

Хайдаров Холбек Хайдар угли
Преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных наук»
Государственного института искусств и культуры Узбекистана
E-mail: xolbek0512@gmail.com

**АРТ- ПЕДАГОГИКА КАК ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВА И
ОБРАЗОВАНИЯ(ха таржима тўғри, тахрирдан ўтказилган)**

Аннотация: В данной статье излагается значение и содержание арт-педагогического подхода в образовательном процессе.

Ключевые слова: арт-педагогика, содержание-сущность, цель, задачи, арт-терапия, арттерапевтическая педагогика, эстетико-педагогика, коррекционная, катарсисная, регулятивная.

Xaydarov Xolbek Xaydar o'g'li
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasi o'qituvchisi
E-mail: xolbek0512@gmail.com

**ART PEDAGOGIKA SAN'AT VA TA'LIMNING INTEGRATSIYASI
SIFATIDA**

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida Art pedagogik yondashuv ahamiyati va mazmuni bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: art-pedagogika, mazmun-mohiyati, maqsadi, vazifalari, artterapiya, artterapevtik pedagogika, esteto pedagogika, korreksion, katarsis, regulativ.

Khaidarov Kholbek Khaidar ogli, teacher,
Department of Social and Humanitarian Sciences,
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
E-mail: xolbek0512@gmail.com

**ART PEDAGOGY AS THE INTEGRATION OF ART AND
EDUCATION**

Annotation: This article describes the meaning and content of the art pedagogical approach in the educational process.

Key words: art pedagogy, content-essence, purpose, objectives, art therapy, art therapeutic pedagogy, aesthetic pedagogy, correctional, cathartic, regulatory.

Введение

В Новом Узбекистане одной из важнейших задач является повышение духовного уровня молодежи, воспитание гармонично развитой личности, раскрытие способностей и потенциала молодых талантов. В условиях обновления и модернизации страны особое значение приобретает усиление роли культуры и искусства в жизни общества, а также интеграция дидактических возможностей искусства в образовательный процесс.

Модернизация системы образования и ее адаптация к возможностям каждого человека предполагает формирование и развитие у обучающихся таких качеств, как инициативность, самостоятельность и креативность.

Исходя из этого, одним из основных условий модернизации системы подготовки специалистов и повышения эффективности педагогической деятельности является развитие у них креативного подхода к профессиональной деятельности.

В настоящее время в практике специального образования широко используются такие термины, как "арт-терапия" и "арт-педагогика".

Сходство этих терминов можно увидеть только в первой части: "art" - "художественный" и является синонимом слова "искусство". Вторая часть же отражает различие: терапия - направление медицины, лечебное воздействие; педагогика - научные знания, обучение, воспитание и развитие; в специальном образовании - коррекция. Таким образом, вторая часть понятия отражает различные направления, цели, задачи, технологии и сущности. Однако, содержание термина "арт-педагогика" еще не полностью уточнено, термины "арт-психология" и "арт-терапия" также трактуются по-разному. Выражение "художественное воспитание" известно давно и широко

распространено, но в педагогике понятия "арт-педагогика", "арт-терапия" и "арт-психология" стали использоваться относительно недавно. Взаимосвязь этих понятий, роль и место каждого из них в научной мысли и педагогике до сих пор недостаточно изучены. Взаимосвязь художественной педагогики (художественного образования и воспитания) с арт-педагогикой, ее методы, цели и задачи остаются вне поля зрения. В результате возникает необходимость глубокого анализа исследований по арт-педагогике и арт-терапии для определения их значимости в педагогической практике.

Анализ литературы

В современной науке под арт-педагогикой понимается новая, самостоятельная область педагогики, изучающая закономерности обучения и воспитания человека посредством искусства (как детей, так и взрослых). Термин "арт-педагогика" состоит из двух слов: "art" и "педагогика". "Art" переводится на русский язык как "искусство" (лат. *ars*, англ. и франц. *art*, итал. *arte*).

