот процесс может выступать сильнейшим драйвером современных тенденций в образовании.

Высказывание ирландского писателя и поэта О. Уайльда о том, что «Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими мы, благодаря ему, становимся» очень точно определяет преобразующее качество искусства в вопросах развития личности и общества в том числе.

Инновационные подходы в развитии творческой личности в арт-педагогике средствами хореографии становятся востребованными благодаря широкой палитре инструментария, вариативности моделирования различных по форме и содержанию обучающим и развивающим программам.

Французский танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный режиссёр, один из крупнейших хореографов XX века Морис Бежар: «Танец — это способ достичь красоты, владеть каждым мускулом и направлять его к счастью».

В связи с этим целью исследования является изучение аспектов, связанных с особенностями процесса развития творческих способностей средствами хореографии на принципах интериоризации и экстериоризации; научное обоснование формирования творческого потенциала ребенка средствами различных видов хореографического искусства в интеграции с танцевальной арт-терапией, что подтолкнуло нас более детально и внимательно рассмотреть предпосылки использования принципа интериоризации и экстериоризации в области обучения хореографии, процесс интеграции различных видов танцевального искусства с целью формирования целостной, разносторонне развитой личности. Обосновывая перспективы исследования танцевальной арт-терапии и ее дальнейшего использования как целесообразного и эффективного средства формирования и развития творческой личности выявляется необходимость в подготовке профессиональных кадров рассматриваемой области.

В процессе предварительного моделирования использования инновационных подходов развития творческой личности средствами хореографии необходимо проделать существенную предварительную работу, которая заключается в следующих аспектах:

- рассмотреть полифункциональные возможности хореографии в контексте формирования и развития творческого потенциала личности;

- научно обосновать использование инновационных подходов в формировании и развитии творческого потенциала личности ребенка на занятиях хореографией на принципах ин-

териоризации и экстериоризации и в интеграции с различными видами танца и арт-терапией;

– изучить специфику использования инновационных подходов в методическом обеспечении танцевальной арт-педагогике;

– спрогнозировать, а затем проанализировать и верифицировать результаты влияния хореографии в процессе развития творческих способностей личности на принципах интериоризации и экстериоризации и в интеграции с различными видами танца и арт-терапией.

Считаем важным отметить, что формирование и развитие творческого потенциала ребенка имеет фундаментальное значение для будущего любой страны. Снижение культурно-образовательного уровня населения привело значительным изменениям в системе духовно-нравственных, интеллектуальных ценностных ориентиров, что оказывает негативное воздействие на общество в целом особенно на потенциал подрастающего поколения. Нарушение соответствия между рациональным и эмоциональным развитием человека привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя. Особенно сильную эмоциональную и психологическую нагрузку испытывает детский организм, который, как правило, очень восприимчивый. В связи с этим одной из принципиальных особенностей современного образования является постоянное и глубокое внимание к проблемам творческого потенциала и его развития, приобщения подрастающего поколения к созиданию прекрасного вокруг себя через мир литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности. Повышение роли ценностей художественно-эстетического образования связывается с

преподаванием изобразительного искусства, музыки, мировой художественной культуры, хореографии, медиа-образования, разработки факультативных курсов художественно-эстетической направленности, с деятельностью кружков, а также с совершенствованием форм дополнительного художественно-эстетического образования. Отмечается возрастание социальной роли личности как носителя национальной художественной культуры и значение художественного образования педагогов. При этом основной их функцией признаётся ориентирование ребенка «на развитие через искусство» [59].

Неоценимый вклад в становление научного подхода развития творческих способностей в контексте педагогики искусства внес швейцарский педагог, композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950 г. г.) (рисунок 12).

Рисунок 12 — Эмиль Жак-Далькроз

Система ритмической гимнастики Э. Жака-Далькроза и в настоящее время поражает своей детальной проработанностью и четкой структурой по отношению к другим более современным методикам и комплексам. В основу данной теории положено понятие ритма как универсального начала, творящего и организующего жизнь во всех ее проявлениях и формах. Ритм воздействует на человека в целом, равным образом воспитывая и формируя его тело, душу и дух. В данном случае уместно провести параллель с пониманием эстетики и творческого потенциала в Древней Греции. В оркестрике, синтетичном искусстве древних греков, особенно привлекательной казалась пластическая реализация музыки, непосредственное слияние тела и Я с музыкой, что говорило о разносторонне развитой личности, способной понимать и создавать прекрасное. Несомненным достоинством ритмической гимнастики Далькроза является приоритет пластической и музыкальной импровизации — как способа развития творческих способностей и воспитания в учениках творящего начала [15].

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью использования инновационных подходов и технологий в процессе формирования и развития творческой личности, которая формируется и развивается в условиях, как положительных, так и негативных факторов, оказывающих действенное влияние на все аспекты жизнедеятельности человека. Анализ психолого-педагогической литературы в области научно-педагогической теории и практики показал, что хореография в интеграции с танцевальной арт-терапией на принципах интериоризации и экстериоризации способны оказать эффективное и многогранное воздействие на развитие творческого потенци-

ала личности, которые могут выступать как методическое обеспечение в танцевальной арт-педагогике.

Описательный метод и анализ научной и методической литературы в данной области стали основными методами исследования, которые дали нам возможность, во-первых, сформировать достаточно широкий спектр влияния хореографии и танцевальной терапии на личность, а во-вторых, определить и сфокусировать их качественно значимые и существенные аспекты в методическом обеспечении арт-педагогике. Материалом для анализа явились книги, публикации, учебные и учебно-методические пособия отечественных и зарубежных специалистов по использованию возможностей хореографического искусства в интеграции с танцевальной терапией на формирование творческой личности.

Рассматривая инновационные подходы в формировании и развитии творческого потенциала личности средствами танцевальной арт-педагогике, мы разделяем мысль исследователей А. В. Морозова и Г. Г. Никифоровой, о пересмотре самой концепции организации учебно-познавательной деятельности обучающихся и руководства как одной из важнейших тенденций инновационной подготовки специалиста в вузе. Перенос акцента с обучающей деятельности на преобразовательную, реализация принципа инновационности, открытости будущего специалиста культуре и обществу, введение полифонии профессиональной деятельности – являются наиболее важными и востребованными элементами подготовки в системе современного образования. При этом, диалогизм и полифония выступают как структурообразующие начала инновационной деятельности [32]. Мы полагаем, что данное утверждение можно результа-

тивно и эффективно использовать в плане методического обеспечения в различных видах арт-педагогике, в том числе, танцевальной.

Многие ученые и педагоги-исследователи утверждают, что способности не даются человеку с рождения в готовом виде. Они не являются врожденными свойствами человека, не передаются по наследству. Поэтому наша задача заключается в изучении и использовании больших возможностей искусства в целом и танца в частности на развитие творческого потенциала личности. Комплексное воздействие на личность всех перечисленных частей в структуре арт-педагогике будет являться эффективным и универсальным методическим обеспечением готовым к постоянной трансформации в соответствии с возникающими условиями и обстоятельствами.

На наш взгляд ключевым фактором успешного решения перечисленных задач является принцип интериоризации. Одним из первых ученых, который сформулировал определение данного понятия стал французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм, который понимал интериоризацию как процесс социализации индивида через освоение идеологии общества. В трудах Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, Дж. Брунера и ряда других современных психологов это понятие рассматривается с других ракурсов.

Интериоризация (от лат. interior внутренний) — формирование внутренней структуры психики человека посредством усвоения структур внешней социальной деятельности. Понятие введено французскими психологами Пьером Жане, Жаном Пиаже, Анри Валлоном, используется в психоанализе при объяснении перехода структуры межиндивидуальных отношений

внутри психики и формирования бессознательного (индивидуального или коллективного), которое в свою очередь определяет внутренний план сознания.

В отечественной психологии стоит выделить теорию Л. С. Выготского, в которой интериоризация выступает как становление подлинно человеческой формы психики благодаря освоению индивидом человеческих ценностей, т.е. по самой своей сути культурная форма поведения оказывается результатом «вращения» первоначально внешней, социальной, интерпсихической формы поведения.

В последующем процесс интериоризации был изучен доктором педагогических наук по психологии П. Я. Гальпериным, который утверждал, что внешние действия никогда целиком во внутренний план не переносятся.

По мнению академика А. Н. Леонтьева, интериоризация сопряжена со своей противоположностью — с экстериоризацией (франц. *exteriorisation* — проявление, от лат. *exterior* — наружный, внешний), т. е. с процессом перехода внутренних умственных действий в развернутые внешние предметно-чувственные действия. «Чтобы построить у ребенка новое умственное действие, например, то же действие сложения, его надо предварительно дать ребенку как действие внешнее, т. е. экстериоризовать его. В этой экстериоризованной форме, в форме развернутого внешнего действия, оно первоначально и формируется. Лишь затем, в результате процесса постепенного его преобразования — обобщения, специфического сокращения его звеньев и изменения уровня, на котором оно выполняется, происходит его интериоризация, т. е. превращение его во

внутреннее действие, теперь уже полностью протекающее в уме ребенка» [10].

Выдающийся советский психолог, философ и один из создателей деятельностного подхода в психологии С. Л. Рубинштейн писал: «Всякая внешняя материальная деятельность человека уже содержит внутри себя психические компоненты (явления, процессы), посредством которых осуществляется ее регуляция. Нельзя, сводя действие человека к одной лишь внешней исполнительной его части, вовсе изъять из внешней практической деятельности человека ее психические компоненты и вынести «внутренние» психические процессы за пределы «внешней» человеческой деятельности — как это сознательно или бессознательно, эксплицитно или имплицитно делается, когда утверждают, что психическая деятельность возникает в результате интериоризации внешней деятельности. На самом деле, интериоризация ведет не от материальной внешней деятельности, лишенной внутренних психических компонентов, а от одного способа существования психических процессов — в качестве компонентов внешнего практического действия — к другому способу их существования, относительно независимому от внешнего материального действия» [49].

