

УДК 37.01:7.05(091)

**АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ****И.В. ЕРМОЛЬЧИК***(Витебский государственный университет им. П.М. Машерова)*

На основе анализа исследований представителей разных областей научного знания (истории, философии, педагогики, психологии, искусствоведения и др.) освещается история взаимодействия педагогической мысли и искусства с древних времен до начала XXI в. – периода формирования арт-педагогики как нового практического направления, ставшего результатом исторического взаимодействия полярных форм познания.

Ключевые слова: арт-педагогика, история педагогики, искусство, арт-терапия.

Введение. Наука и искусство – способы освоения мира, интеграция которых дает возможность его целостного осознания. По-прежнему актуально высказывание немецкого мыслителя И.В. Гете, который говорил о связи науки и искусства следующее: «...чтобы наука приносила людям пользу и радость, а не вред и горе, она должна крепить свою связь с искусством, высшая цель которого – нести разуму добро и красоту» [1]. В XXI в. гармоничное взаимодействие двух полярных форм познания привело к формированию нового научно-практического направления, получившего название «арт-педагогика». Актуальность развития данного симбиоза подтверждается наличием целого ряда исследований в разных отраслях научного знания: философии – А.Г. Заховаевой (2005), психологии – М.Е. Бурно (1998), Е.А. Медведевой (2007), А.И. Копытина (2010), педагогики – Т.К. Донской (1990), Н.Ю. Сергеевой (2010). Это позволяет говорить о том, что арт-педагогика является результатом исторического влияния средств искусства на решение педагогических задач.

Основная часть. Уже в VI в. до н.э. в Китае существовали первые философские школы. Их создатели видели педагогический смысл использования искусства «в развитии “пяти постоянств” или врожденных добродетелей: человеколюбия, чувства долга, благопристойности, разумности и правдивости» [2, с. 245].

Наравне с Китаем активно шло формирование античных государств. Особое место среди них занимает Древняя Греция, жители которой правомерно считаются родоначальниками практически всех видов искусств. Их античная культура органично использовала музыку, поэзию, театр, танец, изобразительное искусство как для развития личности человека, так и для воспитания масс. Стоит отметить, что значение искусства стало одной из основных тем в философских размышлениях Платона, Аристотеля, Демокрита, Пифагора, которые считали, что именно оно является источником, способным установить гармонию и порядок во всем (от Вселенной до человеческой души).

Рассмотрим педагогический опыт славянских народов периода Древней Руси и Русского государства. Сложно говорить о характере влияния искусства на языческое воспитание «руссов» в силу скудности сведений, дошедших до наших дней. Однако, ссылаясь на работы Б.А. Рыбакова, который утверждал, что «в языческие времена искусство было неразрывно связано с самим язычеством» [2, с. 246], можно считать, что устное народное творчество и стало тем самым симбиозом педагогики и искусства. Особое место в этом явлении занимают произведения малого жанра фольклора, получившие наибольшее распространение в христианский период развития Руси. Именно с помощью пословиц, поговорок, примет, загадок, прибауток и т.п. осуществлялось знакомство ребенка с окружающим миром и, как следствие, формировалась его личность.

Характер воспитания и обучения личности в период Средневековья значительно разнится с античными представлениями. На первый план в V в. выходит религия. Основными средствами обучения и воспитания в этот период становятся церковные заповеди и учения, а средства искусства лишь помогают прояснить смысл их содержания. Вместе с тем и само искусство обретает новые виды и жанры (хоровое пение, иконопись, духовная музыка), цель которых – формирование идеалов духовности и аскетизма.

Согласно исследованиям И.Л. Вишневской, А.П. Садохина, эпоху Средневековья можно считать периодом театров, поскольку они начинают активно проникать во все сферы жизни общества. И необходимо отметить этап, когда театр становится частью педагогического процесса отдельных учебных заведений. Основная цель театральных постановок – облегчить усвоение латинского языка и помочь в запоминании библейских сюжетов. Особого внимания заслуживает факт, что предметом драматизации становились, в первую очередь, понятия, которые в полной мере можно постичь лишь через чувства и эмоции (Совесь, Ревность, Любовь, Время, Мир, Благополучие и т.п.).

