

УДК 37.013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Ольга ТАВСТУХА, Анжелика МУРАТОВА (Оренбург, Россия)

Автори статті представляють можливості арт-технологій у педагогічному процесі (засоби застосування, напрямки застосування, характеристики). В якості арт-технологій в статті описані літературна творчість, образотворче творчість, презентації по створенню емоційного фону, включаючи музику і фотографію.

Ключові слова: арт-технології, творчість, літературна творчість, образотворче творчість, музика, фотографія, презентації по створенню емоційного фону.

Автори статті представляють можливості арт-технологій в педагогічному процесі (засоби застосування, напрямки застосування, характеристики). В якості арт-технологій в статті описані літературне творчість, образотворче творчість, презентації по створенню емоційного фону, включаючи музику і фотографію.

Ключевые слова: арт-технологии, творчество, литературное творчество, изобразительное творчество, музыка, фотография, презентации по созданию эмоционального фона.

По глибокому убеждению В.А. Сухомлинского, духовная жизнь ребёнка может быть полноценной лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Именно это, по мнению педагога, является условием сохранения личности ребёнка как живой, деятельной, активной.

Творчество тесно связано с жизнью детей, наполненной богатой игрой фантазии и символической деятельностью. В творчестве находят выражение их чувства и эмоции. В творчестве ребёнок развивает свою фантазию, осмысливает окружающую его действительность, находит пути выхода из проблем, с которыми сталкивается.

О значительности влияния фантазии на душу, на речь ребёнка неоднократно говорил В.А. Сухомлинский. На это указывает и уникальный опыт Павлышской школы, на занятиях в которой значительное место уделялось побуждению к творчеству при помощи слова, искусства, музыки, труда; развитию воображения и фантазии.

Удваивая реальность в творчестве, разыгрывая жизненные ситуации, дети получают удовольствие от самого процесса, часто не заботясь о результате. Как говорит В.И. Михалкович, «отражая жизнь, ребёнок не заботится о зрителях и слушателях» [6]. Творчество позволяет ребёнку «компенсировать» свои права в мире взрослых, создавать свой особый мир, который принадлежит только ему. В творчестве ребёнок распоряжается собой и своими вещами так, как хочет.

В.А. Сухомлинский подчёркивал, что для развития творческих способностей в детском возрасте нужна деятельность, затрагивающая ум, требующая находчивости, сообразительности.

Важность творчества в жизни ребёнка, изучение системы работы В.А. Сухомлинского и педагогов Павлышской школы определяет использование в современной педагогике в различных направлениях работы с детьми арт-

технологий: изучения и сочинения сказок, малых стихотворных форм (хокку, синквейнов и др.); рисования; коллажирования; составления презентаций по созданию эмоционального фона и др.

Средствами применения арт-технологий в образовательном процессе становится всё многообразие явлений и процессов, связанных со сферой искусства:

- произведения искусства как результат художественной деятельности и объект восприятия, интерпретации и оценки;
- отдельные художественные образы;
- продукты художественного творчества;
- спонтанное художественное творчество (музыкальные, театральные, танцевальные, художественные импровизации);
- художественная деятельность.

На основе исследования Н.Ю. Сергеевой [8] мы можем выделить следующие направления применения арт-технологий:

1. Интеграция возможностей искусства и педагогической деятельности, которая создаёт условия для выхода на качественно новое восприятие, представление, понимание смысла, так как арт-технологии: являются дополнительным, равноправным источником учебной информации; обеспечивают личностно-субъективированное переживание предлагаемого содержания, актуализацию и обнаружение личностных смыслов выбора образовательного пути в логике с будущей профессиональной деятельностью; создают поле разнообразных ассоциаций, ощущений, мыслей, обеспечивая тем самым режим информационного дополнения, обогащения индивидуального опыта учащихся; способствуют трансформации исходных установок, позиций, привычных ракурсов восприятия и оценки; становятся источником самопознания и ценностно-смыслового обогащения личностных сфер человека.

