

Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ как тенденция развития современной системы образования нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в положениях, предусматривающих, в частности, включение внеурочной деятельности в основную образовательную программу и требующих введения разных направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) в учебный план.

В пособии представлен курс лекций и практических заданий, позволяющий изучить базовые принципы, формы, методы и средства специфики преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин в системе НОО, ООО и дополнительного образования детей. Раскрываются особенности создания педагогических условий и критериев эффективности моделирования интеграционного этнокультурного образовательного пространства как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся посредством художественно-творческих и этнокультурных дисциплин.

Предназначено для студентов СПО и ВО, обучающихся по специальности «Народное художественное творчество», «Народная художественная культура», профилю «Руководство хореографическим любительским коллективом», «Руководство этнокультурным центром». Рекомендовано руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, советникам директоров по воспитательной работе, преподавателям, учителям, реализующим внеурочную деятельность и работающим в системе дополнительного образования детей, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами художественно-эстетического и этнокультурного воспитания детей. Может быть использовано в системе повышения квалификации педагогических кадров.

КЛЕМЕНЧУК С.П., СЛЯДНЕВА Л.Н., АГЕЕВА Н.И.,
МАРЬИНА А.А., ПЕРЕСЕЧНАЯ Т.А.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ДИСЦИПЛИН

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

СТАВРОПОЛЬ
2024

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Клеменчук С.П., Сляднева Л.Н., Агеева Н.И.,
Марьина А.А., Пересечная Т.А.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ДИСЦИПЛИН

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ставрополь
2024

УДК 378 : 7.02
ББК 74.85
М 54

Авторы-составители:

Клеменчук С.П., Сляднева Л.Н., Агеева Н.И.,
Марьина А.А., Пересечная Т.А.

М 54 Методика преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин: учебно-методическое пособие. – Ставрополь: Типография «Идея+», 2024. – 105 с.

ISBN

В пособии представлен курс лекций и практических заданий, позволяющий изучить базовые принципы, формы, методы и средства специфики преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин в системе НОО, ООО и дополнительного образования детей. Раскрываются особенности создания педагогических условий и критериев эффективности моделирования интеграционного этнокультурного образовательного пространства как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся посредством художественно-творческих и этнокультурных дисциплин.

Предназначено для студентов СПО и ВО, обучающихся по специальности «Народное художественное творчество», «Народная художественная культура», профилю «Руководство хореографическим любительским коллективом», «Руководство этнокультурным центром». Рекомендовано руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, советникам директоров по воспитательной работе, преподавателям, учителям, реализующим внеурочную деятельность и работающим в системе дополнительного образования детей, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами художественно-эстетического и этнокультурного воспитания детей. Может быть использовано в системе повышения квалификации педагогических кадров.

© ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 2024
© Типография «Идея+», 2024

Содержание

Введение	5
Тема 1. Теоретические основы художественного творчества как содержательного компонента методики преподавания художественно-творческих дисциплин	
Лекция 1.1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ как тенденция развития современной системы образования .	7
Лекция 1.2. Художественное образование, его роль и содержание	13
Лекция 1.3. Основные парадигмы в преподавании художественно-творческих дисциплин	20
Тема 2. Теоретические аспекты реализации процесса обучения художественному творчеству	
Лекция 2.1. Принципы процесса обучения художественному творчеству . .	30
Лекция 2.2. Художественное творчество. Методы обучения художественному творчеству	37
Тема 3. Теоретические основы народной художественной культуры как содержательного компонента методики преподавания этнокультурных дисциплин	
Лекция 3.1. Специфика становления отечественной системы этнокультурного образования	44
Лекция 3.2. Воспитательные ценности народного искусства как средство духовно-нравственного воспитания школьников в условиях полиэтнического региона	51
Лекция 3.3. Этнокультурное развитие личности в условиях поликультурного региона, на примере традиционной культуры казачества	59

Тема 4. Педагогические условия и критерии эффективности построения воспитательного пространства в учреждениях дополнительного образования посредством художественно-творческих и этнокультурных дисциплин

Лекция 4.1. Специфика внеурочной деятельности и дополнительного образования как неотъемлемой части развития личности обучающегося	67
Лекция 4.2. Педагогические условия процесса приобщения обучающихся к художественно-эстетическим и этнокультурным ценностям в учреждениях дополнительного образования	72

Тема 5. Моделирование интеграционного этнокультурного образовательного пространства как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся

Лекция 5.1. Подходы и принципы методики преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин	79
Лекция 5.2. Личность ребенка как эпицентр художественно-образовательной системы	84
Лекция 5.3. Современные педагогические технологии и их применение на уроках по дисциплинам художественного цикла	88
Лекция 5.4. Форма и структура занятия хореографических дисциплин как синкретичный вид художественного творчества	97

Введение

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин» является развитие основных задач профессиональных видов деятельности, на основе овладения содержанием методики преподавания художественно-творческих дисциплин; ее применения в практике, а также развитие личностных качеств, характеризующих квалификацию.

Учебные задачи дисциплины:

– формирование у обучающихся представлений о специфике преподавания художественно-творческих дисциплин как вида искусства, системы пластической выразительности музыкальной драматургии, основных видах хореографического искусства; методике преподавания хореографии;

– создание условий для овладения обучающимися умениями и навыками реализации методики преподавания: теоретическими знаниями об основных формах и современных методах.

– формирование у обучающихся знаний об особенностях преподавания специальных дисциплин в различных социальных, этнических, конфессиональных и культурных коллективах и навыков применения полученных знаний в области культуроведения и социокультурного проектирования в своей профессиональной деятельности и социальной практике;

– формирование у обучающихся знаний об особенностях педагогического планирования и осуществления административно-организационной деятельности в образовательных учреждениях;

– формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 часа), включая промежуточную аттестацию.

В настоящее время в области преподавания дисциплин художественного цикла специфика и особенности художественного творческого исследования недостаточно. В данном учебном пособии содержится комплекс вопросов, ориентированных на выявление качества усвоенных знаний студентов и на их самостоятельный теоретический анализ различных

подходов к трактовке основных дидактических принципов и методов обучения, предлагаемых в существующих программах художественного творчества и этнокультурных дисциплин.

Тема 1. Теоретические основы художественного творчества как содержательного компонента методики преподавания художественно- творческих и этнокультурных дисциплин

Лекция 1.1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ как тенденция развития со- временной системы образования

*«Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу.
Познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке,
поднимет себя до светлого и прекрасного...»*

В. А. Сухомлинский

В образовательном пространстве Российской Федерации в настоящее время происходит изменение представлений о сущности и целях образования. Это вызывает потребность в поиске иных подходов к организации образовательного процесса, определении способов обеспечения возможности саморазвития и самореализации личности. Демократизация образовательной системы ведет к смене парадигмы образования, в рамках которой человек становится все более активным субъектом в образовательном процессе.

В связи с этим возник целый спектр проблем, потребовавших серьезной научной проработки целей и содержания образования, его взаимоотношения с федеральным компонентом, проблемы диалога и взаимодействия культур (мультикультурное общество), их интеграции в рамках разных компонентов и ряд других. Следует отметить, что за последние годы в педагогической и психологической науке значительно усилился интерес к разработке широкого спектра вопросов, связанных с интеграционными процессами в системе национально-регионального образования, укрепилось осознание важности данной проблемы. Целый ряд авторов (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов), давая понятие

интеграции, сходятся во мнении, что множество разрозненных элементов, объединенных по принципу интегрирования, качественно влияют на процесс обучения: «Интеграция – не эмпирическое объединение произвольного множества элементов процесса обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в качество. Это внутренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность процесса обучения, обладающая свойствами, отсутствующими у составляющих ее компонентов (целей, содержания, методов, форм и т. д.). Это открытие новых связей и отношений между компонентами путем включения в новые системы связей»

Федеральный государственный образовательный стандарт уделяет особое внимание внеурочной деятельности обучающихся, которая становится неотъемлемой частью образовательной программы.

Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ как тенденция развития современной системы образования нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в положениях, предусматривающих, в частности, включение внеурочной деятельности в основную образовательную программу и требующих введения разных направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) в учебный план. Аналогичное требование содержится в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. В указанных документах прописано, что «при организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта».

Одним из критериев полной готовности образовательного учреждения к введению ФГОС является определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности. Оптимальность образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС должна обеспечить целостность образовательного процесса. Концептуально целостность образовательного процесса обеспечивается единством и взаимосвязью обучения и воспитания, а в практической деятельности общеобразовательной организации для обеспечения целостности требуется интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся. В реальной практике работы образовательных организаций стремление объединить внеурочную деятельность и дополнительные образовательные программы часто ограничивается внешней формальной интеграцией, а по сути – взаимодействием

схожих по содержанию форм внеурочной деятельности и деятельности в рамках программ дополнительного образования.

Актуальность интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся заключается в том, что данный объединяющий процесс создает дополнительные ресурсы повышения эффективности работы образовательной организации в целом по нескольким причинам. В результате интеграции формируется устойчивый интерес к новым видам деятельности, повышается мотивация к обучению, он становится лично-значимым, расширяются и углубляются предметные знания, что оказывает положительное воздействие на освоение основных образовательных программ, развивается способность к самоорганизации и саморегулированию деятельности школьника.

Сегодня воспитательной роли подрастающего поколения стало уделяться значимое внимание и это можно выделить из последних опубликованных нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 12.06.2024) «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.; Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации».

Как отмечают в своем исследовании Кривых С.В., Бо Ван, ключевая роль при этом отводится современным гуманитарным вузам культуры и искусства, которые с силу своей содержательной, деятельной специфики должны оказывать существенное влияние на развитие художественного творчества через сохранение культурного наследия в стране, регионе.

Отметим, что сегодня не является секретом тот факт, что сохранение культурного наследия – прерогатива и востребованность современного мира. Особенные чувства вызывают художественные объекты: красота природы, антикварные вещи, материальные объекты, созданные челове-

ком (мосты, архитектурные сооружения, храмы и т.д.). Изучение таких объектов создаёт особые эмоциональные проявления, повышает интерес, развивает кругозор, чувство прекрасного у студентов. При этом сам процесс создания таких объектов – это уже процесс творчества.

В отечественной науке художественное творчество рассматривается Алексеем Федоровичем Лосевым как акт сверхчеловеческой деятельности, художник выступает лишь орудием самовыражения смысла и должен быть предельно пассивен и открыт для появления через его творчество художественной формы. Михаил Михайлович Бахтин видел цель художественного творчества в создании произведений искусства и восприятии художественного наследия.

В книге «Эстетика как философская наука» Моисея Самойловича Кагана описана структура художественно-творческого процесса. Художественное творчество трехфазно: первой стадией является зарождение замысла создаваемого произведения, далее следует фаза вынашивания этого замысла и в завершении происходит его материализация в законченное и самостоятельное произведение искусства. Художественное творчество является высшей формой творческого опыта в концепции Николая Александровича Бердяева, в творчестве проявляется свобода человека.

Таким образом, специфической особенностью творчества является его направленность к состоянию эстетического освобождения бытия, факторы, влияющие на содержание художественного творчества, такие как язык, мировоззрение, стиль, находятся одновременно внутри и вне автора. Важной составляющей художественного творчества является личность, понимаемая онтологически.

Во второй половине XX в. проблема творчества и художественного творчества продолжает интересовать деятелей не только гуманитарных наук. Илья Пригожин в своих работах, развивая философию нестабильности, пишет о том, что стремление к хаосу во всех естественных системах порождает образование новых макроструктур по причине множества бифуркаций. Данная тенденция свидетельствует о том, что творчество, индивидуальность – одни из фундаментальных элементов образования нового порядка. Эту идею также развивает Рэм Георгиевич Баранцев, согласно представлениям которого творчество является связующим звеном между хаосом и порядком, образует целостную триаду.

Активно развиваются психологические концепции художественного творчества как процесса создания произведения искусства с элементами новизны (Е. Я. Басин); акта соединения сознательного и бессозна-

тельного (Н. В. Гончаренко); продуктивной эстетической деятельности (Л. Я. Дорфман); фактора воздействия на каждого человека в действе с целью передачи опыта творчества как такового (А. А. Мелик-Пашаев); вида деятельности, отражающей духовный опыт человека в виде художественных образов, создаваемых художниками, архитекторами, музыкантами и другими деятелями искусств (В. И. Петрушин).

На сегодняшний день проблема художественного творчества часто рассматривается в контексте глобальной идеи креативных процессов на онтологическом уровне. Творческая личность востребована во всех областях социокультурной среды, таким образом, изучение креативности актуально не только в научной сфере, но и на государственном уровне. В последние десятилетия проблемой креативности в России активно занимаются такие исследователи, как И. Р. Пригожин, Е. И. Ильин, В. А. Яковлев, Т. А. Барышева, Ю. А. Жигалов и др. Креативность понимается как субъектная детерминанта творчества, представляющая собой системное психическое образование, результатом которого является креативная модель мира – система представлений человека о мире как стимуле для творчества, о себе как субъекте творческих преобразований, о творчестве как о ценности.

На рубеже XX–XXI вв. произошло сближение художественного, философского и научного познания мира, что повлияло на сущность художественного творчества, которое закрепилось в виде некой парадигмы, одной из составляющих картин мира. В связи с изменяющейся социокультурной обстановкой художественное творчество вырабатывает новые формы отношения с миром, мировоззрение и укрепляет иное положение художника в социуме.

Художественное творчество ставит перед собой цель создания разнообразных произведений, стремится задействовать в этом процессе участников социокультурной системы, зритель вовлечен в процесс институционального функционирования искусства, его роль возрастает.

В связи с этим возникают попытки оформления новой системы определения критериев и признаков художественного произведения, формируется художественный язык, новая дисциплинарная культура. Репрезентации современного бытия, сущность ощущений отражаются посредством художественного творчества как части культуры, деятельности человека, создающего образы, отражающие духовную реальность в условиях современности. Бытие художественного творчества – это саморазвитие мировоззренческой системы автора в процессе его взаимодействия с миром, самодетерминация субъекта в творчестве.

Практические задания

1.1.1

Изучите содержание ФГОС НОО и ФГОС ООО на основе сравнительного анализа. Оформите в виде таблицы по образцу

Параметр сравнения	ФГОС НОО	ФГОС ООО
Требования к условиям реализации программ обучения		
Требования к структуре ОО		
Требования к результатам обучения		
Предметные результаты по предметной области "Искусство"		

1.1.2

Изучите Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и ответьте на вопросы:

1. Основные направления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Краткая характеристика.
2. Перечислите основные направленности дополнительных общеобразовательных программ.

Список литературы

1. Кривых С.В., Бо Ван Художественное творчество как средство социокультурного воспитания студентов в образовательной среде вуза // Гуманитарные исследования Центральной России. 2020. №4 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-tvorchestvo-kak-sredstvo-sotsiokulturnogo-vospitaniya-studentov-v-obrazovatelnoy-srede-vuza>
2. Сухарев Андрей Иванович О сущности и целях художественного образования в современных социоусловиях // ОНВ. 2010. №6 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-suschnosti-i-tselyah-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-sovremennyh-sotsiousloviyah>
3. Шахно Наталья Викторовна Концептуализация понятия художественного творчества // Ярославский педагогический вестник. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-ponyatiya-hudozhestvennogo-tvorchestva>

Лекция 1.2. Художественное образование, его роль и содержание

Сегодня в образовательной системе используется подход гуманизации образования, при котором внимание школы, педагогов направлено к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям, сохранению и укреплению его здоровья. В этой связи, необходимо подобрать наиболее эффективный метод воспитания личности ребенка, его духовно-нравственных ценностей, эмоциональной отзывчивости, творческого и ответственного отношения к жизни.