Несмотря на существенные расхождения в определении такого понятия как интериоризация, их, по нашему мнению, объединяет одно важное качество, что любая деятельность или воздействие отдельного человека или общества способно влиять на глубинные психические процессы личности, преобразуя их и если инструментом в данном случае выступает искусство, то можно добиться многогранного и положительного эффекта.

Отечественные исследователи утверждают, что воспитание творческой личности заключается в развитии ее интеллекта и одаренности. Современная система образования не направлена на развитие одаренности у детей, но тем не менее в школьной практике немало примеров, когда учителя стремятся к развитию инициативы у учеников, поощряют их стремление к высказыванию собственного мнения [1].

По нашему убеждению, хореография может выступать одним из универсальных средств формирования и развития творческого начала личности на каждом этапе ее развития, а интеграция искусства хореографии в комплексе с танцевальной арт-терапией способна выступать как эффективный инновационный подход в процессе формирования и развития творческого потенциала личности в контексте научно-методического и практического обеспечения в арт-педагогике.

Само слово *integration* означает восстановление, восполнение, *integrer* – целый, принято к употреблению в двух значениях:

- объединение в целом каких-либо частей, элементов;
- процесс взаимного приспособления и объединения.

Очевидно, что в данном сочетании заложен огромный потенциал положительного и многогранного влияния на физический, эмоциональный и интеллектуальный потенциал личности. Комплексное воздействие на слуховое, визуальное, физически-эмоциональное состояние личности, которое обусловлено самой сутью искусства хореографии и танцевальной арт-терапии, позволяет решить проблему телесного «панциря», о котором писал всемирно известный австро-американский учёный Вильгельм Райх, разработавший в свое время телесно-

ориентированный психоанализ. Любой вид хореографии это, прежде всего, музыка, которая обладает колоссальным воздействием на духовные, эмоциональные и физические качества и творческие возможности личности. Многочисленные исследования в данной области неоднократно и убедительно доказали положительный эффект полигамного воздействия музыки на человека.

Хореография и танцевальная терапия в структуре арт-педагогике позволяет создать разноплановый инструментарий в интеграции не только с различными стилями танца, но и с другими видами искусства, которые будут способствовать раскрытию новых знаний и возможностей человека о себе. Выбор какого-то определенного из них зависит от многих причин (физические, психические и эмоциональные особенности личности). Уникальность каждого человека заложена природой, поэтому необходим индивидуальный подход в использовании средств и формы занятий, позволяющим ярче проявлять свою индивидуальность и в своей деятельности стремиться к категории прекрасного. Только в этом случае существует большая вероятность выявить, развить и скорректировать не только физические, но и эмоциональные качества личности. Понимание физических и психических особенностей возраста позволяет заложить фундамент здоровой и творческой личности, что является приоритетной задачей общества в целом.

Хореография приобретает широкое распространение в практике современного дополнительного образования и вводится в учебно-воспитательный процесс. Это связано с внедрением педагогических инноваций в систему художественно-эстетического развития детей в учреждениях дополнительного

образования и культуры, интеграцией областей программ дополнительного образования, с реализацией интересов детей в области художественно-эстетической культуры, с удовлетворением их природной двигательной активности. Хореография является мощнейшим источником художественно-эстетического развития ребенка, формирует и разносторонне развивает его. Интеграция различных видов хореографии является перспективным направлением и современным научным подходом в вопросах интериоризации художественно-эстетического развития и формирования творческого потенциала ребенка, так как она аккумулирует и согласовывает различные направления не только танца, но и психологии, педагогики и других наук.

Значительный здоровьесберегающий и социализирующий потенциал искусства и творческой личностной активности обуславливает широкую применимость технологий арт-терапии и арт-педагогики, возможность достижения разных положительных эффектов, с одной стороны, и значительную сложность разработки концепций и конкретных методических рекомендаций, с другой стороны. Развитие этих научно-практических дисциплин в нашей стране и за рубежом требует решения таких актуальных задач, как: определение их идейной, методологической платформы; формирование стратегии их развития как системы услуг для разных групп населения; разработка организационных форм и инструментального, технологического обеспечения арт-терапевтической и арт-педагогической деятельности; укрепление ее научно-исследовательской, доказательной базы [2]. Мы согласны с тем, что современный образовательный процесс должен быть

направлен не только на освоение эмоционально-ценностного опыта, обеспечение относительной адаптированности личности к социальной и природной сфере, но также способствовать самореализации и раскрытию духовного потенциала личности [32].

Беря во внимание точки зрения ученых, мы считаем, что использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции и коррекции эмоционального и физического состояния личности дает возможность выявить и развить творческие способности, а также эффективно корректировать и улучшать психическое, умственное и физическое развитие личности.

2.3 Особенности использования полифункциональности хореографии в мультимодальных технологиях арт-педагогике

Мы считаем логичным и перспективным, внедряя инновационные подходы в развитии творческой личности средствами хореографии, максимально эффективно использовать мультимодальные арт-технологии. Стоит отметить, что данный вид технологий может использоваться и комбинироваться в различных по форме и содержанию блоках в основе которых может использоваться одно или несколько видов искусств, которые могут оказать действенную помощь в решении психолого-педагогических задач.

Мультимодальные арт-технологии — это совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих проявлений человека осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов, восстановить саморегуляцию организма, его целостность и воссоединится со своим творческим «Я», развить креативность.

Основным инструментарием арт-технологий выступают: ритм, звук, цвет, фонетическое созвучие, слово, движение.

В настоящее время арт-технологии реализуются в таких направлениях как: танцевально-двигательная технология, визуальная арт-технология (рисунки, лепка, коллажирование, песочная технология, ландшафтная арт-технология), музыкальная технология, драма-технология, нарративная (связанная с созданием текстов) технология (сказкотерапия).

Танцевально-двигательная арт-технология, по нашему мнению, является наиболее действенным и эффективным инновационным направлением психолого-педагогического сопровождения процесса социализации и разностороннего развития личности, что очень важно, в любом возрасте. Также танцевально-двигательная арт-технология может применяться при работе с детьми в целях оптимизации процесса адаптации к окружающему миру. Неоспоримым достоинством танцевально-двигательной арт-технологии является то, помимо движения, для расширения и обогащения творческого и эмоционально выразительного мира ученика используют разные понятия: пространство, время, вес и т. д.

Использование танцевально-двигательных технологий невозможно без музыки, влияние которой на человека сложно переоценить. **Музыкальные арт-технологии** — это приемы целенаправленного использования специфических и способы особенностей эмоционально-психологического воздействия музыки на человека. Многогранное воздействие музыки в качестве слушателя и исполнителя в интеграции с другими технологиями способно эффективно решить многие педагогические задачи, связанные с образованием, воспитанием и развитием личности.

Изобразительные арт-технологии, которые основаны на использовании разных средств и материалов для изобразительного творчества, позволяющих включаться в занятия рисунком, живописью, лепкой, фотографией, художественной анимацией, создавать коллажи и композиции из предметов (ассамбляжи и инсталляции), используются в качестве инструмента, способствующего свободному выражению своих эмоций, чувств и мыслей, позитивной социальной адаптации средствами моделирования «своего безопасного мира» и выражения отношения к окружающей действительности. Рисунки, коллажи, скульптуры из глины, теста и пластилина являются прямыми сообщениями бессознательного, которые символически выражаются в продуктах творчества могут помочь в коррекционной работе, выявлении и развитии потенциальных творческих возможностей личности, но при этом важно проводить глубокий анализ результата творческого продукта. Изобразительные арт-технологии включают в себя рисуночные техники, лепку, коллажирование, песочную и ландшафтную арт-технологии.

Театральная педагогика — междисциплинарное направление, появление которого обусловлено рядом социокультурных и образовательных факторов, в процессе реализации которого формируется культура чувств, способность к общению, овладение своим телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитывается чувство меры и вкус, которые необходимы человеку для перспективного успеха в любой сфере деятельности.

Кукольная арт-технология направлена на расширение ролевого репертуара и ролевой гибкости участников, может использоваться в разных

видах арт-технологий: драма-технологии, сказочной, ландшафтной, песочной и др.

Формы реализации сказочной арт-технологии:

1 Использование сказки как развернутой метафоры (Текст и образы сказки являются материалом для свободных ассоциаций импровизаций на ее главную тему).

2 Рисование (коллажирование, лепка, аппликация) по мотивам сказки.

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажей сказки с поиском альтернативных моделей решения сказочных ситуаций.

4 Драматизация эпизодов сказки (проигрывание эпизодов (со словами и без слов) предоставляет возможность ребенку почувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и отреагировать свои истинные эмоции).

5 Творческая работа по мотивам сказки (реализация этого приема способствует развитию креативности как способности

адекватно реагировать на неожиданные, противоречивые или экстремальные ситуации)

В рамках мультимодальных технологий, реализуемых в структуре артпедагогики, особое место занимает такое универсальное понятие как ритм. В искусстве велика и разнообразна роль ритма. Высказывание американской писательницы Майи Энджелу о том, что «Все во вселенной ритмично. Все танцует» как нельзя лучше объясняет всеобъемлющее значение ритма, которому не уделяют достаточного внимания специалисты.

Рассматривая и изучая данную область необходимо понимать значение следующих терминов.

Ритм — это упорядоченность, чередование каких-либо элементов, происходящее с определённой последовательностью, частотой.

Ритмология — учение об организации человеческой жизнедеятельности. Биологические ритмы или биоритмы — это более или менее регулярные изменения характера интенсивности биологических процессов. Способность к таким изменениям жизнедеятельности передается по наследству и обнаружена практически у всех живых организмов.

Каждая из арт-технологий так или иначе связана с определённой ритмической организацией и, таким образом, может прямым или косвенным способом воздействовать на психофизиологию человека.

Несмотря на то, что определение ритма дал древнегреческий философ Аристотель, наибольшее влияние на использование многогранных качеств этого феномена в плане разностороннего развития и воспитания личности оказал Эмиль Жак Далькроз.