2. Оптимизация условий педагогического взаимодействия, поскольку могут: быть источником психолого-педагогической поддержки учащегося; облегчить понимание, усвоение и запоминание информации за счёт её перекодировки из логически вербальной в эмоционально-образную модальность; обеспечить мотивационную, эмоциональную, коммуникативную готовность к восприятию содержания; создать комфортную образовательную ситуацию для участников (обеспечить релаксацию, позитивное настроение); повысить личностную креативность и веру в свои силы.

3. Являются источником неявной диагностики, способствуя: выявлению содержания предпосылочного опыта, характера отношений; проверке качества усвоения информации и динамике её осмысления; выявлению личностного отношения, установок к проблематике содержания; обнаружению бессознательных установок, эмоций, влияющих на качество усвоения содержания; самопознанию за счёт возможности посмотреть на себя «со стороны».

Эффективность применения арт-технологий в работе педагога заключается в том, что они:

- раскрывают творческий и личностный потенциал ребёнка, являясь средством самораскрытия, так как ребята, выражая свои мысли, чувства в художественной форме, учатся понимать себя, осознают свои потребности, интересы, мотивы, ценности;

- способствуют изменению структуры личности, так как в процессе работы у ребят меняются потребности, формируются профессиональные, профильные интересы;

- позволяют получить пролонгированный эффект после занятий, который, на наш взгляд, заключается в том, что выполнение упражнений, затрагивающих чувства ребёнка, раскрывающих его мысли, заставляют его не просто задуматься о важных для него вопросах в момент занятия, но и о поиске ответов на возникающие вопросы;

- решают диагностические, коррекционные, психологические задачи.

Рассмотрим характеристики арт-технологий.

Литературное творчество даёт каждому ребёнку возможность самовыражения, разрядки своих эмоций в словах, отстранение и взгляд со стороны на различные ситуации. Наиболее популярным литературным жанром в развитии творческих способностей учащихся является сказка.

В образовательном процессе, процессе развития учащихся применение сказки проходит в двух направлениях: изучении и сочинении. Использование сказки объясняется её влиянием на интеграцию личности, развитие творческих

способностей, расширение сознания, совершенствование взаимодействия с окружающим миром [4]. Эффективность применения сказки определяется тем, что каждая сказочная ситуация несёт в себе скрытый смысл решения сложных ситуаций.

Тексты сказок вызывают у детей интенсивный эмоциональный резонанс, в сказке в символической форме содержится информация о том, как устроен этот мир, кто его создал; что происходит с человеком в разные периоды его жизни; какие трудности и препятствия можно встретить в жизни и как с ними справиться; как приобретать и ценить дружбу и любовь; какими ценностями руководствоваться в жизни и др.

Сказки являются основой для формирования способности к противостоянию негативным воздействиям духовного, ментального и эмоционального характера, с которыми он сталкивается в социуме. Именно сказка возвращает ребёнка в состояние целостного восприятия мира, активизирует творческий потенциал, передаёт знания о мире и человеческих взаимоотношениях.

Привлекательность сказок для ребёнка, желание обращаться к ним снова и снова объясняется таким признаком сказки, как хороший конец. Это даёт ребёнку чувство психологической защищённости: что бы ни происходило, всё закончится хорошо; испытания, выпадающие на долю героев, делают их более сильными и мудрыми; герой, совершивший плохой проступок, получает по заслугам, а герой, который проходит через все испытания, проявляя свои лучшие качества, в конце будет вознаграждён – в этом заключается закон жизни: как ты относишься к Миру, так и он к тебе.