Так как большинство школьных предметов, считающихся основными, в настоящее время не могут целенаправленно воспитывать личность. И дело не столько в дефектах преподавания этих предметов, сколько в направленности их содержания, в первую очередь на познание сугубо объективных фактов и закономерностей внешнего мира. В этой области возможности гуманизации связаны сегодня лишь с созданием благоприятных условий обучения (воздействие личности учителя, принципы педагогики сотрудничества), а не с перестройкой содержания, которое остается вне личностным. Очевидно, это положение в ближайшем будущем сохранится; гуманизация содержания этих предметов, которая придала бы им воспитательную функцию, не может быть осуществлена с той стремительностью, какой требует время.

В этой связи, в системе образования в современной школе происходит процесс переориентации целей воспитания, в которой на первый план сегодня должны выступить те учебные предметы, которые по самому содержанию «транслируемого» ими человеческого опыта несут такую возможность. Прежде всего это касается предметов художественного цикла.

Искусство – важнейшее средство приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Этим и определяются особые возможности художественного образования на пути гуманизации школы.

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства.

Цели и задачи художественного образования прописаны в Концепции художественного образования, основополагающем государственном документе, опирающемся на Национальную доктрину образования в Российской Федерации.

Основной целью художественного образования являются повышение общего уровня значимости духовной культуры и искусства в области образования и сохранение, развитие и дальнейшее совершенствование уникальной системы учреждений художественного образования как носителей духовной культуры и искусства в многонациональной России.

Исходя из целей художественного образования, выделяют следующие *задачи*:

1. Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у всех социальных и возрастных групп населения;
2. Подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
3. Приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
4. Сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного профессионального образования в области искусства;
5. Широкое внедрение художественного образования как важного фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества.

В процессе формирования гармоничного духовного мира в человека значительное влияние оказывают предметы, имеющие эстетическую направленность. Эта область определена понятием «Искусство», которое представлено в рамках общеобразовательных учреждений тремя учебными предметами: изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура.

Так, предметная область «Искусство» и система дополнительного образования детей становится основной точкой роста для новой, очеловеченной системы образования. В таких условиях возникает потребность не только в разработке новых организационных форм, теоретических и методических рекомендаций, но и ломки устоявшихся стереотипов в сознании работников системы образования и широкой общественности. На протяжении долгих лет, отношение к преподаванию искусства в школе является второстепенным, решающим задачи с воспитательной точки зрения. Педа-

гогика сегодня не осознает, что искусства способны вводить ребенка в мир природы и истории, человеческих характеров, в мир людей разных эпох и народов. И делают это лучше и легче, чем это могут сделать научные дисциплины, так как дают картину миру в слитности чувства и мысли.

В основе преподавания художественных дисциплин лежит приобщение ребенка, подростка, юноши к великому духовному и эмоциональному опыту, заложенному в искусстве народов Земли, через полноценное творчество и сотворчество детей, восприятие и создание художественных образов. Следствием этого станет развитие художественных способностей детей, художественно-образного творческого мышления, воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, а также приобретение специальных знаний и умений.

Сегодня, *содержание художественного образования* – к омплексное сочетание социокультурных и профессиональных компетенций личности, определённый уровень её профильной подготовки, связанный с созданием произведений искусства и исполнительским мастерством в процессе художественной деятельности.

Содержание современного художественного образования в учреждениях культуры и дополнительного образования представляет особый «разрез» образования, на конструирование которого оказывают продуктивное влияние идеи таких видных педагогов и общественных деятелей, как А. В. Бакушинский (художественное творчество и эстетическое воспитание), Б. П. Юсов (интегрированное обучение и полихудожественное воспитание), Д. Б. Кабалевский (новая музыкальная педагогика, раскрывающая музыку как живое искусство), Б. М. Неменский (новая система общего художественно-творческого развития).

Специфика реализации традиционных методологических и педагогических подходов, ориентированных на выявление сущности его содержания, обусловлена процессами социализации личности в виде культурной трансляции типов регуляции её досугового поведения, сосредоточенных на познании, а также необходимостью сбережения в целостности артефактов материальной и духовной культуры общества. В своей совокупности эти подходы призваны обеспечивать личности свободу выбора направлений художественного образования (музыкального, изобразительного, хореографического, театрального, фотоискусства и прочих) для удовлетворения духовных потребностей, повышать степень выраженности индивидуального стиля художественно-творческой деятельности, возможности его воплощения в педагогически организованной художественной среде.

Личностно-ориентированное содержание художественного образования, представляющее собой культурную ценность на общечеловеческом, государственном и региональном уровнях, направлено на развитие целостного человека: единства его природных особенностей (физического здоровья, индивидуального своеобразия), социальных качеств (гражданственности, ответственности, активности), качеств субъекта духовной культуры (свободы, воспитанности, творчества). Сущностным основам этого феномена присуща историко-культурная обусловленность, характеризующаяся целями и задачами многоуровневого образования на конкретной ступени общественного развития и модифицирующаяся под воздействием требований социального заказа при организации педагогического процесса в учреждениях культуры и дополнительного образования (клуб, культурно-досуговые центры, детско-юношеские центры, центр технического творчества, музей детского творчества, художественная школа, детская школа искусств по видам искусства, выставочные залы, художественные галереи, изостудии и т.д.). В связи с этим подбор содержания художественного образования на разных этапах развития общества определяется представлениями о человеке как субъекте социальной, культурно-исторической деятельности, о типах фундаментальных ценностей, роли народного и профессионального искусства в различных культурах.

Достижение полноценной реализации концепций художественного образования и культурного развития личности коррелирует с разноуровневыми подходами к его содержанию:

а) монохудожественным: общее и углубленное изучение отдельных видов искусства в рамках обязательного учебного плана или во внеурочной художественной деятельности; данный подход реализуется в системе общего среднего образования, а также в музыкальных, художественных, хореографических школах, учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

б) полихудожественным: в центре процесса находится не предмет изучения (музыка, изобразительное искусство и т.п.), а сам ребенок, с присущей ему полихудожественной природой; данный подход наиболее широко применяется в учреждениях дошкольного образования и в начальной школе;

в) искусством как методе преподавания гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин; примером широкого применения этого метода является восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства; этот подход является системообразующим для

организации учебно-воспитательного процесса в лицеях, гимназиях, центрах дополнительного образования и т.д.

Одним из определяющих факторов содержания художественного образования выступает цель, в которой сосредоточены общественные и личные интересы, напрямую соотносящиеся с теми свойствами индивида, которые востребованы им самим и обществом для выполнения принятых норм взаимодействия с многогранным миром культуры и искусства. Такая трактовка цели констатирует отношение к культурологическим знаниям, социальным навыкам как педагогическим средствам, характеризующим динамику эмоциональной сферы личности, которая находит своё отражение в способности регулировать эмоции и внешне проявлять их при восприятии произведений искусства.

Очевидно, что именно это качество, а не иллюстрирование искусством этических норм и правил, имеет прямое отношение к процессу воспитания. Его развитие создает прочную единую основу для нравственного, экологического, патриотического, интернационального и других традиционно выделяемых видов воспитания. Эстетическое отношение к жизни лежит в основе творчества в любом виде художественной деятельности. Оно воплощается в художественных произведениях и через них «транслируется» другим людям; сохраняется для последующих поколений, помогает им присваивать бесценный эмоциональный опыт человечества. Поэтому, хотя эстетическое отношение к жизни определяет всю совокупность отношений человека к миру и самому себе и далеко выходит за рамки художественной деятельности, именно приобщение детей к искусству в собственной практике и в процессе восприятия произведений является ядром работы по развитию эстетического отношения. В силу этих возможностей художественного развития оно и может стать важнейшим звеном гуманизации школы.

Сегодня многие педагоги-практики подчеркивают снижение роли искусства в формировании нравственно-эстетических идеалов современных учащихся, что давно зафиксировано в школьной и внешкольной практике. Так, например, известный педагог, методист, композитор, кандидат педагогических наук С.Л. Старобинский, считает, что «сложившееся отчуждение в восприятии искусства возникло в результате фальсификации его исторического назначения, которая заслонила его самоценность как формы освоения мира той или иной его общественной функцией, а служение искусства человеческой личности, ее становлению и развитию отождествила и подменила служением исключительно социальным институтам».