Система музыкального воспитания Эмиля Жака-Далькроза, которого называли как «Пророк ритма», «музыкальный Песталоцци», продолжает оказывать значительное влияние и активно используется, музыкантами, хореографами и представителями различных видов искусства.

К созданию своего направления Далькроза подтолкнуло пребывание в Алжире, где он был поражен великолепной координацией движений, свойственной коренным жителям страны, и их блистательным исполнением изощреннейших ритмических построений. Эти впечатления стимулировали поиски рациональных методов обучения сольфеджио (простукивание, прохлопывание ритмических рисунков), что со временем привело к созданию авторской системы, поначалу получившей название ритмической гимнастики.

Ритм у Далькроза перерастает свое «узкоцеховое» музыкальное значение, становясь универсальным символом всеобщей упорядоченности и организованности. Упражнения на телесное переживание музыки, первоначально имевшие исключительно прикладную цель — помочь будущим музыкантам в освоении музыкального ритма, — превращаются в жизнестроительный эксперимент, призванный преобразовывать мир и создать «нового человека».

Организация учебного процесса в Хеллерау была детально продумана. В учебный план входили следующие дисциплины: ритмическая гимнастика, сольфеджио, импровизация, дыхание, анатомия, гимнастика, хор, танец или пластика.

На фоне различных пластических школ и учений начала XX века система Э. Жака-Далькроза выделяется своей детальной проработанностью и четкой структурой. В ее основу по-

ложено понятие ритма как универсального начала, творящего и организующего жизнь во всех ее проявлениях и формах.

Человек, способный пронизать ритмическим свою жизнь и свое тело, приобщается к глубочайшим тайнам мироздания и приобретает невиданное могущество.

Ритм воздействует на человека в целом, равным образом воспитывая и формируя его тело, душу и дух.

Цель системы Далькроза — это система «одухотворенных телесных упражнений». привести человека к самопознанию, к ясным представлениям о своих силах и творческих возможностях, помочь избавиться от физических и психологических комплексов и зажимов, обрести радость жизни, и все это, благодаря воспитанию собственного ритмического разума, воли и самообладания.

Помимо решения общеэстетических, воспитательных, гигиенических, терапевтических задач упражнения ритмической гимнастики готовят к работе во всех сферах искусства, поскольку в основе любой из них лежит ритм. Помимо решения общеэстетических, воспитательных, гигиенических, терапевтических задач упражнения ритмической гимнастики готовят к работе во всех сферах искусства, поскольку в основе любой из них лежит ритм.

Тело должно стать инструментом, способным без участия сознания откликаться на все события музыкальной ткани. Добившись путем длительных специальных упражнений автоматизма реакций тела, человек освобождается для задач более высокого уровня, связанных с эмоциональной и образной выразительностью. Технический тренинг, дисциплина движений развивают память тела.

Альфа и омега системы ритмической гимнастики — шаг. Французское выражение *faire las pas* в буквальном переводе означает делать шаги, то есть одновременно структурировать и время, и пространство. В системе Далькроза тело учится реагировать на все аспекты метроритмической организации, акцентуацию, паузы, звуковысотность, модуляционные процессы, агогику и динамику, темп, особенности интонирования и фразировки. Для пластического воплощения выражения музыкальной ткани в системе ритмической гимнастики существует специальный термин: реализация. Музыкальная ткань переживается (охватывается телом более полно), что позволяет говорить о подлинной «жизни с музыкой, жизни в музыке».

Движения учеников не копируются с преподавательских, а строятся исходя из своих собственных мышечных ощущений, в свою очередь обусловленных музыкальной формой. Работа ведется без зеркала. Только собственное мышечное чувство корректирует жест.

Большое значение Далькроз придает пластической и музыкальной импровизации — как способу развития творческих способностей и воспитания в учениках творящего начала. Изначально на ритмических занятиях звучала по преимуществу музыка, импровизируемая педагогом. Это обеспечивало необходимый эффект новизны и непредсказуемости, стимулируя развитие способности мгновенно реагировать на звучащий материал.

Далькроз настаивает: нельзя требовать от ребенка за инструментом, чтобы он выразил то, что в действительности еще не прочувствовал и не пережил, это приучает ко лжи. Поэтому

начинать музыкальное образование следует с воспитания чувств, а не с постановки руки [15].

В этом контексте очень важными и функциональными субъектами мультимодальных технологий будут выступать процессы комбинирования и вариативности, которым стоит уделить особое внимание на изучение и анализ результатов.

Мы согласны с определением ученых, что комбинирование это одна из стратегий творческого мышления, предполагающая сочетание данных элементов в новые более или менее необычные комбинации. Занимаясь подбором определенных черт, художник производит его сознательно, руководствуясь замыслом. Комбинирование как возможность систематизировать процесс перебора вариантов — суть метода морфологического анализа, разработанного в 30-е годы швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки. В основе метода — выбор важнейших характеристик будущего объекта или технологии и их систематизированный перебор. Новое сочетание этих характеристик позволяет получить новый объект или новое свойство (Л. И. Шрагина). Для творческого процесса в педагогической деятельности средствами различных видов искусств мы видим процесс комбинирования одним из важнейших и ключевых звеньев технологической цепочки, которая взаимосвязана с таким понятием как вариативность.

Отечественными и зарубежными учеными понятие вариативность рассматривалась в различных контекстах. **Вариативность** — общая творческая способность, позволяющая выделять множество разнообразных оригинальных способов решения проблем как практического, так и теоретического плана, генерировать большое количество различных идей. В основе

функционирования данной способности лежат: аналитические компоненты мышления; дивергентное мышление (Дж. Гилфорд) — продуктивное мышление, направленное на возможность получения целого веера правильных решений проблемы (в отличие от конвергентного мышления, стремящегося к единственному правильному варианту решения); свойства дивергентного мышления — беглость и гибкость, определяющие богатство и разнообразие идей, ассоциаций, логических связей. (Г. И. Вергелес)

Приведенные в нашем исследовании инновационные подходы к формированию и развитию творческого потенциала личности на основе комбинирования и вариативности говорят о том, что в настоящее время, несмотря на достаточную разработанность, специфика и особенности психологии творчества и его процессов в условиях воздействия различных видов искусств и хореографии, в частности, продолжает оставаться актуальной областью изучения такого объемного феномена как арт-педагогика и ее методического обеспечения в условиях гуманизации современного образования.

Одним из универсальных и перспективных средств разностороннего развития личности в условиях дополнительного образования может выступать область хореографии, в особенности если комплексно использовать различные стили, направления, реализуя в данном контексте возможности и инструментарий танцевально-двигательной терапии.

В современных условиях система дополнительного образования активно осуществляет переход на качественно новый современный уровень функционирования, интеграцию инновационных и традиционных методов и форм обучения, внедрение

прогрессивных технологий и оборудования. Учреждения дополнительного образования по своей сути являются инновационными, т.к. творческая деятельность в их стенах предполагает постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов и методов воспитания и формирования многогранной и разносторонне развитой личности.

Процесс использования арт-терапии в целом и танцевально-двигательной в частности осуществляется в ряде научных исследований в России и за рубежом. Анализ научно-педагогической литературы показал, что научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт, который может быть использован в формировании системы инновационной деятельности в системе дополнительного образования с учетом особенностей и тенденций развития танцевально-двигательной терапии.

Развитие арт-терапии как научно-практической дисциплины в нашей стране и за рубежом ознаменовано укреплением ее позиций в качестве необходимого компонента деятельности различных медицинских, социальных, образовательных учреждений. Совершенствуется научно-методическая база арт-терапии. Регламентируются ее процедуры и программы лечебно-профилактической и реабилитационной направленности, предназначенные для разных категорий больных и здоровых людей. Возрастают требования к доказательной базе и эффективности арт-терапии, подготовке специалистов, способных оказывать профессиональные арт-терапевтические услуги.

Различные школы психоанализа, развивавшиеся во второй половине XX в., — не только классический психоанализ, но и теория объектных отношений, юнгианский анализ,

постюнгианский подход и другие – внесли заметный вклад в совершенствование теории и техник арт-терапии. Развитие иных направлений психотерапии в этот период, таких как гуманистический клиент-центрированный (Н. Роджерс), феноменологический

(М. Бетенски), гештальт-терапевтический (Дж. Райн) и другие подходы привели к существенному укреплению позиций арт-психотерапии как одной из форм реализации здоровьесберегающего потенциала изобразительного творчества. В дальнейших исследованиях способности к творчеству и разностороннему развитию разрабатывалась с позиций различных психологических теорий. Так, например, представители психоанализа

(З. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. Юнг и др.) связывали творчески проявления с детскими переживаниями комплексов, с сублимацией психической энергии в творчество (З. Фрейд), преодолением комплекса недостаточности («неполноценности») (А. Адлер), действием архетипов коллективного бессознательного [66]. В отечественных исследованиях психологии творчества (Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон и др.), способностей к творчеству обосновывалось значение изучения произведений искусства, его выразительных средств как психологического инструмента формирования творческой личности, её культурного сознания и самосознания. Исследователи справедливо полагали, что в основе способности к художественному творчеству лежит качество тонко развитого восприятия. Подробный анализ литературы, посвященной различным аспектам музыкотерапии, представлен в работах Л. С. Брусиловского, В. Ю. Завьялова, К. Швабе и др.

Музыкотерапия может служить вспомогательным средством установления контакта между психологом и клиентом и средством, облегчающим эмоциональное самовыражение в процессе коррекционной работы средствами танцевально-двигательной терапии.

В разные временные периоды танцевально-двигательной терапией придавалось огромное значение как средству разностороннего развития, гармонизации личности (Б. Бегак, И. Ф. Гончаров, Б. К. Григорович, Л. А. Клыкова и др.). По мнению исследователей, эффективность произвольных движений проявляется в формировании художественно-эстетической культуры личности (Л. С. Выготский, Ю. И. Громов, Э. Ж.-Далькроз, А. Б. Есин, Л. П. Сербина, А. Хекелманн др.). Рассматривалась хореография как часть общеобразовательного процесса (В. П. Геращенко, В. И. Уральская и др.), как практическая эстетическая деятельность (Е. В. Николаев, А. М. Мессер, Е. Б. Юнусова и др.), как средство формирования психического строя человека (Ю. М. Лотман, А. И. Воронина, С. В. Филатов и др.)