Сказка предоставляет учителю следующие возможности для работы:

- *использование сказки как метафоры* позволяет вызвать свободные ассоциации у учащегося, касающиеся его мыслей, чувств, отношений к предметам и явлениям окружающей действительности;

- *рисование по мотивам сказки* позволяет учащемуся выразить свои свободные ассоциации в рисунке;

- *обсуждение поведения и мотивов действий персонажей* служит поводом к обсуждению человеческих ценностей, выявлению причинно-следственных связей происходящих в сказке событий;

- *проигрывание эпизодов сказки* даёт возможность ребёнку почувствовать эмоционально значимые ситуации, пропустить через себя события, эмоции, помогает глубже увидеть происходящие в сказке события;

- *использование сказки как притчи-наравоучения* с помощью метафоры подсказывает ребёнку варианты разрешения проблемной ситуации;

- *творческая работа со сказкой* (дописывание, переписывание, сочинение) позволяют учащемуся смоделировать ситуацию, рассмотреть и понять изучаемое явление, событие.

Переписывание и дописывание сказок позволяет ребёнку выразит своё внутреннее состояние, рассмотреть изучаемые объекты действительности с разных сторон.

Сочиняя сказку, ребёнок может самостоятельно выбирать тему или использовать предложенную педагогом. В своей собственной сказке ребёнок отражает личностную проблемную ситуацию или ситуацию окружающей его действительности и способы её решения. Она даёт возможность отреагировать значимые эмоции, выразить конфликты, затруднения.

Другим направлением литературного творчества является работа с малыми стихотворными формами: сочинение синквейнов, хокку, танка и т.д. Стихотворения помогают выразить ребёнку внутренние переживания. Мысль в них звучит красивее, чем в повествовательной речи, она предстаёт в виде образов.

Способности сочинения стихотворений в свободной форме даны не каждому, поэтому более эффективным является предложение учащимся стихотворных форм, требующих достаточно строгого алгоритма, который вместе с тем не вызовет значительных затруднений у подавляющего большинства обучающихся.

Написание стихотворений делает более творческим изучение или повторение материала, позволяет лучше представить сложные термины и категории, выделить их главные признаки.

Такая малая стихотворная форма, как синквейн, используется для фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений, ассоциаций. Синквейн является средством творческого самовыражения, обогащает словарный запас, подготавливает учащегося к краткому пересказу, учит формулировать идею (ключевую фразу), позволяет каждому почувствовать себя творцом.

Хокку обычно выражает первое впечатление автора от окружающего мира или какого-то события. Данный вид малых стихотворных форм является достаточно сложным, так как в нём выражается личное переживание человека. В хокку гармоничным образом сочетается работа с понятием и эмоциональное отношение к нему.

Умение учащихся работать с малыми стихотворными формами свидетельствует о степени овладения ими учебным материалом,

является показателем того, что ученик знает содержание учебного материала темы; умеет выявлять наиболее характерные особенности изучаемого явления, процесса, структуры или вещества; умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи. Для развития творческих умений упражнения по созданию стихотворений должны быть систематическими, целенаправленными, иметь ясные педагогические цели.

Изобразительное творчество помогает учащемуся ощутить и понять самого себя, выразить свободно мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мнения, мечты и надежды. Это не только отражение в сознании ребёнка окружающей и социальной действительности, но и её моделирование, выражение отношения к ней.

Рисование играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики. Оно участвует в согласовании межполушарных взаимодействий, поскольку в процессе создания изображения активизируется конкретно-образное мышление, связанное, в основном, с работой правого полушария, и абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие [4].

Рисуя, ребёнок как бы формирует объект или мысль заново, графически оформляя своё знание, изучая закономерности, касающиеся предметного и социального мира.

В обучении и воспитании процесс создания изображений используется в качестве инструмента реализации целей. Учебные занятия, включающие рисование, служат инструментом для изучения чувств, идей, событий, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе.

В истоках детских образов скрывается тайна зарождения и развития ценнейших способностей человека: художественного видения, высших форм фантазии, интуиции, творческого воображения [5].

Особенностью детского рисунка является то, что ребёнок почти никогда не исправляет ошибок. Самый обычный способ – прекращение начального рисунка и переход к новому изображению на другом листе бумаги. Другой способ – желая усовершенствовать рисунок, ребёнок не исправляет линию контура, а присоединяет к уже сделанному всё новые и новые детали. В свободных рисунках легко используются быстро возникающие ассоциации. Ребёнка увлекает процесс рисования в большей степени, чем результат [2].