Кроме того, «ситуация усугубляется чудовищной экспансией псевдоискусства, которой подверглось наше общество и, в первую очередь, дети» [38, с. 32]. Другой причиной слабого влияния художественного образования на развитие духовной культуры школьников можно считать тот факт, что в широкой школьной практике, как отмечает Л.В. Школяр, «можно выделить два полюса мнений: приверженцы нового мышления в школьной музыкальной педагогике решительно восстали против принципов общей дидактики, нередко провозглашая полный отказ от них и доказывая необходимость создания в противовес им принципов художественной дидактики, а представители традиционного направления продолжают отстаивать правомерность подхода к музыке как школьному предмету». Как утверждает доктор педагогических наук Н.С. Макарова, сегодня отмечается изменение места педагогики в системе научного знания, усиление интеграции педагогических дисциплин, внутридисциплинарных и межнаучных знаний, происходит интенсивное развитие методологии педагогики, увеличивается количество научных работ по проблемам организации и проведения педагогических исследований. Подобное явление можно наблюдать и в педагогике искусства, достаточно молодой науке, предполагающей интеграцию накопленного человечеством опыта педагогического знания и богатого опыта обучения различным видам искусства, нашедшего свое отражение в теории и методике художественного образования как по горизонтали (взаимообогащение знаний), так и по вертикали (преемственность между различными ступенями образовательной лестницы). Поскольку, по мнению М.С. Кагана, между науками, изучающими человека, культуру и общество при единстве цели существуют качественные модальные различия, постольку педагогика искусства требует уточнения и обогащения своего понятийно-терминологического аппарата. Феномен понятия «дидактический принцип» имеет достаточно внушительную историю. Начав формироваться как одна из основных педагогических категорий еще в эпоху античности, он нашел свое научное оформление в «Великой дидактике» Я.М. Коменского, а впоследствии в трудах многих ученых-педагогов XX века (Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин и др.).

Практические задания

1.2.1. Собеседование

1. Раскройте понятия «художественное образование», «содержание художественного образования»

2. Назовите основную цель и задачи художественного образования
3. Обозначьте роль художественного образования в современной школе.
4. Охарактеризуйте существующие подходы к содержанию художественного образования

1.2.2

Изучите Концепцию художественного образования и ответьте на вопросы

1. Основные понятия, раскрывающиеся в концепции
2. Перечислите основные проблемы в области культуры, связанные с трудностью решения целей и задач художественного образования
3. Назовите методологические принципы для осуществления содержания художественного образования
4. Пути реализации концепции художественного образования

1.2.3

Изучите Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

1. Что определяет концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
2. Современный национальный воспитательный идеал – что это? Дайте характеристику.
3. Что является базовыми национальными ценностями
4. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания

1.2.4

Создайте терминологический словарь основных понятий, указанных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Концепции художественного образования.

Список литературы

1. Зрелых Д. Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-obrazovanie-kak-nepreryvnyy-protsess-poznaniya-obektivnoy-realnosti-chelovekom>

2. Шарковская Н. В. Содержание художественного образования как средство культурного развития личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 4 (78). С. 144-155.

Лекция 1.3. Основные парадигмы в преподавании художественно-творческих дисциплин

В художественном образовании укоренилась бессистемность, отсутствие творческой деятельности детей, единых принципов преподавания. Не понимая целей художественного образования, советская школа из года в год сворачивала преподавание искусств в учебных планах. На изобразительное искусство и музыку в современной начальной школе отводится 7% учебного времени, а в последующих классах – 3%. В старших классах (в период нравственных исканий, активного формирования мировоззрения и самосознания, обострения потребности в идеалах) – этих предметов вообще нет. Уроки литературы с 4 по 10 класс занимают 8,8% общего количества часов, причем с 1940 года по 1986 год курс сокращен на 182 часа (приблизительно на треть).

Главный, принципиальный порок школьного художественного цикла, основная причина его бесплодности заключалась в том, что искусство преподавалось не как искусство. В этих условиях духовный опыт, который хранит искусство, оказывается недоступным школьнику, и сами занятия искусством оказываются лишними для огромного большинства детей всякого личностного смысла. Поэтому даже примитивные умения и навыки, которым, казалось бы, учебные программы уделяют преобладающее внимание, практически не осваиваются детьми.

Как отмечает Б.М. Неменский, преподавание искусства (предметов художественного цикла) должны быть непрерывными, начиная с детского сада, продолжая в средней общеобразовательной школе и далее в вузе, независимо от профиля. В возрасте подготовительной группы детского сада и первого класса четырехлетней начальной школы искусство должно стать преобладающим средством познания окружающего мира и всех других предметов (чтения, математики, природоведения, русского языка и т.д.). А импровизация, игра, драматизация, интонирование и другие разнообразные формы творчества и общения с искусством могут стать доминирующими в педагогическом воспитательно-образовательном процессе.

Анализ моделей художественного обучения показал, что в настоящее время существуют следующие парадигмы обучения:

- каноническая: обучение на основе копирования определённых стереотипов выполнения действий и с ориентацией на воспроизведение образцов-эталонов (Дж. Рейндольс; И.С. Глазунов, И.Ф. Урванов, П.П. Чекалиевский и др.);

- академическая репродуктивная модель, предполагающая приобретение реалистических навыков изображения окружающей действительности по заданным правилам (С.Н. Андрияка, С.А. Григорьев, В.А. Кузин, Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев, П.П. Чистяков и др.);

- этнокультурная, ориентированная на индивидуальное освоение художественных традиций народной культуры (Л.В. Ершова, С.П. Ломов, Т.Я. Шпикалова и др.);

- культурологическая или культурно-синтетическая, представляющая собой модель обучения на основе диалога культур, синтеза искусств и духовных аспектов культуры личности (А.Н. Борисов, В.В. Ванслов, В.В. Визер, Б.М. Неменский, Н.К. Рерих, Л.Г. Савенкова, А.С. Смелый, М.П. Щетинин, Б.П. Юсов и др.);

- деятельностная, предусматривающая обучение способам учебной деятельности по варьированию средств изображения, отражающих общие закономерности структурирования реальных изобразительных форм (Н.Г. Ли, Ю.А. Полуянов, Е.В. Шорохов; Г. Баммес и др.);

- креативная, нацеленная на творческое развитие личности в процессе поиска образных выразительных средств, соответствующих авторскому мировосприятию (В.А. Варданян, В.В. Кандинский, А.И. Красило, И.Л. Левин, К.С. Малевич, Г.И. Панксемов, Н.М. Сокольникова, И.Н. Стор; В. Гропиус, И. Иттен и др.);

- свободного художественного обучения и воспитания (А.В. Бакушинский, Дж. Дьюи, Г. Кершенштайнер, Ж.-Ж. Руссо и др.).

Данная классификация парадигм художественного обучения проводится на основе ориентации в педагогической деятельности (эталонно-ориентированная, социально-ориентированная или личностно-ориентированная модели художественного образования).

Внутри этих ориентиров происходит разделение образовательных задач по тяготению к одному из направлений личностного развития – природосообразному либо культуросообразному.

Как отмечают Т. А. Филановская, Э. В. Махрова, в своем исследовании «Структурная модель системы хореографического образования как

отправная точка для культурологического анализа исторической динамики хореографического образования», модель системы хореографического образования можно рассмотреть в трех плоскостях:

- *ценностно-смысловая плоскость* позволит выявить культурные смыслы и ценности, стратегии и цели хореографического образования, которые детерминируют структуру компетентностной модели будущего специалиста;

- *институциональная (организационно-функциональная) плоскость* позволит определить функции, характер взаимосвязей структурных элементов хореографического образования, которые детерминируют свойства художественно-профессионального и культурно-универсального опыта, приобретаемого будущим специалистом;

- *морфологическая плоскость* даст возможность типологизировать хореографическое образование с точки зрения видов, форм и уровней образовательной деятельности.

Ценностно-смысловая плоскость феномена хореографического образования имеет основополагающее значение. В современной культурологии смысл рассматривается как важнейшая онтологическая характеристика культуры. «В культуре не содержится ничего, кроме смыслов (и способов их передачи). Это – встреча в осмысленном мире... Онтологически культура не что иное, как внесение в мир смысла», – отмечал Л. М. Баткин. Если определить ценности хореографического образования в системе культуры с точки зрения трех основных типов смыслов, содержащихся в социальной информации: регулятивов, ценностей, знаний, то можно выделить морально-регулятивные, художественно-эстетические и прагматико-целевые смыслы хореографического образования.