Вместе с тем, научные исследования, посвященные использованию инновационных технологий в форме танцевально-двигательной терапии как средства разностороннего развития личности, малочисленны, фрагментарны, не отражают системного видения этой проблемы.

Актуальность нашего исследования обусловлена наличием противоречий:

– между общественно-государственной потребностью в доступном дополнительном образовании, ориентированном на воспитание и просвещение, позволяющем формировать разно-

стороннее мышление личности, ориентированной на здоровый образ жизни, готовой к участию социальной и экономической жизни и недостаточной разработанностью на теоретическом и практическом уровнях педагогических способов решения данной проблемы;

– между потребностью в содержательно-методическом обеспечении разностороннего развития детей средствами танцевально-двигательной терапии в дополнительном образовании и недостаточной разработанностью соответствующих учебно-методических материалов и отсутствием специалистов данной области;

– между объективной потребностью в инновационной методике танцевально-двигательной терапии с целью разностороннего развития детей в дополнительном образовании и недостаточностью её технологического обеспечения.

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, которая заключается в изменении классического подхода к реализации образовательного процесса по хореографическим дисциплинам с комплексом методик танцевально-двигательной терапии в дополнительном образовании посредством научного обоснования его развивающей направленности, отраженной в соответствующей инновационной методике.

Для выполнения цели исследования необходимо решение следующих задач:

– проанализировать научно-педагогическую литературу по проблеме исследования;

– разработать и апробировать программу по использованию танцевально-двигательной терапии в дополнительном образовании;

– разработать методические материалы по использованию инновационных технологий танцевально-двигательной терапии в дополнительном образовании.

Проблемой разностороннего развития личности средствами танцевально-двигательной терапии в интеграции с различной творческой деятельностью мы занимаемся в течении продолжительного времени и пришли к следующему выводу, что нам необходимо усовершенствовать систему диагностики развития и оценки полученных результатов, налаживать более тесные контакты с представителями различных видов искусств. Наши наработки в этом направлении апробируются и внедряются в творческие коллективы, учреждения дополнительного образования России и Казахстана.

На наш взгляд, изучение социально-психологических характеристик влияния танцевально-двигательных двигательной терапии на личностные особенности и межличностные коммуникации позволяет грамотно использовать танец в социальной, социально-психологической и коррекционной работах работе специалистами разного уровня и профиля. Мы полагаем, что интеграция различных видов арт-терапии будет способствовать более эффективному и долгосрочному результату развития ребенка. Музыкаотерапия, например, может служить вспомогательным средством установления контакта между арт-терапевт-клиент и средством, облегчающим эмоциональное самовыражение в процессе коррекционной работы средствами танцевально-двигательной терапии.

Танцевальная терапия многогранно воздействует на человека, что обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно, танец помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. Организуя самостоятельную деятельность обучающихся, в которой каждый может реализовать свои способности и интересы, педагог создает «развивающую среду». Его главной задачей становится мотивировать обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности.

Реализация поставленных целей в танцевальной терапии достигается с помощью следующих методических приемов:

- использование преимущественно спонтанного, неструктурированного танца для самовыражения и выражения отношений;

- целенаправленный выбор музыки (как терапевтом, так и самими участниками);

- кинестетическая эмпатия;

- ритмическая синхронизация;

- экспериментирование с движением;

- работа с «мышечным панцирем»;

- целенаправленный выбор темы танцевального упражнения;

- обратная связь [59].

Хореографическое искусство, несомненно, является одним из наиболее эффективных и полифункциональных видов арт-терапии, которое приобрело новый смысл, новую роль — танцевально-двигательная терапия. Это совершенно уникаль-

ное и эффективное явление в современной психотерапии, в котором движение и танец способствуют развитию как физической, так и эмоциональной интеграции индивида.

Беря во внимание точки зрения ученых, мы считаем, что психотерапевтическое использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности дает возможность выявить творческие способности, а также эффективно корректировать и улучшать психическое, умственное и физическое развитие личности. Психокоррекционное воздействие танцевальной терапии основано на важной роли в жизни человека его собственного тела, которое является основным средством познания и выражает нашу суть [70].

Танцевально-двигательная терапия базируется на признании того, что тело и психика взаимосвязаны: изменения в сфере эмоциональной, мыслительной или поведенческой вызывают изменения во всех этих областях. Тело и сознание рассматриваются как равноценные силы в интегрированном функционировании.

Большой интерес представляют попытки некоторых арт-терапевтов расширить границы своих исследований за счёт использования нейропсихологических данных, представлений психосоматической медицины, данных о психологии восприятия визуальных образов и физиологии эмоций, некоторых положений теории привязанности, а также результатов изучения плацебо-эффекта.

Критериями личностного развития воспитанника средствами танцевально-двигательной терапии являются следующие новообразования:

- переход к новым способам деятельности и формам поведения;
- рост уровня активности, самостоятельности, самоорганизации, самореализации;
- развитие физического потенциала, физиологических функций организма;
- развитие уверенности в себе, предотвращение различных психологических комплексов, мышечных зажимов [60].

Учет педагогом особенностей танцевально-двигательной терапии, соблюдение коммуникативных и предметных условий ее применения создает педагогическое пространство, адекватное для развития творческой индивидуальности.

Следующий мультимодальный блок, который мы рассматриваем как один из эффективных и перспективных по своему потенциалу, представляет из себя интегративную связь музыки и движения, а именно орф-педагогика и музыкальное движение.

Орф-педагогика — это воспитание и обучение через искусство и творчество, основанное на связи музыки, движения и речи. Эта креативная педагогика позволяет развивать не только музыкально-двигательные способности детей (петь, лучше чувствовать своё тело, танцевать, играть на инструментах), но и полноценно развивать личность ребёнка, раскрывать внутренний потенциал.

Основателем этого направления стал немецкий композитор и педагог Карл Орф (1895–1982). Он известен по сценической кантате «Carmina Burana» (1937). Композитор ввел термин «элементарное музицирование», то есть процесс, состоящий из нескольких элементов: пение, импровизация,

движение и игра на инструментах. Карл Орф разработал детские песенки, пьесы и упражнения.

Особенностью классического орф-занятия является движение и музицирование на орф-инструментах. В настоящее время Орф-подход используется во всём мире для обучения людей в естественной и непринуждённой обстановке, начиная от детей грудного возраста до преклонных лет. Эти занятия затрагивают многие аспекты психического развития. Детям с различными отклонениями эти занятия могут помочь в развитии речи, коммуникативных способностей, внимания, концентрации, мелкой и крупной моторики. А самое важное, что урок строится «здесь и сейчас», в зависимости от индивидуальных потребностей детей, от эмоционального состояния.

Приоритетными задачами данного подхода являются:

- научиться играть и петь, лучше осознавать свое тело (лучше им управлять);
- понять определенные закономерности музыки;
- тренироваться в концентрации внимания, улучшать память, ориентироваться в пространстве и времени;
- учиться абстрактно мыслить и узнавать разные эмоции, общаться с другими детьми;
- знакомиться с различными культурами через музыку и движение.

Занятие состоит в основном из движения и танца. Активные упражнения подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений. Особо стоит выделить следующие типы заданий:

- проживание музыки через движение;

- звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки и др.);
- пение, с использованием лучших образцов народной культуры;

- речевые упражнения (развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов).

Орф-подход переводит наше внимание со смысла слов на музыкальность и красочность их звучания. На уроке используются три варианта речевого текста: на родном языке, на языках других культур, на выдуманном языке);

- поэтическое музицирование (это помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки);

- игра на музыкальных инструментах (дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля);

- театр (для того, чтобы объединить воедино все перечисленное ранее: воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре).

Какие инструменты используются на орф-уроке?

- барабаны и ударные инструменты (джембе, маракас, пандейра, деревянная коробочка, реко-реко);

- ксилофоны;

- звучащие жесты (body percussion) - это техника ритмической игры на собственном теле: хлопки, щелчки, притопы;

- в качестве музыкальных инструментов используются шары, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки и т.п. – практически любые предметы.

Главными принципами обучения являются:

- 1 Обучение нужно для развития.

2 Движение, звук, речь, пение вначале неразделимо связаны и только потом очень постепенно разделяются.

3 Процесс важнее результата.

4 Практика важнее теории (нот).

Специалисты часто орф-уроки дополняют академическое образование, либо предваряют его, готовят к нему. Податливый материал для занятий побуждает детей фантазировать, сочинять и импровизировать. Таким образом, на музыкальных занятиях достигается цель развития творческого начала ребенка.

На музыкальных занятиях с Орф-подходом создается атмосфера игрового общения, где каждый ребенок наравне с взрослым может проявить свою индивидуальность. Единая структура занятий помогает детям хорошо ориентироваться в новом материале, творить, создавать образы и радоваться успехам. Воспитанники учатся общаться со сверстниками, у них повышается психическая активность, развивается эмоциональная сфера [16].

Для того чтобы успешно использовать в своей практике метод музыкального движения необходимо ознакомиться с онтологией этого уникального феномена.

Дункан открыла людям танец в чистом виде, построенном по метафизическим законам чистого искусства. В гармоническом искусстве танца Айседоры Дункан стремление к гармонии и красоте выражено в идеальной форме (*гармонический канон, полифоническая композиция и художественная сверхзадача*). Отталкиваясь от музыки, она пришла в движении к гармоническому канону, и именно поэтому стала глав-

ной и единственной основоположницей всего танцевального модерна.