На смену Средним векам пришел новый период, который историки и культурологи называют эпохой Возрождения, или Ренессансом. Леонардо да Винчи, А. Дюрер, Л. Гиберти стремились к возрождению античных принципов обучения и воспитания. Появились первые сочинения искусствоведческого характера, оказавшие сильнейшее влияние на развитие педагогической мысли. В школах возобновляется преподавание «семи свободных искусств» (грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии, музыки), которые получили развитие еще в античные времена, но к XIII в. стали считаться устаревшими и, по словам Ф. Аквинского, «недостаточными для деления теоретической философии».

Если развитие образования и воспитания в эпоху Возрождения определял гуманизм, то формирование педагогической мысли первых двух веков Нового времени определяло Просвещение – течение, основанное на убеждении, что решающую роль в развитии и прогрессе общества играют разум и наука. Многие философы, писатели и педагоги (И.И. Винкельман, Г.Э. Лессинг, Н.И. Новиков) начали открыто говорить об искусстве как формирующем начале личности. Выдающийся педагог-мыслитель Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике» возвращается к античной трактовке понятия искусства, представляя его как «любую человеческую деятельность, доведенную до совершенства опытом и знаниями», говорит о необходимости использования в педагогическом процессе наглядности, поскольку с ее помощью проще донести до сознания учащихся научные понятия и абстрактные положения. В контексте рассматриваемого вопроса необходимо упомянуть еще один труд педагога-новатора, ставший логическим продолжением «Великой дидактики», – учебник «Мир чувственных вещей в картинках». Именно на страницах этой книги-азбуки Коменский впервые в истории использует наглядные графические рисунки.

Современные исследования в области истории, искусствоведения и педагогики позволяют говорить, что период Просвещения в Западной Европе отмечен зарождением в педагогической практике идей эстетического воспитания и художественного образования, основой для которых послужили работы великих философов Г. Гегеля, И.В. Гете, И. Канта, Ф. Шиллера.

Развитие педагогической мысли в России этого периода тесно связано с именем великого педагога К.Д. Ушинского. Именно он впервые в своей книге «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1868–69) открыто заявил, что педагогика не вправе называться наукой, ибо она искусство, причем «высшее из искусств», потому что призвана, в первую очередь, усовершенствовать самое сложное – природу человека, «его душу и тело» [3, с. 24].

Конец XIX в. ознаменован появлением первых фундаментальных работ, теоретически обосновавших влияние различных видов искусства и художественного творчества на становление личности ребенка. Среди них можно отметить: «Дети-художники» К. Риччи, «Рембрандт как воспитатель» Ю. Лангбена, «Развитие художественного творчества ребенка» Г. Кершенштейнера, «Искусство как предмет обучения» Ф.И. Шмита, «Рисунок как материал для изучения ребенка» Е.А. Флериной, «Художественное творчество и воспитание» А.В. Бакушинского и др.

Закономерным продолжением теоретических поисков стало активное практическое использование возможностей искусства в образовании первой половины XX в. Наиболее яркий пример органичного влияния искусства на обучение – программа работы «вальдорфской школы». По мнению ее создателя – немецкого философа Р. Штейнера, только с развитием художественного «фундамента» ребенка можно воспитать его личность. Именно по этой причине лучшим средством усвоения любого материала считался детский рисунок, способный сделать простым и увлекательным переход из реальности в мир знаков.

В России в начале XX в. устанавливается власть Советов. Искусство в этот сложный политический и экономический период превращается в средство распространения революционного образа мыслей. Больше всего приверженцев нового политического режима прельщала мысль о колоссальной воспитательной силе искусства, которую можно направить на решение задачи создания «новой генерации людей» [2, с. 247]. Вместе с тем были педагоги, которые не стремились использовать искусство в качестве источника формирования «нужного» типа мировоззрения. Особого внимания заслуживают супруги Шацкие, запустившие в 1919 г. работу Первой опытной станции по народному образованию. Важную составную часть воспитательной работы в детских учреждениях педагоги видели в «эстетизации» жизни воспитанников. Воспитанникам колонии прививали любовь и понимание творчества великих музыкантов, а также русской народной музыки и песен (руководитель музыкальных занятий – В.Н. Шацкая). Театральные постановки пьес, инсценировки событий жизни, массовые праздничные действия осуществлялись в Первой опытной станции педагогами и детьми совместно (театр, в т.ч. передвижной, под руководством А.А. Фортунатова). Однако работала данная станция недолго, поскольку свободная и творческая педагогика априори не могла существовать в режиме тоталитарной диктатуры, окончательно установившейся в стране советов к середине 30-х годов.