Морально-регулятивные смыслы наиболее значимы для устойчивого функционирования системы хореографического образования, они определяют фундаментальность, академичность, стабильность традиций. Отсюда известная инерционность хореографического образования, его закрытость для общества, сложное внедрение инноваций, как в содержание, так и в технологии образовательной деятельности.

Культурные моральные смыслы образования определяют его как инструмент регуляции в отборе и сохранении духовного наследия, т. к. в содержание образования входят ценные с точки зрения стиля и нравственных основ произведения искусства. Данные смыслы определяют профессиональную этику, модели поведения, которые задаются в различных формах: соблюдение иерархии в профессиональных отношениях, следование

традициям в общении, во внешнем виде. Доминирующим регулятивом в хореографическом сообществе является непреложное соблюдение требований к высокопрофессиональной технике художественно-исполнительской деятельности. Техническая безупречность и совершенство исполнения танца учеником на сцене – неписаное правило любого педагога. Социальная позиция педагога, который публично показывает результаты своего труда, сложный процесс воспитания тела учащегося, как инструмента профессии, формирует традицию строгой, жесткой дисциплины, высокой требовательности. Однако истинный культурно-ценностный смысл хореографического образования заключается не только в глубоком освоении выпускником пластического языка танцевального искусства, виртуозном владении собственным телом, но и в познании высокого предназначения своего искусства. Это определяется художественно-эстетическими смыслами хореографического образования.

Профессиональное образование транслирует знания, умения, специальный опыт от одного поколения к другому. Однако будущий специалист должен овладеть не только художественно-профессиональным, но – не менее важно – культурно-универсальным эмоционально-нравственным опытом. Именно этот опыт аккумулируется и сохраняется в произведениях искусства, где истина, красота, добро – основополагающие ценности. Если профессионально-технические компетенции формируются в процессе долгих упражнений в классе через волевые усилия, то универсальные социокультурные компетенции могут быть освоены в практике личного опыта через переживание собственных успехов и поражений. Именно поэтому существовала традиция мастерового обучения искусствам, т. к. учитель передавал не только профессиональные навыки, но и формировал ученика духовно, позволяя находиться рядом в любой жизненной ситуации. Требования к личности специалиста в области хореографической культуры особые: развитое эстетическое сознание, богатый художественно-эстетический опыт, сформированность хореографического мышления. И. А. Моисеев, организовавший и много лет руководивший школой при Ансамбле народного танца, опосредованно определил культурные смыслы хореографического образования через идеал профессионального танцовщика, который он видел во Владимире Васильеве. «Его искусство – это и безупречное чувство координации – одно из основополагающих качеств балетного артиста, и ощущение музыкального ритма, и свободное владение грамматикой движения, техникой. Главное же – пластика Васильева одухотворена, он словно живописует сценическое пространство уверен-

ными, осмысленными, красивыми штрихами». Содействие формированию духовности личности танцовщика, усвоение и присвоение им универсального человекотворческого опыта – главный культурный смысл хореографического образования.

Прагматико-целевые смыслы объективно оценивают роль образования, имеют в основании социальную пользу и законодательно воплощаются в правовой базе: в «Законе об образовании», уставах учебных заведений, государственных образовательных стандартах, программно-методических документах. Сегодня прагматико-целевые смыслы хореографического образования определяются социальным заказом общества, современными рыночными отношениями. С точки зрения целевых ориентаций государства, хореографическое образование призвано сформировать кадровую инфраструктуру художественно-исполнительской и художественно-педагогической практики, а также подготовленную зрительскую аудиторию.

Все вышеперечисленные смыслы раскрывают разные грани содержания хореографического образования. Однако на личностном и социальном уровне смылосозидание представляет жизнь целостно, всесторонне, наделяет ее богатством смыслов, которые вкупе определяют глубину и сложность образования. Поэтому интерпретировать профессиональное хореографическое образование как культурный феномен следует в триединстве смыслов: прагматико-целевого, морально-регулятивного, художественно-эстетического. Это позволяет определить структуру компетентностной модели выпускника как цель и результат образования.

Институциональный аспект структуры хореографического образования определяет функции и характер взаимосвязей структурных элементов системы. Поскольку образование в области искусства танца – это вариант социальной системы, то его элементами являются:

- субъекты образования: учащиеся, педагоги, воспитатели, администраторы, концертмейстеры, врачи, психологи и т. д.;
- содержание образования: профессиональные и универсальные знания, способы творческой деятельности, эмоционально-ценностный опыт;
- технологии педагогического взаимодействия в учебной и художественно-исполнительской деятельности;
- материальная инфраструктура как средство и условие образования: репетиционные залы и учебные аудитории, учебный театр и вспомогательные службы (гримерная, костюмерная и т. д.), библиотека, аудио- и видеотека, медсанчасть и т. п.

Самоорганизация и саморегуляция институциональной системы хореографического образования связана с ее стремлением к самосохранению, со свойством адаптации к новым внешним условиям. Поэтому со временем элементы системы вырабатывают оптимальный режим функционирования, стереотипы действий, уменьшая число ошибок поведения. Элементы выстраиваются в иерархические структуры, располагаясь ближе или дальше от ядра структуры, центра, который представляет цель, концепт системы: модель выпускника, обладающего определенным набором профессиональных и универсальных компетенций. В связи с тем, что состав и структура компетенций выпускника усложняется и дифференцируется со временем, функции и свойства отношений элементов системы увеличиваются и усложняются.

Нельзя не признать, что механизмы самоорганизации института хореографического образования весьма сложны, т. к. субъекты (прежде всего, руководители и творческие педагоги, иногда одаренные воспитанники), имеющие собственные интересы, прагматичные цели, мотивы личного успеха, собственную иерархию ценностей, представляют едва ли не главный системообразующий элемент. Появление педагога или группы педагогов, внедряющих новые авторские технологии обучения, приводит к внутреннему противоречию с системой и расшатывает ее устойчивость и единство. Большое количество инноваций, которые рассогласованы с традициями, создают напряжение в системе, ведущее к изменениям.

Опыт истории хореографического образования подтверждает, что смена моделей хореографического образования связана в значительной мере с деятельностью педагогов-реформаторов. Так, в начале XIX в. Ш. Дидло, ведущий педагог танцевальных дисциплин в Санкт-Петербургском театральном училище, ввел систему инноваций, следствием которых являлась замена синкретической образовательной модели на специализированную. Дидло инициировал введение в практику образования станка как средства выполнения экзерсиса, выделил хореографические дисциплины, определил структуру урока классического танца, увеличил объем изучения материала и расширил исполнительскую практику. Все это привело к отделению танцевального профиля от музыкального и драматического, определив специализацию подготовки танцовщика.

Анализ моделей музыкального образования можно определить как «круг художественно-эстетических и музыкально-педагогических идей, представлений, убеждений, воззрений, соответствующих им методов учебной работы, которые реализуются музыкантами – создателями про-

фессиональной художественно-образовательной модели, развиваются их последователями, претерпевают трансформацию в соответствии с процессами, происходящими в социокультурном пространстве».

Козлов Н.И. в исследовании «От прошлого к настоящему: к проблеме общего музыкального образования детей и юношества» отмечает, что парадигма общего музыкального образования должна базироваться на интеграции нескольких моделей воспитательно-образовательной системы:

- *лично ориентированной*, отличающейся гуманистической ориентацией, нацеленной на развитие каждого учащегося, где акцент переносится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка (И. А. Липский);

- *когнитивно-информационной*, направленной на передачу учащемуся максимально необходимого количества академических знаний, умений и навыков, составляющих основу его дальнейшего развития и социализации (В. Я. Пилиповский, И. А. Липский, В. С. Безрукова, Т. Б. Лищицына, Е. А. Ямбург и др.);

- *культурологической*, нацеленной на формирование личности ребенка путем передачи ценностей культуры, умений, способствующих выживанию в быстроменяющемся мире (И. А. Липский, В. С. Безрукова).