Дункан добилась идеального соответствия эмоциональной выразительности музыкальных и танцевальных образов. Это был новый подход к искусству танца, новый метод творческого выражения, который находился за пределами эстетических рамок традиционной балетной школы. Движение рождалось из музыки, а не предшествовало ей (рисунок 13).

Рисунок 13 — Американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца Айседора Дункан (разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем): «Я открыла искусство танца — искусство, утраченное две тысячи лет назад»

Заслуживает внимание высказывание народной артистки Российской Федерации Дианы Вишневой: «Что значит мысль движения? Нести движение от мысли к одухотворенности (вложить в это движение определенную эмоцию, которая сразу же меняет движение, помогая нащупать образ). Как наполнить движение смыслом? Как показать максимально органично, сильно и в то же время совершенно спонтанно и убедительно (например, историю: кто-то тебя позвал)? Людмила Валентиновна Ковалева (педагог Д. Вишнёвой): «Научись существовать в паузе — так, чтобы от тебя не могли оторвать глаз, даже если ты ничего не делаешь, потому что ты стоишь с мыслью, и эта мысль доходит до зрителя». Это позволяет зрителю увидеть свою мысль, свою эмоцию (рисунок 14).

Рисунок 14 — Народная артистка Российской Федерации Диана Вишнёва

Хореография Марты Грэм в понимании Д. Вишнёвой. В твоём сознании происходит трансформация, потому что основной акцент переходит на другие части тела и мышцы, и от этого меняется твоё владение «артистическими инструментами». Персонажи вселяются в тебя, вживаешься в стиль и технику, что трансформирует тебя в образ. Новая хореография – это новый язык. Важно досконально постичь новый стиль, чтобы в движениях не появилось «Лебединое озеро». То, что сказано словами, является слишком плоским по сравнению с тем что я понимаю. Высказывания балерины очень точно обозначают грани мастерства, к которым нужно стремиться в искусстве танца. В связи с этим видим необходимым использовать традиционные и инновационные методы обучения хореографии.

Одним из эффективных средств решения вышеперечисленных задач может выступать метод музыкального движения. Несомненно, метод музыкального движения имеет серьезные теоретические и философские обоснования, из которых следует, что музыкальное движение глубоко изучает физиологические особенности музыкального восприятия и двигательные реакции тела.

Музыкальное движение следует считать одним из способов музицирования. От обычного музицирования музыкальное движение отличается только тем, что переживание и индивидуальная интерпретация музыки выражается не в звуках, а через движение.

Физическое развитие не является самоцелью, тело рассматривается как инструмент, выражающий внутреннее содержание.

«Музыкальное движение» дает возможность детям активно входить в музыку через импровизацию, создавать свои собственные композиции. Но прежде чем образцы импровизации станут ясными и выразительными, дети должны пройти под руководством педагога путь овладения азами техники естественного человеческого движения, наполненного музыкой.

Музыкально-двигательная деятельность происходит в форме музыкальной игры, и доставляет детям настоящую радость. На начальном этапе обучения, упражнения и танцы имеют игровой образ, и воспринимаются детьми как игры.

Музыкальная игра — это приём приобщения детей к музыке, к пониманию её содержания, к размышлению, осмыслению её выразительных средств, и в то же время, такая игра развивает двигательную сферу и пространственное чувство ребёнка. У детей открываются способности к творческому воображению и танцевальной импровизации. Танцы разучиваются естественным образом, «без зубрёжки», поскольку дети не только привыкают чувствовать форму произведения и все нюансы в характере музыки, но и получают навыки общения в коллективно-пространственных композициях.

Задачи музыкального движения

1 Музыкальность характеризуется способностью переживать содержание музыкального процесса в его целостности — чувствовать музыкальный образ (целенаправленная организация восприятия музыки и движений исполнителя, моторная реакция в теле на музыкальный материал).

2 Образное содержание и характер упражнений всецело вытекает из содержания и формы музыки. Воспитанники развивают «умение слушать музыку, в упражнениях, играх и тан-

цах сами включаются в действие и целостно воспринимают эмоциональное содержание музыки.

3 В процессе работы музыкального движения необходимо знакомить с музыкой, содержащей разнохарактерные образы — от веселых, беззаботных, лиричных, нежных и до энергичных, волевых. Сопоставление конкретных музыкальных образов (энергичных, активных, волевых и спокойных, лиричных, созерцательных) помогает воспитанникам сильнее и глубже переживать и четче выражать их, обогащает и организует эмоциональный мир детей.

4 Успех определяется не количеством упражнений, игр и танцев, а умением детей переживать их содержание. Следует всегда обращать внимание на выражение лиц движущихся детей, т. к. на них яснее всего видно, что дают детям музыка и движение (рисунок 15).

Рисунок 15 — Народная артистка Российской Федерации Диана Вишнёва

Методика музыкального движения заключается в следующих десяти положениях:

1 На первом же уроке добиться внимания к каждому своему слову и серьезного отношения к основным правилам работы и поведения: не шуметь, не разговаривать во время звучания музыки, не отвлекаться, двигаться бесшумно – «не мешать музыке» (если не выполнить данного условия, занятия потеряют всякий смысл).

2 Для развития музыкально-двигательной памяти задать следующий вопрос: «Что мы делали в прошлый раз под эту музыку? Или предоставить им самим начинать упражнение под музыкальный материал, используемый на прошлом занятии. Так появляется непрерывное и заинтересованное внимание к музыке, с которой связаны их действия, игры; дети начинают следить за музыкальным рассказом так же, как они слушают стихи, сказку.

3 С первых же занятий надо предоставлять детям возможность самостоятельно отвечать на музыку движением. Если сразу не пробудить любовь и стремление к самостоятельному творческому движению, то позднее это сделать будет очень трудно.

4 Вначале большинство воспитанников стесняются самостоятельно двигаться под музыку, поэтому педагог должен подводить их к этому постепенно и незаметно. Например, игра, в которой они под звуки марша привыкли ходить заменяется на музыку с другим характером, темпом, ритмом, под которую ходить нельзя, дети, подчиняясь музыке начинают искать другое движение (бег, подскоки и т.д.), тем самым осваиваются игры и упражнения с элементами импровизации.

5 Дети должны почувствовать, что движения и музыка в каждом упражнении, игре, танце органически связаны с содержанием и формой (соответствие возрасту музыкального материала и движений).

6 Упражнения, в которых окончание музыки подчеркивается интересным игровым моментом, помогают детям на первых этапах обучения внимательно следить за развитием мелодии.

7 На всех этапах у детей необходимо развивать умение вслушиваться в музыку, постигать ее язык. Педагог будит воображение детей, подсказывает им детали образа (действий, движений), вытекающие из особенностей музыки. Музыкальный рассказ оживает, и дети создают яркий музыкально-двигательный образ.

8 Не следует в работу по воспитанию чувства метроритма привносить элементы музыкальной грамоты (понятие такта, сильных и слабых долей, длительности, счета и т. д.). Это только пугает детей, отвлекает их активное внимание от самой музыки, от ее целостного логического содержания.

9 Для воспитания четкой ритмичности движения большое значение имеют упражнения, которые выполняются сообща – или держась за руки, или воплощая коллективный образ. Детей захватывает общий ритм, и их движения четко согласуются с музыкой.

10 Необходимо развивать восприимчивость к динамической окраске музыки. Следует воспитывать устойчивую связь между увеличением или уменьшением силы звучания музыки и изменением степени мышечного напряжения (чем сильнее музыка, тем сильнее, энергичней движения). С первых уроков динамический контраст должен быть услышан и передан деть-

ми как изменение в характере музыки, как изменение ее эмоциональной окраски.

Принципы совершенствования музыкальных движений должны базироваться на следующих психолого-педагогических аспектах:

1 Отвечать на музыку движениям детям мешает заторможенность:

– психическая заторможенность снимается увлекающими детей музыкально-двигательными заданиями;

– физическая заторможенность, обусловленная множеством разнообразных зажимов (неправильные привычки, малая подвижность, долгое сидение в классе формируют «непослушные мышцы») исправляется развитием мышечного чувства — умение различать напряженное и ненапряженное состояние мышц, воспитывать ощущение своей позы и направление движения.

2 Педагог должен постоянно следить за основным исходным положением детей в каждом упражнении, игре, танце, добиваться естественного и сознательного выполнения задания. Дети должны уметь приготовиться к движению:

– при сохранении правильной стойки во время исполнения упражнений на месте ярко выражается перемещение центра тяжести тела;

– перемещение корпуса вперед перед началом ходьбы, бега, подскоков и др. движений необходимо воспитывать у детей с самого начала. Такой прием придает любому движению устремленность, динамичность и эмоциональную выразительность.

3 Детям часто мешает двигаться плохая координация движений:

– исполнение задания по внешним признакам, а не по содержанию (механическое копирование движение педагога или товарищей) не позволяют продемонстрировать ритмичность и координацию движений, происходит формальная согласованность с музыкой. Таких детей нельзя торопить и упрекать за ошибки. Надо посоветовать им не смотреть на педагога и товарищей, а двигаться самим, слушая музыку;

– неkoordinированность и неритмичность движений иногда зависят от чрезмерного возбуждения и нервозности детей. В таких случаях следует подбирать музыкальный материал более спокойного характера. Дети, страдающие излишней возбудимостью и неуравновешенностью (особенно мальчики), очень любят упражнения с лиричными, задумчивыми, успокаивающими образами.

4 Особое внимание надо уделять детям, у которых наблюдается недостаточная общая активность и вялость мышц. Таким детям давать специальные упражнения, учить их делать движения с максимальной амплитудой, четко, быстро и до предела напрягать мышцы:

– вялость мышц преодолевается с помощью воздействия резких динамических контрастов в музыке (некоторые дети прикладывают чрезмерно большие мышечные усилия, отчего перестают владеть своим движением необходимо им указать на это и скорректировать исполнение);

– нередко у детей недостаточно развиты некоторые группы мышц, что мешает четкости и выразительности движений (например, у мальчиков часто слабо развиты мелкие мышцы стопы, и потому с трудом выполняют пружинные движения:

пружинки, бег, подпрыгивания и т. д.). Следует помочь соответствующими упражнениями

Практические рекомендации педагогам-хореографам к методам работы:

1 При работе с детьми над новым музыкальным материалом одинаково важны как словесные объяснения, так и показ движений.