В это время в странах Европы и США потенциал искусства как средства развития и формирования личности человека начал активно применяться в работе психологов и психиатров. Наибольший интерес у исследователей-практиков вызвал диагностический потенциал продуктов художественной деятельности человека. Так, уже к началу 30-х годов XX в. в психотерапии начало зарождаться специфическое направ-

ление, взявшее за основу искусство, – арт-терапия. Ее родоначальниками считаются американские психологи Ф. Гудинаф и М. Наумбург, педагоги Э. Крамер и А. Хилл.

На территории постсоветского пространства идеи арт-терапии получили широкое распространение лишь в конце 90-х, когда вышло в свет первое русскоязычное пособие «Основы арт-терапии». Его автор – психиатр А.И. Копытин, предлагал понимать под арт-терапией «совокупность психологических методов воздействия, осуществляемых в контексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также представителей групп риска» [4].

В отечественных исследованиях идеи арт-терапии заинтересовали не только психологов и психотерапевтов, но и педагогов. Они увидели в ней новое специфическое средство решения педагогических задач. Так, Е.А. Медведева в своей работе впервые использует понятие «арт-педагогика» для обозначения коррекционно-направленного педагогического процесса, обеспечивающего художественное сопровождение детей с недостатками развития [5, с. 13]. В трудах теоретиков Ю.С. Шевченко и А.В. Крепицы арт-педагогика рассматривается как направление психотерапии для детей, нуждающихся в психологической и коррекционной помощи. Однако ее решением могут заниматься лишь врачи-психиатры и психотерапевты, а не педагоги. Как справедливо отметила С.В. Кривцова, психотерапия помогает детям решать уже возникшие проблемы, задачей же воспитания является предупреждение их появления [6, с. 53].

Параллельно появился ряд исследований, в которых акцент в арт-педагогике ставится на ее эстетических основах. Так, В.П. Анисимов предлагает в качестве альтернативы понятию «арт-педагогика» термины «эстетопедагогика» и «психопедагогика искусства» [7, с. 147].

По мнению Т.К. Донской, арт-педагогика – «новое научно-практическое направление в педагогике начала XXI в., изучающее закономерности, принципы и способы привлечения произведений искусства к решению многих педагогических и методических задач» [8, с. 23]. В своих трудах в качестве средств воздействия на детей для достижения ряда педагогических и методических задач она выделяет живопись, фотографию, дидактические игры, музыку и танцы и говорит, что их использование помогает достигнуть «активизации познавательной деятельности, развития творческого воображения, эмоциональной памяти» [9, с. 147].

Как считает Н.Ю. Сергеева, которая провела ряд серьезных исследований в области арт-педагогики, расставление акцентов на терапевтической (А.Е. Медведева, Ю.С. Шевченко, А.В. Крепица), психологической (А.И. Копытин, Е.М. Бурно, С.В. Кривцова) или эстетической (В.П. Анисимов) основах арт-педагогики неправомерно сужает содержание данного феномена, привлекая внимание лишь к одной из его сторон [10, с. 14]. Именно поэтому она предлагает использовать понятие «арт-педагогика» для обозначения совершенно особого направления педагогической науки, представляющего синтез двух областей научного знания и оперирующего средствами искусства для решения педагогических задач, но преследующего при этом специальные цели художественного образования. В статье «Арт-педагогика как ресурс гуманитаризации непрерывного образования» профессор предложила использовать следующее определение арт-педагогики: «современное, формирующееся практико-ориентированное направление педагогической науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач». В этой же статье она обосновала целевое назначение науки и структурировала его в следующих направлениях:

- создание благоприятных условий для выхода на иное, качественно новое восприятие, представление, понимание смысла учебно-воспитательного содержания;
- максимальная оптимизация условий педагогического взаимодействия;
- источник неявной диагностики [11, с. 16].