Выбор образовательной парадигмы определяется выбором базовых ценностей, которые, должны быть антропоцентрическими, то есть направленными на самореализацию, пользу, индивидуальность. Выделяются четыре основные группы тем, отражающих закономерности и функции музыкального искусства в содержании программы, предложенной Д.Б. Кабелевским.

Первая группа тем: «Три кита» в музыке – песня, танец и марш», «Куда ведут нас «три кита», «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость» – направлена на развитие художественно-образного содержания произведений музыкального искусства и ориентацию учащихся в жанровом многообразии. При этом должно активно развиваться ощущение интонационной природы музыки. Этим процессом «взрыхления интонационной почвы» необходимо управлять, направляя слух учащихся от интуитивного слышания к художественному осмыслению выразительных средств музыки.

Вторая группа тем программы направлена на обобщение накопленного опыта ориентации учащихся в акустической природе музыки, выявления семантических (интонационных) возможностей выразительных средств музыкального искусства и представлена такими темами, как:

«О чем говорит музыка», «Что такое музыкальная речь», «Интонация», ибо, как утверждал Б.В. Асафьев, основным критерием продуктивности музыкального мышления является познание художественного смысла, содержания, выраженного в акустических материальных формах. Развитие восприятия выразительных средств музыки в их интонационном значении в процессе формирования музыкального мышления учащихся обобщаются в новом интонационном качестве – как главные элементы музыкальной речи, при помощи которых композитор разговаривает со слушателем, делится своими мыслями, чувствами, выражает оценку жизненных явлений. Подчеркнем, что обобщение накопленного багажа интонационно-образного восприятия учащихся понятием «Что такое музыкальная речь» позволяет говорить и о формировании ощущения стиля, ибо понятие «музыкальная речь» совпадает с понятием «стиль». В результате развития и обобщения музыкально-слуховых впечатлений создаются условия приступить к наблюдению за жизнью музыкальных образов в произведениях, так как природа музыки определяется не только акустическим феноменом, но и временной ее организацией, что позволяет выделить третью группу тем программы, направленных на обобщение накопленного опыта восприятия драматургии произведения, т.е. опыта ориентации учащихся во временной природе музыкального искусства. Это такие темы как: «Развитие музыки», «Построение (формы) музыки», «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия». Какую бы ни взять музыку, подчеркивал Б.В. Асафьев, она всегда интонационная система, и в усвоении ее всегда присутствует интеллектуальный момент: она постигается через форму. Форма – итог сложного процесса в нашем сознании сопряженных звукоэлементов. Необходимо отметить, что темы «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия» является третьим этапом обобщения формы как процесса. Первые два этапа определяются темами «Развитие музыки» и «Построение (форма) музыки», хотя истоки ее проявления можно обнаружить и в теме «Что такое музыкальная речь».

Четвертая группа тем: «Музыка моего народа», «Между музыкой разных народов мира нет непреходимых границ» – способствует развитию восприятия интонационных особенностей народной и композиторской музыки, этнических групп разных народов мира на основе сформированных представлений о закономерностях музыкального искусства.

Преодоление границ между разными народами мира, постижение музыкальной культуры народов мира опирается, прежде всего, на общие закономерности музыкального искусства и музыкального мышления, так

как жанровые признаки, выразительность и изобразительность, музыкальная речь, песенность, танцевальность и маршевость, интонация как в широком так и узком понимании, развитие музыки и формы становятся теми основами, которые способствуют восприятию и проникновению в интонационную сущность музыкальной культуры разных народов мира.

Таким образом, представленные подходы в различных направлениях предметной области искусства позволяют нам определять единые принципы и методы преподавания любых художественных дисциплин, преломляющихся сквозь специфические особенности языка и материала конкретных видов искусства: практическое освоение законов выразительности (изобразительной, музыкальной, словесной, пластической и т.д.). Подчеркнем: освоение не на уровне знания об этом законе, а на уровне практического «проживания» и воплощения замыслов в художественном образе; через общение с конкретными произведениями разных видов искусства, в которых школьник учится видеть выражение чувств, мыслей, жизненной позиции их творцов. Иначе говоря: методом преподавания является приобщение ребенка через переживание и сопереживание к полноценному художественному творчеству и творческому (сотворческому) восприятию искусства. Это предполагает, в частности, открытый характер заданий, уважение к творческой индивидуальности ученика; диалогическое общение учителя с детьми и детей между собой; сочетание индивидуальных форм работы с коллективными, создающими возможность своего рода «обмена способностями» между учениками и т.д.

Практические задания

1.3.1. Коллоквиум

1. Принципиальный порок школьного художественного цикла.
2. Назовите существующие парадигмы обучения художественного образования.
3. Назовите существующие парадигмы хореографического образования.
4. Назовите существующие парадигмы музыкального образования.

1.3.2. Дискуссия «Традиционные и инновационные подходы в преподавании художественно-творческих дисциплин»

Группа студентов подразделяется на подгруппы (в зависимости от количества карточек). Раздаются карточки с подходами (указанными в

лекционном занятии). Выделяется время на подготовку ответа – 15 минут, за которые происходит поиск примеров об эффективности использования подхода в образовательном процессе.

1.3.3. Урок Синтеза

На основе анализа существующих подходов различных направлений искусства (из лекции) выделить общие характерные черты и составить схему единого подхода для преподавания в области «Искусство».

Список литературы

1. Козлов Н.И. От прошлого к настоящему: к проблеме общего музыкального образования детей и юношества // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 5А. С. 175-184.
2. Неменский, Б.М. Концепция художественного образования как фундамент системы эстетического развития учащихся в школе [Текст] / Б.М. Неменский. – М.: Изд-во Российского открытого ун-та, 1992. – 123 с.
3. Филановская Т. А., Махрова У. В. Структурная модель системы хореографического образования как отправная точка для культурологического анализа исторической динамики хореографического образования. Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология. – 2011. – С. 146-147.

Тема 2. Теоретические аспекты реализации процесса обучения художественному творчеству

Лекция 2.1. Принципы процесса обучения художественному творчеству

В современной дидактике одним из центральных является понятие «образование», которое рассматривается как:

– процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способностей;

– целенаправленное, осуществляемое определенными социальными институтами (школой, учреждениями дополнительного образования, высшими учебными заведениями и т. д.) воздействие на развивающуюся личность;

– совокупность воздействий, оказываемых на индивида окружающей средой в процессе его жизни;

– процесс и результат усвоения человеком социального опыта, системы знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе.

Понятие «*процесс обучения*» также является одним из основных в дидактике. Однако, это – более узкое понятие, чем образование, подразумевающее целенаправленное, заранее спроектированное общение, в ходе которого осуществляются образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания. Данный процесс характеризуется совместной деятельностью преподавателя и обучаемых с целью развития последних, формирования у них знаний, умений, навыков, т. е. общей ориентировочной основы конкретной деятельности.

В научно-педагогической литературе под понятием «процесс обучения», подразумевается некий абстрактный процесс, в котором обычно выделяют цели, законы и закономерности, принципы, содержание, методы, средства обучения и т. п.

Дидактические принципы (или принципы обучения) – одно из основных понятий категориального аппарата педагогической науки. Они

определяют, каким образом можно добиться стоящих перед школой целей и задач обучения, какими нормативными положениями следует для этого руководствоваться учителю.

В современной научной литературе под дидактическим принципом (от лат. – начало, основа) принято понимать:

– основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения;

– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями (М.А. Данилов);

– исходное, начальное положение, которым руководствуется педагог в своей практической деятельности;

– исходные дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения, определяют его направленность на развитие личности;

– инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической концепции, это методическое выражение познанных законов и закономерностей, это знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики (В.И. Загвязинский).

По своему происхождению принципы обучения являются теоретическим обобщением педагогической практики. Они носят как объективный характер, так как возникают из опыта практической деятельности, так и субъективный характер, так как отражаются у каждого педагога в сознании с различной степенью точности и полноты.