2 Словесные объяснения должны быть кратки, точны, образны и конкретны.

3 Особенно осторожно и вдумчиво говорить о музыке. Нельзя упрощать, формально определять ее особенности.

4 Говорить о содержании музыкально-двигательного материала и особенностях движения надо всегда образно, активизируя воображение детей. Хорошо сопровождать слова отдельными движениями, выразительными жестами.

5 Показ играет в работе над движением огромную роль, поэтому необходим во всем процессе работы. Дети должны увидеть художественное воплощение музыкально-двигательного образа – это будит их воображение.

6 Во всех случаях, показывая, руководитель должен двигаться с полной эмоциональной выразительностью, в полном единстве с музыкой, правильно и точно исполняя движение. Схематичный, формальный показ в полсилы **недопустим** — это вредит детям!

7 В работе над материалом не следует торопить детей, опережая возможности их восприятия.

Стефанида Дмитриевна Руднева (1890–1989), российская танцовщица и методист по детскому образованию, одна из основательниц метода музыкально-эстетического воспитания

«Музыкальное движение» на основе хореографических подходов А. Дункан вместе с единомышленниками разработала следующие рекомендации:

1) категорически запрещается подменять ощущение музыкального ритма **арифметическим счетом**, механически согласовывать движения с музыкой. Дети должны целостно воспринимать музыку и следовать за развитием музыкальной мысли;

2) на первое место по музыкально-воспитательному значению выходит **самостоятельная работа** детей над музыкальными произведениями, танцевальная импровизация;

3) детям и Педагогу категорически **запрещено говорить** что-либо во время звучания музыки. Музыка надо уважать и беречь;

4) занятия проходят **под живую музыку**. Так достигается наибольший эффект сопричастности и сопереживания музыкальному замыслу;

5) на каждом занятии проводится **музыкальная игра**. Это позволяет привлечь детей к действию (движению) в рамках сферы их непосредственных интересов.

В контексте мультимодальности хореографического искусства мы предлагаем рассматривать эвритмический подход как инновационное направление в структуре арт-педагогике. Эвритмия (др.-греч. εὐρυθμία — гармоничность) — искусство художественного движения, созданное Рудольфом Штейнером и совместно с Мари фон Сиверс в начале XX века в Европе. Это искусство танца, также оно используется в образовании вальдорфских школах. Заявляются лечебные свойства. Эврит-

мия находит импульсы к движению в закономерностях речи и музыки (рисунок 16).

Рисунок 16 — Рудольф Штейнер (1861–1925) — австрийский ученый, доктор философии, педагог, художник, поэт, режиссер, реформатор теории познания и практически всех сфер человеческой культуры, включая естественные и точные науки, а также медицину.

Являясь одним из вдохновителей возрождения и модернизации эвритмии Рудольф Штайнер в своей лекции от 26 августа 1923 года доктор Штайнер говорит о происхождении эвритмии:

– в пра-времена языкам была свойственна подлинная художественность, существовали такие языки, которые звучали подобно пению;

– сегодня мы используем язык по преимуществу для передачи информации, даже при общении со стихотворной речью для современного человека часто довольно большое значение имеет смысловая нагрузка;

– звук имеет собственную душевную наполненность и при достаточном внутреннем внимании и открытости само звучание вызывает в душе человека образы.

Уникальность и целеполагание **эвритмии** заключается в том, что она дает возможность представить на сцене в движении непосредственно саму музыку или саму поэтическую речь. В этом ее новизна, ее существенное отличие от танца, в котором главную роль играет переживаемый танцовщиком художественный образ и наполняющая его субъективная эмоция.

В эвритмической системе выявляется психологическая сущность звука, выраженная в жесте и движении, что в свою очередь способствует органичному и естественному зрительному проявлению «музыкальной ткани».

В процессе эвритмического занятия решаются следующие задачи формирования культуры здоровья:

– улучшение самочувствия, повышение двигательной активности, работоспособности (соматический аспект);

– переживание своей успешности, надежда, пробуждение эмоций, позитивный настрой, интерес к окружающему (эмоционально-волевой уровень);

– самовыражение в движении, реализация внутренних образов, развитие фантазии и воображения (когнитивно-образный уровень);

– улучшение межличностных отношений, познание себя в благоприятной атмосфере, повышение самооценки в дружеской ситуации, принятие себя, своей неповторимой индивидуальности (личностно-социальный уровень);

– формирование системы духовно-нравственных и общечеловеческих ценностей, знакомство с музыкальной и поэтической культурой и особенностями менталитета народа, укрепление чувства ответственности и справедливости (духовно-нравственный аспект).

Эвритмическое занятие включает следующие этапы:

1 Подготовка пространства и костюмов. Для проведения эвритмического занятия необходимо просторное, светлое хорошо проветренное помещение, способствующее созданию терапевтического эффекта. Необходимо заранее удобно расположить все материалы, в том числе музыкальные инструменты. Из обуви удобнее всего использовать чешки.

2 Создание доверительной атмосферы и успокоение. Доверительная атмосфера создаётся в общем кругу. Дети садятся в круг и приветствуют друг друга пением и жестами. Используются пальчиковые и жестовые игры.

3 Музыкально-ритмический круг. Музыкально-ритмический круг обычно включает следующие дидактические блоки, которые могут располагаться в произвольном порядке:

– ритмические игры;

- блок развития крупной моторики (упражнения для развития координации и равновесия, ловкости стопы; упражнении для изучения географии тела);
- блок развития мелкой моторики;
- пространственная ориентация;
- социальные игры (взаимодействие с партнёром, групп детей-всей группы как единого коллектива);
- импровизационные двигательные композиции с музыкальным сопровождением;
- народные игры.

4 Завершение занятия. Эвритмическое занятие завершается фазой успокоения. Рекомендуется постоять с закрытыми глазами, сложив руки на груди - «закрывать все замочки».

Эвритмическое движение воздействует до самых глубин души ребенка. Именно в этой области кроются самые большие возможности для реализации в школе одной из основных целей вальдорфской педагогики – создания «одушевленной культуры тела».

Суть особой воспитательной значимости эвритмии была однажды особенно четко сформулирована Рудольфом Штейнером в педагогическом курсе, когда он подчеркнул, что эвритмия «помогает выработать такую волю, сила которой сохраняется у человека на протяжении всей его жизни». (Рудольф Штейнер GA 186, лекция № 11, 20 декабря 1918 года).

В «фарватере» нашего исследования идеокинезис органично вписывается в полифункциональную структуру танцевальной арт-педагогики, способный внести значительные позитивные сдвиги в плане творческого развития личности и

расширить его потенциальные возможности. Идеокинезис выступает как единство сознания и тела, оперируя такими факторами, влияющими на движение и равновесие тела как: гравитация, инерция, инерция

Идеокинезис — от греческих *ideo* (мысль) и *kinesis* (движение) — соматическое направление, позволяющее посредством мысленных образов изменять нейронные связи, тем самым исправляя слабую мышечную организацию и улучшая скелетную стройность, уравновешенность и координацию.

Соматика — Соматическое обучение (Соматическое обучение по Ханне, *Somatics*, *Somatic Education*, *Hanna Somatic Education*®) - это система нервно-мышечного обучения (тренинг разума и тела) на основе метода Фельденкрайза, которая помогает освободиться от болей и обрести свободу в движениях тела на всю оставшуюся жизнь.

Приведем пример значения применения принципов идеокинезиса. Изменение осанки человека только через манипулирование внешней структурой тела поверхностно, поскольку при этом не затрагивается формирующий ее нейромышечный паттерн.

Основной подход к обучению заключается в сочетании следующей деятельности:

Шаг 1 — Мышление

Шаг 2 — Ощущение

Шаг 3 — Воображение С Осуществлением Действия

Идеокинезис — это метод обучения, используемый для преобразования нейромышечных систем. Это процесс, в котором кинестетические образы используются для получения специфических мышечных реакций.

Кинестетика — Кинестезия (греч. κινέω, «двигать, прикасаться» + греч. αἴσθησις, «чувство, ощущение») — так называемое «мышечное чувство», чувство положения и перемещения как отдельных членов так и всего человеческого тела. Это способность головного мозга постоянно осознавать положение и движение мышц различных частей тела. Эта способность достигается за счёт проприоцепторов, которые посылают в головной мозг импульсы от мышц, суставов и сухожилий. Без такой способности человек не мог бы выполнять координированных движений с закрытыми глазами.

Образы — это изображения действий, вытекающих из механических принципов равновесия. Например: «пора вставать», «сейчас я встану», совершение действия.

Изменение нейромышечной системы предполагает:

- частое воспроизведение соответствующего образа
- развитие остроты кинестетического восприятия
- восприимчивость к процессу изменения.

Идеокинезис для уменьшения мышечного напряжения в теле (рисунки 17–19).

Рисунок 17 — Расстворение облака

Рисунок 18 — Рассеивание тумана

Рисунок 19 — Течение реки

Идеокинезис должен восприниматься, прежде всего, как творческий процесс, включающий в себя следующие положения:

- он требует внимательной подготовки, терпеливости и расслабленного сосредоточения; и только так можно позволить случиться открытиям и изменениям;

- интуиция и воображение играют ключевую роль в преобразовании анатомической информации в телесный опыт;

- из-за творческой природы этого процесса его нельзя описать в подробных деталях, поскольку он будет различным для каждого человека;

- одной из наиболее жизненно важных сторон личности является гибкость, позволяющая отключиться от ошибочных

привычек мышления, восприятия и движения и воспринять последствия этих изменений.

Использование идеокинезиса в качестве средства, направляющего творческий процесс, предоставляет возможность выразиться всей сущности человека в ходе телесного преобразования нейромышечной системы для достижения телесного равновесия.