Рисование, черчение, лепка являются родственными с письмом действиями, делают из руки новый орган мозга – особо точный и образный инструмент языка и речи.

Детский рисунок представляет собой своего рода рассказ о том, что изображается, и этим, по существу, не отличается от словесного рассказа. Собственно, это рассказ, выполненный в образной форме.

Таким образом, изобразительное творчество в учебном процессе является средством самовыражения, помогающее ребёнку глубже понять изучаемый материал. Осуществить самоидентификацию, обеспечивающее путь для проявления чувств. Педагог при этом должен таким образом построить свои взаимоотношения с ребёнком, чтобы он делился своими представлениями, впечатлениями, ощущениями, возникающими при создании рисунка, чувствами, касающимися подхода к выполнению и решению задачи, к самой работе, к процессу творения. В результате ребёнок лучше осознает себя и окружающий мир.

Ещё одним видом арт-технологий, в котором широко применяется творчество детей, является *составление презентаций по созданию эмоционального фона*. Необходимость создания эмоционального фона на уроке особо отмечал В.А. Сухомлинский. В условиях обычной школы не всегда есть возможность создания специальных условий, выхода с учащимися на природу. Здесь на помощь педагогам приходят современные технические средства обучения и программы. Презентации применяются в образовательном процессе в качестве гармонизирующего фактора. На первый план их применения выходят задачи развития, воспитания, социализации.

Среди позитивных феноменов, являющихся следствием восприятия презентаций, мы выделяем: создание положительного эмоционального настроения как индивидуального, так и в группе; облегчение процесса коммуникации с педагогом и другими учащимися; повышение культурного уровня учащегося; обращение к различным реальным проблемам, ситуациям; возможность на символическом уровне пережить различные эмоции и чувства; развитие эстетического опыта; повышение адаптационных возможности ребёнка к повседневной жизни в школе и дома, снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, связанные с обучением.

Достоинствами данного вида деятельности учащихся является доступность и простота исполнения (создание презентации доступно учащимся с небольшим опытом работы за компьютером). Составляющими презентации являются слайды с изображениями и музыкальное сопровождение.

Музыкальное сопровождение широко применяется как основной ведущий фактор

воздействия, так и в качестве дополнения других методов для усиления их воздействия образовательных и воспитательных средств и повышения эффективности.

Воздействие музыки на эмоциональную сферу очень значительно. Она является универсальным языком, состоящим из универсальных компонентов.

Психологическая потребность человека в музыке во многом определяется его способностью отрабатывать переживанием чувства, невостребованные в повседневной жизни. Помимо невостребованных чувств музыка помогает отреагировать и на глубоко подавленные переживания.

Механизмы воздействия музыки на человека заключаются в том, что она вызывает у людей определенную вибрацию, которая влечет за собой психическую реакцию.

При активном восприятии музыки физиологические ритмы человека резонируют и непроизвольно подстраиваются под ее частотные и динамические показатели. Музыкальный темп, ритм, структурное строение произведения и другие музыкальные факторы могут подчинять себе ритм внутренних физиологических процессов.

Картина неосознаваемых двигательных и вегетативных реакций человека при восприятии музыки богата и уникальна.

Человек не синхронизирует своё поведение с музыкой, когда слушает ее, но музыкальные импульсы неизбежно оказывают влияние на ритм мышления и поведения.

Использование музыки с целью педагогического воздействия обеспечивает решение следующих проблем:

- 1) позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка — успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать;
- 2) помогает установить контакт между педагогом и ребенком;
- 3) помогает развить коммуникативные и творческие возможности ребенка;
- 4) повышает самооценку на основе самоактуализации;
- 5) способствует выражению чувств;
- 6) помогает пережить катарсис;
- 7) развивает эмпатические способности;
- 8) помогает укрепить отношения с другими людьми, способствует установлению и развитию межличностных отношений;
- 9) увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на большинство гиперактивных детей;
- 10) развивает речевую функцию.