«В основе принципов обучения, – указывает П.И. Пидкасистый, – лежат уже познанные законы и закономерности, но логически из них не выводятся. Законы и закономерности служат теоретической основой для выработки, постулирования принципов обучения и правил практической педагогической деятельности. Многие педагогические законы и закономерности настолько многогранны, что из них выводится не один, а несколько принципов. На разработку принципов влияют не только педагогические, но и социальные, философские, логические, психологические и иные закономерности. Они обуславливаются также целями образования и воспитания, условиями среды, уровнем развития науки, характером освоенных обществом средств и способов обучения и, конечно, самой практикой, опытом обучения.

Сегодня педагогической наукой выделяется следующая система принципов обучения (П.И. Пидкасистый):

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, который «предполагает, что обучение направлено не только на формирование знаний и умений, но и определенных нравственных и этических качеств» учащегося, «служащих основой выбора жизненных идеалов и социального поведения».

Принцип научности содержания и методов учебного процесса, который «отражает взаимосвязь с современными научными знаниями и практикой демократического устройства общества..., воплощается в учебных программах и учебниках, отборе научного материала, а также в обучении школьников элементам научно-исследовательской работы».

Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, культуры, опыта деятельности, придающий «системный характер учебной деятельности, теоретическим знаниям и практическим умениям учащихся», требующий логического построения как содержания, так и процесса обучения».

Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя, который обосновывает, что «обучение эффективно при условии проявления учениками как субъектами деятельности познавательной активности», способствующий «формированию знаний и развитию детей, их социальному росту, воспитанию».

Принцип наглядности, «требующий целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала».

Принцип доступности обучения, требующий «учета особенностей развития школьников, анализа учебного материала с точки зрения его доступности и такой организации обучения, при которой учащиеся не испытывают интеллектуальных, моральных и физических перегрузок». В отечественной дидактике данный принцип «тракуется как мера трудности и не означает приспособление к уровню актуального развития учащихся, а ориентирует на ближайшие перспективы развития».

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся, требующий «прочного закрепления знаний учениками» на основе позитивного отношения, интереса к изучаемому предмету.

Принцип связи обучения с жизнью, с практикой строительства демократического общества, направленный на стимулирование «учеников использовать полученные знания в решении практических задач, анализировать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды».

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы, ориентирующий на «использование разнообразных форм организации обучения: урок, экскурсия, практикум и др., а также различных способов взаимодействия учащихся в учебном процессе: индивидуальная работа, деятельность в постоянных и сменных парах, в малых и больших группах».

Принцип культуросообразности образования, нацеленный на максимальное использование «в воспитании культуры той среды, в которой и для развития которой создано учебное заведение – культуры региона, народа, нации, общества, страны».

Принцип мониторингового слежения, регламентирующий «процесс непрерывного, систематического, диагностико-прогностического слежения за состоянием процесса воспитания и обучения детей в целях оптимального выбора целей».

Так как, художественное образование трактуется как универсальный вид деятельности, дающей возможность (формула: потребность - переживание - действие) развивать эмоциональную мобильность ребенка, а соответственно его интеллект и устойчивость веры. В художественной педагогике, имеющей богатые и разнообразные и исторические традиции, выделяются общие и специфические принципы, выражающие в совокупности сущность искусства как особого типа творческой деятельности человека. Б. М. Неменский, продолжая традиции П. П. Блонского и С. Т. Шацкого, сформулировал следующие принципы художественной педагогики.

Закон уподобления. Одной из центральных проблем художественной педагогики выступает закон уподобления. В научной литературе «уподобление» рассматривается как синоним слова «ассимиляция» [от лат. *assimilatio* – слияние, уподобление, усвоение], который в когнитивной теории развития (концепция Ж. Пиаже) означает атрибут и аспект адаптации. Согласно исследованиям ученого, внешняя среда постоянно изменяется, поэтому субъект стремится к установлению и равновесию с ней: путем приспособления субъектом внешней среды к себе за счет ее изменения, либо путем изменений самого субъекта. Ж. Пиаже выделил механизмы этого приспособления: ассимиляция предполагает приспособление индивидом новой информации к существующим у него схемам действий, не изменяя их в принципе.

Принцип единства художественного образования и личностного развития. Художественное образование направлено в первую очередь

на развитие и формирование целостной личности, духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства, эти задачи воплощаются в процессе освоения дисциплин художественного цикла. Базовые художественные знания и овладения этими знаниями являются предпосылками к дальнейшему развитию художественных способностей личности и к совершенствованию мастерства в данном направлении. Овладение в совершенстве методами художественного творчества способствует формированию новых жанров и направлений художественного творчества. «Свободный художник» – в современном понимании – творец использующий как традиционные, так инновационные методы воплощения, создания художественного произведения.

Творческая активность понимается как уровневая характеристика познавательной деятельности учащихся, позволяющая им проявлять свободу мышления и действия, воображение, эмоции, критическое отношение к обсуждаемым проблемам, продуцировать новые идеи, образы. Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит.

Изучение искусства по законам искусства. По системе К.С. Станиславского, рождение образа, как и рождение ребенка, происходит по законам природы. А природа театра заключается, прежде всего, в органической природе актера-человека, единой для всех театров, времен, школ и стилей. Первоэлемент сцены – творческая человеческая природа, другой нет. На основе человеческой природы актера, его психики, воображения, «нутра» возникает образ как реальность человеческого сознания актера. Именно индивидуальное человеческое начало актера необратимо наращивает действенную структуру образа на сцене. «Актер-образ» является устойчивой структурой с очень прочными связями. Их невозможно разорвать, даже если подвергнуть внутренним и внешним изменениям разными театральными способами работы. Знание законов, канонов художественного творчества являются основными знаниями для репродуктивного развития художественного творчества в целом и личности в частном (перспектива, гармония, драматургия, композиция, цветоведение и др.).

Принцип системной целостности развития художественного восприятия, художественно-образной памяти, художественного воображения и художественного мышления. Целостность художественного развития и восприятия формируется в процессе обучения на основах эстетического и эмоционального представления художественного материала, важнейшими факторами являются ознакомление и понятие принципов художественного процесса, как творчества в целом, где слагающими

выступают отдельные акцентирующие факторы по образному видению художественных произведений. Сформировать правильное восприятие у учащихся о ценностях искусства задача педагога.

Художественное воображение развивается в процессе образно-ассоциативного видения. Развитие ассоциативного восприятия зависит от уровня общего культурного развития личности. Художественное мышление является особой разновидностью мышления, видом интеллектуальной деятельности, направленной на создание и восприятие произведений искусств.

Принцип опоры на деятельность и личностный подход. Предполагает обязательную опору на внутреннюю структуру познавательной деятельности учащихся: знание того, как учащиеся решают задачи, выполняют творческие работы, умеют ли они проверить правильность собственной работы, скорректировать её, какие умственные операции они должны выполнить для этого и т.д.

Принципы опоры на творческий метод. Деятельность в творчестве способствует развитию не только художественного мастерства, но и выявлению новых методов воспроизведения в искусстве и новых жанров производства искусства. Но основой всегда является опора на изученный и освоенный творческий метод.

Единство индивидуальной и коллективной форм творческой деятельности. Цель создания творческого произведения может принадлежать автору или быть разработана творческим коллективом и иметь развитие в работах других авторов, которые вносят в тему свои дополнительные аспекты видения и воспроизведения заданной темы.

Не только в искусстве, но и в других областях образования необходимо различать те содержательные моменты, которые строят мировоззрение, мироотношение школьника и потому необходимы всем, и те, которые нужны, главным образом, для реализации специальных способностей и интересов, проявившихся благодаря свободному поиску школьника. На этой основе и следует строить дифференцированное обучение тому или иному предмету.

Преподаватель музыки, изобразительного искусства, литературы должен освоить свой предмет не просто как отдельный вид искусства, но как органическую часть единого целого – художественной культуры, подчиняющуюся общим закономерностям этого целого, иначе будет неосуществимо преподавание разных предметов художественного цикла на единой основе.