Несмотря на перечисленные разнообразные методы и средства развития хореографических способностей мы можем вывести оптимальные и универсальные методические аспекты планирования программы по хореографии, которые можно успешно адаптировать как к различным типам занятий так видам танцевального искусства:

- обращать внимание не только технику, но и в полном и широком понимании искусства танца;

- развивать тело, координацию и слух равномерно, чтобы танец был согласованным со всеми составляющими;

- подготовить тело к усвоению ритмических ощущений. Независимо от одаренности ребенок должен научиться воспринимать и ощущать всем своим существом те чувства, которые выражаются музыкой;

- разумные и систематические занятия позволяют достигнуть поразительных результатов. Чем раньше начнется систематическое воспитание, чем острее и живее будут первые впечатления ребенка – тем прочнее они будут укореняться в его памяти;

- техника достигает наивысшего совершенства в тот момент, когда воспитанники научаются использовать исключи-

тельно ту группу мышц (включая правильное дыхание), которая необходима для данной задачи;

– понимание взаимоотношений между движением и звуком способствует формированию собственного стиля танцевания. Необходимо развить в ребенке ощущение мышечного напряжения и ознакомить его с влиянием силы и продолжительности мышечного напряжения на силу и длительность звука;

– недостаток развития мышц и нервного центра, вызывающие несоразмерность, неровность, неритмичность движения могут быть устранены путем разумного воспитания;

– слабые или неровные, прерывистые движения часто являются следствием особенностей психики ребенка (застенчивость, слабоволие или нервное состояние);

– воспитание должно ставить себе целью сделать человека господином своего Я. С особым терпением и мягкой, но неуклонной настойчивостью нужно работать над нервными робкими натурами, стараться побороть их волнение, вселить в них необходимое спокойствие и уверенность в своих силах.

Заключение

Проанализировав различную литературу и рассмотрев различные теории образования, воспитания и развития личности средствами искусства с точки зрения педагогов, психологов, социологов можно сделать вывод, что потенциал арт-педагогике в образовательной среде был и остаётся актуальным трендом в современном социокультурном пространстве. Поиск инновационных подходов и технологий в интеграции с традиционными формами обучения формирует широкое поле деятельности с точки зрения теории и практики. Комплексное использование разработок и открытий исследователей различных научных направлений в контексте арт-педагогике будет способствовать эффективному решению самого широкого спектра вопросов и задач, а также сложившихся противоречий.

В современных условиях образования, воспитания и развития личности, когда новейшие цифровые, информационно-коммуникативные технологии оказывают феноменальное влияние не только на все сферы деятельности и окружающую среду человека, но и на саму личность в первую очередь, необходимо формировать пространство способное создать творческую личность, ориентированную на эстетические и духовно-нравственные ценности, физически и психо-эмоционально полноценно развитую.

Самое широкое понимание искусства танца в структуре арт-педагогике, несомненно, способно решать вышеперечис-

ленные задачи, но при условии максимального использования всего инструментария, существующего в хореографии. В данном ключе интеграция мультимодальных технологий на основе хореографии в структуре арт-педагогике будет выступать эффективным средством развития танцевальных компетенций от начинающих до профессиональных исполнителей, а также формирования творческой личности.

Процесс активного развития личности через художественно-творческую деятельность с развитием эстетической культуры и духовно-нравственных ценностей приведет к значительным качественным преобразованиям личности и, как следствие, социокультурной среды как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

В связи с этим, необходимо в структуре арт-педагогике формировать педагогический кадровый состав, способный к педагогическому творчеству и рефлексии, а также создавать организационно-педагогические условия для успешного внедрения и реализации технологий в основе которых используются различные виды искусства по отдельности и комплексно. Разработка методических рекомендаций и комплексов, ориентированных на активное развитие личности средствами хореографии, становится приоритетной задачей и перспективой заинтересованных специалистов данной области.

Библиографический список

1. **Авдеева, Л. Н.** Соотношение понятий «творчество» и «одаренность» / Л. Н. Авдеева, А. Э. Ширванян, В. А. Яшуткин. – Текст : непосредственный // Психология творчества и одаренности : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Москва : МПГУ, 2018. – 500 с. – ISBN 978-5-4263-0635-6.

2. «Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации личности», Третья Всероссийская научно-практическая конференция (8 ; 2018 ; Грязи). Сборник материалов третьей всероссийской научно-практической конференции Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации личности», 01–02 августа 2018 г. / под общ. ред. А. И. Копытина— СПб : Скифия-принт, 2018. – 180 с. – В надзаг.: Арт-терапевтическая ассоциация, Специальная школа-интернат г. Грязи, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. – ISBN 978-5-98620-310-2 – Текст : непосредственный.

3. **Афанасьев, С. Г.** Тайны эмпатии / С. Г. Афанасьев. – Текст : непосредственный // Вопросы культурологии. – 2010. – № 1. – С. 4–9.

4. **Баглай, В. Е.** Этническая хореография народов мира : учебное пособие / В. Е. Баглай. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-2917-2. – Текст : непосредственный.

5. **Баженова, Т. Ю.** История и теория художественного образования : конспект лекций / Т. Ю. Баженова. – Тула, 2007. – 41 с. – Текст : непосредственный

6. **Безрукова, В. С.** Основы духовной культуры : энциклопедический словарь педагога. – Екатеринбург, 2000. – 937 с. – Текст : непосредственный.

7. **Беляев, И. А.** Русская философия : терминологический словарь / И. А. Беляев. – Оренбург : ОГУ, 2006. – 26 с. – Текст : непосредственный.

8. **Берн, Шон.** Гендерная психология / Шон Берн. – Изд. 2-е, междунар. – СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : ОЛМА-Пресс, 2001. (Серия: Секреты психологии). – 318 с.– ISBN 5-93878-019-5. – Текст : непосредственный.

9. **Бернс, Р.** Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – С. 30–66. – Текст : непосредственный.

10. Большой психологический словарь / Н. Н. Авдеева [и др.] ; под ред.: Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. 4-е, расш. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. (Серия: Большая психологическая энциклопедия) – 811 с. – ISBN 978-5-17-055693-9 (АСТ). – Текст : непосредственный.

11. **Буренина, А. И.** Ритмическая мозаика : программа по ритм.пластике для детей дошко. и мл. шк. возраста / А. И. Буренина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : ЛОИРО, 2000. – 220 с. – Текст : непосредственный.

12. **Вашкевич, Н. Н.** История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань® ; Планета Музыки, 2009. – 191 с. – ISBN 978-5-8114-0994-5. – Текст : непосредственный.

13. **Выготский, Л. С.** Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк : кн. для учителя / Л. С. Выготский. – Изд. 3-е. – М : Просвещение, 1991. – 93 с. – ISBN 5-09-003428-1. – Текст : непосредственный.

14. **Выготский, Л. С.** Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во «Смысл», Изд-во «Эксмо», 2005. (Серия: Библиотека всемирной психологии). – 1136 с. – ISBN 5-699-13728-9. – Текст : непосредственный.

15. **Далькроз, Э. Жак.** Ритм. / Э. Ж. Далькроз ; Предисловие, комментарии и примечания Ж. Панова. – М. : Классика XXI, 2002. – 248 с. : ил. – ISBN 5-89817-031-6. – Текст : непосредственный.

16. **Донгаузер, Е. В.** Воспитательный потенциал педагогики К. Орфа / Е. В. Донгаузер. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. 2014. № 7 – С. 144–149.

17. **Еремина-Соленикова, Е. В.** Старинные бальные танцы. Новое время / Е. В. Еремина-Соленикова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-1085-9. – Текст : непосредственный.

18. **Канов, Г. Л.** Учебное пособие для учащейся молодёжи / Г. Л. Канов. – Днепропетровск, 2010. – 159 с. – Текст : непосредственный.

19. **Клецина, И. С.** Гендерная социализация : учеб. пособие / И. С. Клецина ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 92 с. – ISBN 5-8064-0048-4. – Текст : непосредственный.

20. **Колодницкий, Т. А.** Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей : учеб.-метод. пособие для педагогов / Т. А. Колодницкий. – Москва : Гном-пресс, 2000. – 64 с. – Текст : непосредственный.

21. **Корнетов, Г. Б.** Развитие теории и практики образования: история и современность : монография / Г. Б. Корнетов ; Акад. соц. управления. – М., 2018. – 460 с. – ISBN 978-5-91543-244-3. – Текст : непосредственный.

22. **Кузьминов, Р. И.** Современные стратегии и модели обучения - теоретическая основа выбора педагогом содержательных и

процессуальных образовательных альтернатив / Р. И. Кузьминов. – Текст : электронный // Информационные материалы для студентов : [сайт]. – URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4063 – Дата публикации: 13 июня 2012.

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

24. **Лосев, А. Ф.** История античной эстетики : в 8 томах. Т. 2. М : ООО «Издательство АСТ» ; Харьков : Фолио, 2000. – 846 с. – ISBN 5-17-000507-5, 966-03-0836-1. – Текст : непосредственный.

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

26. **Маралов, В. Г.** Основы самопознания и саморазвития : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / В. Г. Маралов. – Изд. 2-е, стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. – ISBN 5-7695-0877-9. – Текст : непосредственный.

27. **Мартыненко, Е. В.** педагогические условия формирования хореографических умений детей 5–6-летнего возраста в дошкольных учреждениях : монография / Е. В. Мартыненко. – Бердянск, 2015. – 212 с. – Текст : непосредственный.

28. **Маслоу, А. Г.** Мотивация и личность / А. Г. Маслоу, Абрахам Маслоу ; [пер. с англ.: Т. Гутман, Н. Мухина]. – Изд. 3. – Москва [и др.] : Питер, 2011. (Серия: Мастера психологии). – 351 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-459-01029-9.

29. **Маслоу, А.** Психология бытия / А. Маслоу ; пер. с англ. ; отв. ред. С. Н. Иващенко. М., 1997. – 300 с. – ISBN 5-87983-048-9. – Текст : непосредственный.