Таким образом, несмотря на относительно новую новизну арт-педагогики можно говорить, что она явилась результатом многовекового исторического опыта взаимодействия искусства и педагогической практики.

Заключение. Анализ исследований представителей разных областей научного знания (истории, философии, педагогики, психологии, искусствоведения и др.) показывает, что искусство всегда шло рядом с образованием и развитием личности человека: колыбельные, потешки и пр. в Древние времена, церковные песнопения в период Средневековья, театральное искусство в Новом времени, первые фундаментальные теоретические работы на пересечении искусства и педагогики в начале XIX в., первые практические исследования в конце XIX в. Все это стало основой для формирования в XX–XXI вв. нового практикоориентированного научного направления – арт-педагогики. Споры о ее содержательной стороне ведутся до сих пор: часть исследователей видит арт-педагогикой направление психотерапии (А.Е. Медведева, Ю.С. Шевченко, А.В. Крепица), другие акцентируют внимание на ее психологической основе (А.И. Копытин, Е.М. Бурно, С.В. Кривцова), кто-то видит в первую очередь ее эстетическое начало (В.П. Анисимов). Все эти точки зрения имеют право на существование. Однако поддерживая точку зре-

ния педагогов-практиков Н.Ю. Сергеевой и Т.К. Донской, мы склонны считать, что арт-педагогика – это, в первую очередь, симбиоз двух областей научного знания, помогающего решать педагогические задачи средствами искусства. Объектная область арт-педагогике выходит далеко за рамки работы с детьми, имеющими особенности в развитии, и в целевом отношении не идентична сферам художественного образования и эстетического воспитания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волошинов, А.В. Математика и искусство [Электронный ресурс] / А.В. Волошинов.– Режим доступа: mathemlib.ru/books/item/foos00/z0000011/st005.shtml. – Дата доступа: 12.09.2015.
2. Сергеева, Н.Ю. Исторический опыт использования потенциала искусства в социально-образовательной сфере / Н.Ю. Сергеева // Сибир. пед. журн. – 2008. – № 14. – С. 245–258.
3. Сергеева, Н.Ю. Содержание понятия «арт-педагогика» / Н.Ю. Сергеева // Известия Волгоград. гос. пед. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 23–28.
4. Копытин, А.И. Определение арт-терапии [Электронный ресурс] / А.И. Копытин. – Режим доступа: <http://profy.mentaLm/spmat/art/>. – Дата доступа: 10.09.2015.
5. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева [и др.]. – М. : Академия, 2001. – 248 с.
6. Кривцова, С.В. Воспитание: наука хороших привычек / С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматулина. – М. : Глобус, 1996. – 368 с.
7. Анисимов, В.П. Артпедагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса / В.П. Анисимов // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2003. – № 4. – С. 146–148.
8. Булатова, О.С. Арт-педагогический подход в образовании : моногр. / О.С. Булатова. – Тюмень : Изд-во ТГУ, 2004. – 230 с.
9. Донская, Т.К. Арт-педагогика в современной образовательной парадигме / Т.К. Донская // Наука. Искусство. Культура. – 2013. – № 2. – С. 144–151.
10. Шумакова, Н.Ю. Артпедагогика как система гуманизации в формировании физической культуры личности современного школьника / Н.Ю. Шумакова. – М. : Ставрополь, 2005. – 216 с.
11. Сергеева, Н.Ю. Арт-педагогика как ресурс гуманитаризации непрерывного образования / Н.Ю. Сергеева // Непрерывное образование: XXI век. – 2014. – № 2(6). – С. 11–22.

Поступила 18.04.2016

**ART-PEDAGOGICS AS A RESULT OF HISTORIC EXPERIENCE
OF ART APPLICATION IN PEDAGOGICAL PRACTICE**

I. YERMOLCHYK

Based on the analysis of studies made by representatives of different sciences (history, philosophy, pedagogics, psychology, art history, etc), the article describes the history of how pedagogics has been interacting with the art starting from Ancient times up to the early XXI century – the period when art-pedagogics, as a new practical direction, is being formed. This direction was a result of historic interaction of polar forms of cognition. Besides, a number of researches of the content of this practice-oriented direction are under consideration and analysis.

Key words: *art-pedagogic, history off pedagogic, art-therapeutic.*