Следует отметить, что в англоязычных странах под "art" понимается преимущественно изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика и др.). В то время как в большинстве стран мира "art" включает в себя не только изобразительное искусство, но и музыку, литературу, поэзию, а также сценические и экранные виды искусства, театральное искусство. По нашему мнению, понятие "art" включает в себя все виды искусства, отражающие подлинные формы художественно-творческой деятельности, которые в основном характеризуются своим художественным содержанием (художественной информацией).

Исследователи по-разному трактуют арт-педагогику: Л.А.Аметова-Давидовская называет ее "арттерапевтической педагогикой"[1], В.П.Анисимов - "эстетической педагогикой или психопедагогикой искусства"[2], О.С.Булатова использует термин "арт-педагогический подход"[3]. В частности, Л.А.Аметова-Давидовская рассматривает

эмоциональное восстановление как гармонизацию человеческого состояния под воздействием произведений искусства и называет это арт-терапией.

В.П.Анисимов, уделяя внимание методам художественной психотехники, рассматривает арт-педагогику как "альтернативу доминирующим шаблонам воспитания, основанных на онтогенезе развития ученика и изобразительных методах, соответствующих высоким художественным стандартам".

Согласно мнению ученых Р.А.Верховодовой и Р.А.Галустова, арт-педагогика тесно связана с искусствоведением, психологией искусства и психологией труда. Знания из этих областей науки дают представление о закономерностях развития искусства, его роли в социальной и духовной жизни человека и общества, что необходимо для понимания образовательной, когнитивной и регулятивной функций искусства. Без этих функций невозможно понять возможности искусства и разработать теорию эффективного использования их в учебном процессе. Между арт-педагогикой и общей, социальной педагогикой, а также частными методами существует тесная взаимосвязь.[4]

В докторской диссертации Н.Ю.Сергеевой широко освещены научная идея арт-педагогики, ее сущность, учебные цели и функциональные возможности. Арт-педагогика, в отличие от существующих в современной науке трактовок, рассматривается как новое, практико-ориентированное направление педагогической науки, изучающее природу художественного образования, эстетического воспитания и арттерапевтической деятельности, их общие закономерности, принципы, механизмы и универсальные методы, пути привлечения искусства для решения различных педагогических проблем.[5]

Однако, по нашему мнению, наиболее точное и подробное описание этого понятия дают исследователи Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская. По их мнению, арт-педагогика (художественная педагогика) по отношению к специальной педагогике

является синтезом двух областей научных знаний (искусства и педагогики), обеспечивающим развитие теории и практики педагогического процесса, что является процессом формирования основ художественной культуры у учащихся посредством их художественного развития и художественно-творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованной игры).[6]

Методология исследования

Понятие "арт-педагогика" имеет более широкий смысл, чем термин "художественное образование". Арт-педагогика представляет собой область научных знаний, которая изучает не только художественное образование, но и все составляющие коррекционно-развивающего процесса с помощью искусства (развитие, воспитание и коррекция), а также основы формирования художественной культуры учащихся с особыми образовательными потребностями.

Сущность арт-педагогики заключается не только в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями, но и в развитии всех учащихся в образовательном процессе посредством искусства, формировании у них основ художественной культуры и развитии практических навыков в различных видах художественной деятельности.

Арт-педагогика является самостоятельной междисциплинарной областью педагогики, основанной на знаниях психологии, искусства и педагогики. В ней воспитание, обучение, развитие и перевоспитание личности осуществляется посредством искусства.

Понятие "арт-педагогика" шире, чем термин "художественное образование". Арт-педагогическую деятельность нельзя свести к обучению рисованию, пению и т.п. Работа с художественными материалами дает большую свободу, стимулирует развитие, способствует самовыражению. Это глобальная задача.

Арт-педагогика используется как мощное средство социализации, самовыражения, саморазвития и самопознания учащихся и взрослых через искусство и художественно-творческую деятельность для понимания мира.

Арт-педагогика - это направление педагогической теории и практики (педагогическая технология), использующее средства искусства для воспитания и развития личности обучающегося.