30. **Медведева, Е. А.** Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – Москва : Изд. Центр «Академия», 2001. – 248 с. – ISBN 5-7695-0561-3. – Текст : непосредственный.

31. **Меерович, М. И.** Технология творческого мышления / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск–Москва, ХАРВЕСТ–АСТ, 2000. – 430 с. – Текст : непосредственный

32. **Морозов, А. В.** Формирование и развитие креативности как основы творческого потенциала и критерия успешной социализации личности / А. В. Морозов, Г. Г. Никифорова. – Текст : непосредственный // Социализация человека в современном мире в интересах устойчивого развития общества: междисциплинарный подход : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Калуга : Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, 2017. – С. 450–458.

33. **Морозов, А. В.** Творческое саморазвитие личности как приоритетная цель педагогического образования в XXI веке / А. В. Морозов. – Текст : непосредственный // Андреевские чтения: современные концепции и технологии творческого саморазвития личности : сборник статей участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Казань : ООО «Центр инновационных технологий», 2016. – С. 173–187.

34. **Моррисон, К. Анри Жиру** // Пятьдесят современных мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней / К. А. Ж. Моррисон ; пер. с англ. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – С. 460–470. – Текст : непосредственный. – DOI 10.17323/978-5-7598-2123-6.

35. Мотивы и мотивация личности и человека // Психология. Основы психологии. – URL: <http://www.grandars.ru/college/psihologiya/motivuy-i-motivaciya.html> (дата обращения: 10.09.2020). – Текст. Изображение : электронные.

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

37. **Никитина, Е. Ю.** Полихудожественный подход к формированию хореографических компетенций детей / Е. Ю. Никитина, Е. Б. Юнусова. – Текст : непосредственный // Педагогический журнал. – 2016. – № 2. – С. 52–63.

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

39. **Никитина, Е. Ю.** Общедидактические методы педагогического управления коммуникативным образованием младших школьников / Е. Ю. Никитина, О. Г. Мишанова. – Текст : непосредственный // Начальная школа плюс до и после. – 2012. - № 2. – С. 59-63.

40. **Никитина, Е. Ю.** Педагогическое управление коммуникативным образованием студентов вуза: перспективные подходы : монография / Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афанасьева. – М : МАНПО, 2006. – 154 с. – Текст : непосредственный.

41. Основы духовной культуры / Е. Ю. Положенкова, А. М. Руденко, С. И. Самыгин [и др.]. – Ростов-на-Дону : Общество с

ограниченной ответственностью «Феникс», 2016. – 285 с. – ISBN 978-5-222-24738-9. – Текст : непосредственный.

42. Особенности музыкальной культуры и танца в эпоху Возрождения // МИРОВАЯ КУЛЬТУРА : [сайт]. – URL: <http://www.woldculture.ru/woculs-161-3.html> (дата обращения: 10.09.2020). – Текст : электронный.

43. Открытый класс : сетевые образовательные сообщества : [сайт]. – Москва. – URL: <http://www.openclass.ru/node/7719> (дата обращения: 10.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст. Изображение : электронные.

44. Педагогический энциклопедический словарь / глав. ред. Б. М. Бим-Бад. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 2009. – (Золотой фонд. Энциклопедический словарь). – 527 с. – ISBN 978-5-85270-230-2. – Текст : непосредственный.

45. **Пуртова, Т. В.** Учите детей танцевать : учеб. пособие / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 256 с. – Текст : непосредственный.

46. **Пушкарева, Н. Л.** Гендерная асимметрия современной социализации и перспективы гендерной педагогики / Н. Л. Пушкарева // Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика : монография. В 2-х частях / под ред. Л. В. Штылевой. – Мурманск : ОУ КРЦДОиРЖ, 2001. – Ч. 1. – С. 25–32. – Текст : непосредственный.

47. Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи / перевод с английского Н. Мироновой ; под науч. ред. М. С. Добряковой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – (Серия: Теория и практика образования). – 424 с. — ISBN 978-5-7598-0828-2 (рус.), ISBN 0-415-23126-4 (англ.). – Текст : непосредственный.

48. **Салахутдинов, Р. Г.** Социально-культурное творчество как эффективное средство формирования культурной среды / Р. Г. Салахутдинов. – Казань, РИЦ «Школа», 2012. – 216 с. – Текст : непосредственный.

49. **Степанова, М. А.** С. Л. Рубинштейн и П. Я. Гальперин: сопоставление позиций по проблеме интериоризаций / М. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Психологический журнал. – 2019. – Т. 40, № 2. – С. 94–104. – DOI 10.31857/S020595920004059-0.

50. **Тарасевич, В.** Бессмертный принцип Сухомлинского. Чему он учит даже 100 лет спустя? / В. Тарасевич. – Текст. Изображение : электронные // РИА Новости : [сайт]. – URL: <https://ria.ru/20220506/sukhomlinskiy-1786112116.html> (дата обращения: 10.09.2020).

51. **Татаринцева, А. М.** Преобразующее учение индивида в контексте непрерывного образования / А. М. Татаринцева. – Текст : непосредственный // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2015. – № 13. – С. 344–351.

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

53. **Уколова, В. И.** Семь свободных искусств / В. И. Уколова. – Текст : электронный // Большая российская энциклопедия : [сайт]. URL: <https://bigenc.ru/education/text/3547936> (дата обращения: 10.09.2020).

54. Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко]. М. : ИНФРА-М, 2012. – 575 с. . – ISBN 978-5-16-002594-0. – Текст : непосредственный.

55. **Фомин, А. С.** Эволюция исторических типов танца: системный анализ / А. С.Фомин, Д. А. Фомин. – Текст : непосред-

ственный // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 4 (48). С. 245–250.

56. **Фролова, Л.** Педагогические идеи Песталоцци. Труды Песталоцци / Л. Фролова. – Текст. Изображение : электронные // FB.ru : [сайт]. – URL: <https://fb.ru/article/458638/pedagogicheskie-idei-pestalotstsi-trudyi-pestalotstsi> – Дата публикации: 18 января 2019.

57. **Хащанская, М. К.** Арт-практики в художественном образовании : учебно-методическое пособие / М. К. Хащанская. – СПб : СПб АППО, 2019. – 95 с. – ISBN 5-7434-0391-0. – Текст : непосредственный.

58. **Христидис, Т. В.** Истоки артпедагогике / Т. В. Христидис. – Текст : непосредственный // Арт-педагогические технологии в культуре и образовании : материалы III Международной научно-практической конференции. – Москва : Московский государственный институт культуры, 2019. – С. 6–14.

59. **Чурашов, А. Г.** Интеграция различных видов танцевально-двигательной терапией как доминирующий фактор полихудожественного подхода в артпедагогике / А. Г. Чурашов, Е. Б. Юнусова // Профессиональное образование XXI века : коллективная монография / под ред. проф. Е. Ю. Никитиной. – Москва : Перо, 2016. – С. 187–206. – ISBN 978-5-906847-27-0. – Текст : непосредственный.

60. **Чурашов, А. Г.** Влияние социоигровой технологии на формирование социально-коммуникативного развития детей средствами хореографии / А. Г. Чурашов, Е. Б. Юнусова. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 5 (72). – С. 237–240.

61. **Чурашов, А. Г.** Арт-педагогика как перспективное направление в современной парадигме образования / А. Г. Чурашов. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2020. – № 6 (159). – С. 227–240. – DOI 10.25588/CSPU.2020.159.6.014.

62. **Чурашов, А. Г.** Хореография как форма активного обучения арт-педагогике в структуре преобразующего образования / А. Г. Чурашов. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 5. – С. 57–59. – ISSN 1991-5497.

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

64. **Шевченко, Ю. С.** Принципы арттерапии и артпедагогике в работе с детьми и подростками : метод. пособие / Ю. С. Шевченко, А. В. Крепица. – Балашов, 1998. – 56 с. – Текст : непосредственный.

65. **Шульц, Д. П., Шульц С. Э.** История современной психологии / Д. П. Шульц, С. Э. Шульц ; пер. с англ.: А. В. Говорунова, В. И. Кузина, Л. Л. Царук ; под ред. А. Д. Наследова. – СПб. : Изд-во «Евразия», 2002. – 532 с. – ISBN 5-8071-0007-7. – Текст : непосредственный.

66. **Юнг, К. Г.** Психологические типы / К. Г. Юнг ; пер. С. Лорие ; под ред. В. Зеленского. – СПб. : Азбука, 2001. – 405 с. – Текст : непосредственный.

67. Chodorow J. (1991), *Dance Therapy and Depth Psychology: The Moving Imagination*, Routledge, London and New York, 200 p. ISBN 9780415041133.

68. Churashov A.G., Klykova L.A., Yunusova Ye.B. & Ovanesyan L.G. (2018), “Methodological framework of a child's artistic and aesthetic development by means of choreography in supplementary education”, *Revista de la Universidad del Zulia*, Venezuela, pp. 1012–1587. (Scopus).

69. Julian Q. Kosciessa, Ulman Lindenberger & Douglas D. Garrett (2021), “Thalamocortical excitability modulation guides human

perception under uncertainty”, *NATURE COMMUNICATIONS*, no 12, 2430. DOI 10.1038/s41467-021-22511-7.

70. Laban R. (1971), *The mastery of movement*, 3rd ed.; revised and enlarged by Lisa Ullmann, MacDonald & Evans, London, 190 p.

Научное издание

Чурашов Андрей Геннадьевич

**МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТРУКТУРЕ АРТ-ПЕДАГОГИКИ**

Ответственный редактор

Е. Ю. Никитина

Компьютерная верстка

В. М. Жанко

Подписано в печать 24.10.2022. Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 13,72
Тираж 500 экз. Заказ 442.

Южно-Уральский научный центр Российской академии образования.
454080, Челябинск, проспект Ленина, 69, к. 454.

Учебная типография Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. 454080, Челябинск, проспект Ленина, 69, каб. 2.