Музыка, имея большое влияние на физиологию человека, благотворно воздействует

через телесный уровень также и на его эмоциональное состояние.

Применение фотографии (слайдов) в работе с детьми служит развитию и гармонизации личности.

Положительное воздействие фотографий на личность и её отношение с окружающим миром могут проявляться как при просмотре и обсуждении фотоснимков (слайдов) как в индивидуальной работе, так и в групповой и в работе с классом.

В основе фотографии (слайда) лежит создание художественного образа. Это позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визуального искусства.

Слайды и фотографии растений, птиц, валунов и т. д., ограничивая все это рамками кадра, помогают всмотреться в природное и теперь уже лично преломленное и сообщают тем самым этим предметам, явлениям природы особую целебную прелесть. Нередко не заметишь в природе, что какой-то скромный цветок, окруженный пышным разнотравьем, так прекрасен, а на слайде в темноте вечера это видно. Это помогает по-новому видеть привычные вещи.

Особой силой обладают коллективно-творческие музыкально-слайдовые композиции, в создании которых может участвовать целая группа — семья, компания друзей, класс. Мелодии, интуитивно подобранные к слайдам, усиливают вдохновение.

Возможности фотографии (слайда)

1. Играет с реальностью и ее зримыми отображениями. Фотография позволяет «играть» с реальностью и ее зримыми отображениями — выбирать из нее то, что наиболее интересно и важно, творчески комбинировать разные элементы реальности друг с другом и даже создавать иную, фантастическую реальность, невидимую физическим зрением. В фотографии может происходить соприкосновение и соединение реальности и фантазии, благодаря чему снимок становится «транзитным объектом», инструментом наглядно-действенного освоения мира и собственной внутренней реальности. Благодаря своим игровым возможностям фотография может приносить удивительное ощущение свободы, наверно, столь же сладостное, как ощущение свободы, которое что переживает во время игры ребенок (С. Левин).

2. Оказывает воздействие на зрителя. В фотографии общими характеристиками для

многих вещей являются линии. Линии, образующие рисунок, воспринимаются как «линии силы» или «динамичные силы», заключенные в изображаемых предметах. Выражающие ту или иную силу линии с их «направленной напряженностью», с их динамикой, которая то замедляется, то ускоряется, воспринимаются зрителем как динамичные, экспрессивные, и соответственно воздействует на зрителя.

3. Является универсальным инструментом сохранения и передачи информации и образного познания реальности. В некоторых случаях возможно использование фототерапии (слайд-терапии) с развивающей целью в качестве значимого внешнего ресурса.

Так, например, просмотр слайдов с объектами природы — цветов, насекомых, животных, — выполненных с использованием макросъемки, и сопровождаемый подходящей музыкальной композицией, обеспечивает сенсорную стимуляцию, вызывая положительные эмоции и переживания, оказывает многостороннее исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на детей и взрослых

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Воронова А. Арт-терапия для детей и их родителей / А. Воронова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 256 с.
2. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатъев. — М.: Учпедгиз, 1961.
3. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. — М.: Когито-центр, 2010. — 200 с.
4. Киселёва М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М.В. Киселёва. — СПб.: Речь, 2007. — 160 с.
5. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. — СПб.: Речь, 2007. — 256 с.
6. Михалкович В.И. Поэтика в фотографии / В.И. Михалкович, В.Т. Стигнеев. — М.: Искусство, 1990.
7. Остер Дж. Рисунок в психотерапии. Методическое пособие / Дж. Остер, П. Гоул. — М.: Прогресс, 2000.
8. Сергеева Н.Ю. Арт-педагогика: решение педагогических задач средствами искусства // Педагогический потенциал искусства: материалы Международной научно-практической конференции // отв. ред. Н.Ю. Сергеева. — Чебоксары, 2009. — Ч.1. — С. 55-58.