Анализ и результаты

Рассмотрим определения арт-педагогики, предложенные различными учеными:

- **Е.В.Таранова** определяет "арт-педагогику" как соединение двух понятий: "art" (искусство) и "педагогика", то есть как использование средств искусства для воспитания и развития.
- **Я.С.Шевченко и А.В.Крепица** видят в арт-педагогике совокупность форм, методов и средств, создающих условия для личностного развития в учебном процессе, самовыражения и развития творческих способностей.
- **Л.В.Лебедева** определяет арт-педагогику как образовательную технологию, оказывающую комплексное воздействие на учащихся через искусство (литературу, музыку, изобразительное искусство, театр).
- **Журнал "Инфоурок"** рассматривает арт-педагогику как отдельное направление педагогики, где личность ученика раскрывается через искусство, а любой учебный предмет может быть освоен с помощью искусства.
- **Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская** определяют арт-педагогику как синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), направленный на разработку теории и практики педагогического процесса коррекционно-развивающей направленности художественного развития учащихся с особенностями развития.

- **Н.Ю.Сергеева, А.А.Айтбаева, Ж.Шайгозоева, М.Султанова** рассматривают арт-педагогику как самостоятельное направление педагогической науки, изучающее закономерности, принципы и механизмы использования искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач, как для детей, так и для взрослых.

М.К.Магомедова определяет арт-педагогику как заботу об эмоциональном и психологическом благополучии человека посредством художественной деятельности. Она характеризует арт-педагогику как современную педагогическую технологию, основанную на комплексном и интерактивном применении различных видов искусства (театр, литература, музыка, изобразительное искусство, ручной труд) для воспитательного воздействия на личность. В системе высшего образования арт-педагогика все чаще признается как инновационная педагогическая технология и рассматривается в узком смысле как интерактивный метод.

А.У.Уматова оценивает арт-педагогику как научное направление, изучающее механизмы привлечения искусства для решения различных педагогических проблем. Сущность арт-педагогики наиболее широко описывается как синтез искусства и педагогики, обеспечивающий развитие теории и практики, а также как педагогический процесс художественного образования посредством искусства и творческой деятельности.

Основные задачи арт-педагогики:

- **Культурологическая:** изучение взаимосвязи личности с культурой как системой ценностей, развитие личности на основе художественной культуры, формирование личности как творца.
- **Образовательная:** развитие личности и освоение действительности посредством искусства, освоение знаний и практических навыков в области искусства в художественно-творческой деятельности.

- **Воспитательная:** формирование духовно-эстетических и коммуникативно-рефлексивных основ личности, содействие ее социальной и культурной адаптации с помощью искусства.
- **Коррекционная:** предотвращение, коррекция и компенсация отклонений в развитии.

К основным задачам арт-педагогики можно добавить следующие:

1. **Катарсис:** очищение, освобождение от негативных состояний.
2. **Регуляция:** снятие нейروпсихического напряжения, регулирование психосоматических процессов, моделирование позитивного психологического и эмоционального состояния.
3. **Коммуникативно-рефлексивная:** коррекция коммуникативных недостатков, формирование межличностного поведения, развитие самооценки.

Заключение

Таким образом, в научной литературе термин "арт-педагогика" в основном характеризуется как направление педагогической теории и практики (педагогическая технология), использующее средства искусства для обучения, воспитания и развития личности обучающихся.

Список использованной литературы:

1. Аметова-Давыдовская Л.А. Эмоциональный Ренессанс. Психолого-педагогическая технология использования арт-терапии в системе художественного образования. Ярославль: Ремдер, 2005. 192 с.
2. Анисимов В.П. Артпедагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2003. № 4. С. 146 – 148.
3. Булатова О.С. Арт-педагогический подход в образовании. Тюмень: Издво ТГУ, 2004. 230 с.
4. Верховодовой Р.А., Галустова Р.А. Зарубежный опыт арт-педагогики как система интегрированного применения элементов искусства в

образовательном процессе // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2011. № 1. С. 15-18.

5. Сергеева Н.Ю. Основы артпедагогической деятельности. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. С.67.

6. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании // Учебник для вузов. М.: Академия, 2011. 248 с.