Необходимо принципиальное изменение эстетического кругозора всех преподавателей, разрушение косных представлений о сущности искусства, о целях эстетического воспитания и возможностях детей. Педагог по любому предмету, как и учитель младшей школы, должен иметь представление о художественной культуре в целом, о неотъемлемом месте искусства в культуре, в жизни человечества, а также о школьном художественном цикле как органическом и ничем не заменимом целом.

Практические задания

2.1.1. Творческое задание

Раскройте специфику всех выше перечисленных принципов с учетом направленности (музыка, хореография, изобразительное искусство, театральная деятельность и др.).

2.1.2. Заполните таблицу

Принцип	Характеристика

Список литературы

1. Бутенко Н. В. Педагогические принципы художественного развития детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-printsipy-hudozhestvennogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta>

2. Самакаева М. Ю. Дидактические принципы и методы обучения на дисциплинах художественного цикла в общеобразовательной школе: учебное пособие по дисциплине «Методика обучения и воспитания в художественном образовании» для студентов направления 44.03.01 – Педагогическое образование: профиль – Художественное образование /М. Ю. Самакаева; ФБГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 69 с.

3. Старков Геннадий Васильевич ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ -ЗАКОНЫ ИСКУССТВА (концепция обучения актерскому мастерству по К.С. Станиславскому) // МНКО. 2007. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakony-prirody-zakony-iskusstva-kontseptsiya-obucheniya-akterskomu-masterstvu-po-k-s-stanislavskomu>

Лекция 2.2. Художественное творчество. Методы обучения художественному творчеству

История художественной культуры – это и история развития человека, его представлений о красоте, о прекрасном, о искусстве, о жизни. Во все времена подлинное искусство оказывало особое, ничем не заменимое влияние на человека, преобразуя его внутренний мир.

Очищающая функция искусства, то, что древние греки называли «катарсисом», должна быть глубоко осознана каждым вступающим в контакт с ребенком и всеми причастными к развитию и формированию его духовного мира. Эстетическое переживание, возникающее в процессе общения с искусством, вызывает различные эмоциональные состояния, удивительным образом снимая напряжение чувств или преобразуя их в качественно новые. Такая компенсационная, или, как сейчас говорят, терапевтическая направленность искусства должна полноценно реализовываться во всей жизни ребенка в саду, школе, в других учебных заведениях.

Искусство способно воссоздать сложнейшие ситуации, возникающие в процессе общения между людьми. При нарушении нормального общения психологи, психотерапевты рекомендуют прибегать к приемам, аналогичным художественному перевоплощению в актерской игре. В обычном общении (без патологий) каждому ребенку также необходим «художественный аутотренинг», который поддерживает и развивает у него способность не только быть собой, но и «быть другим», сопереживать другому. Таким образом, художественная деятельность становится своеобразной школой межличностного общения. Таким образом, предметы, способные развивать чувственное восприятие и эмоциональный мир ребенка, учить его не отрывать восприятие явлений жизни от их эмоционально-нравственной оценки, видеть мир целостно и не отделять самого себя от окружающей действительности, эти предметы практически оказались выключенными из процесса формирования личности детей. С этим же связан опасный перекос в нравственном развитии: явления «эмоциональной тупости», утилитарное отношение к жизни, столь характерные ныне для многих людей.

В результате выпускники школы (кроме немногих, кто специальными занятиями устранил брак общего образования) остаются эстетически неразвитыми.

Чрезвычайно важно, что искусство воздействует на неосознанные пласты человеческой психики, на над сознание, подсознание, чем незамет-

но, ненавязчиво и активно формирует отношение человека к миру. Именно поэтому художественная культура, творчество должны проникнуть во все сферы детской жизни, создавая такой психологический климат, при котором все разнообразие психических состояний (эмоциональных, волевых, интеллектуальных и др.) регулировалось бы под благоприятным воздействием исцеляющей и одухотворяющей силы искусства.

Урок как форма преподавания отдельных видов искусства (литература, музыка, ИЗО, художественное движение и др.) возникает во втором классе общеобразовательной школы. Завершаться преподавание искусства в школе должно интегральным курсом, вводящим старшеклассников в мировую художественную культуру как целое. При этом чрезвычайно важно, наряду с этим курсом, сохранение в старших классах практических художественных дисциплин «по выбору» (музыка, дизайн, хореография, изобразительное искусство и т.д.). На всех этапах педагогический процесс должен основываться и на психологических особенностях возраста школьников.

Дисциплины художественного цикла в школе: музыка, театральная мастерская, ИЗО и художественный труд, ритмика, МХК, литература.

ИЗО преподается более детально и углубленно, каждой теме отводится отдельное направление, дополнительно введена скульптура и другие дополнительные уроки прикладного художественного искусства (в основном определенные художественными направлениями и этническими традициями населения района или данной местности). Обучение основано на иллюстративно-объяснительном восприятии и последующим практическим воспроизведением освоенного материала.

История искусств (МХК) – мировая и дополнительно родного края или другой, по выбору, но с более детальным изучением традиций, методов становления и развития, направления художественного творчества.

Музыкальная школа – в основном обучение игре на музыкальном инструменте, выбранным школьником для своего личного развития.

Театральные и хореографические студии являются также дополнительным по желанию ученика.

Генезис понятия «художественное творчество» проводился с учетом накопленного опыта в практике и теории творчества, что позволило раскрыть его с разных позиций:

1. Творчество как процесс созидания, деятельное свойство и самобытное качество;
2. Творчество как практико-ориентированный результат и элемент культуры человека, его составная часть.

Философское осмысление понятия «художественное творчество» раскрывает его как процесс создания нового объекта для совершенствования мира и создания абсолютной красоты при сохранении старых объектов культурного наследия. Классическое понимание художественного творчества раскрыто рядом ученых. С позиции Н.А. Бердяева, природа творчества включает две стороны.

Первая сторона – внутренняя (генетическая) то, что заложено природой от рождения.

Вторая сторона – внешняя (социокультурная среда), обеспечивающая развитие способностей к художественному творчеству обучающихся. Социокультурный аспект показывает, что основа художественного творчества – это интерес к перспективам развития человечества, отражение окружающего мира и себя в нём. Только познавая в целом литературу, музыку, живопись, танец, обучающийся полностью раскрывает свой внутренний творческий потенциал, узнаёт национальный менталитет, обычаи и традиции своего народа, историю и культуру своей Родины.

С позиции личностно-деятельностного подхода художественное творчество способно перестраивать и развивать внутренний мир человека, выстраивать собственную культуру переживаний, совершенствовать природные задатки каждого студента.

В этой связи выявлено четкое разграничение понятий «художественное творчество» и «научное творчество», «техническое творчество». Психолого-педагогический анализ раскрывает художественное творчество как особое творчество, связанное с эстетикой, в рамках которого происходит освоение социума. Ряд значимых позиций художественного творчества – наглядность, образность мышления – его платформа; художественный образ (картина, скульптура, произведение) – его продукт и результат. Акцент на научное и техническое творчество связывается с элементами научного открытия реального мира (техника, промышленность, новые материалы). Выделим ряд значимых позиций для научного творчества студентов: его платформа – решение научной задачи; его продукт – инновационное знание (понятие, умозаключение, теория).

Оценка данных исследований проанализирована в монографии профессора Л.С. Выготского. Физиологический субстрат феномена художественного творчества не изучен, однако умственные показатели разных людей связаны с различной способностью по использованию форм мышления (музыкант мыслит звуками, мышление через цветовые комбинации происходит у художника, мышление через образы, пластику характерно для актёра и танцора).

А.А. Макареня отмечает, что развитие художественного творчества – это развитие индивидуальности личности, чему способствует активная деятельность и социокультурная среда. В педагогическом плане главное в художественном творчестве – осознание студентом себя как создателя нового в жизни, искусстве, окружающей действительности.

Контент-анализ научных исследований по проблеме художественного творчества обучающихся указывает на то, что именно художественное творчество обладает созидательным потенциалом и возможностями для социокультурного воспитания, адаптации в будущем каждого человека. При этом художественное творчество нельзя считать привилегией исключительных натур, оно доступно каждому. Любой человек в той или иной степени является творцом, однако подлинное творчество предполагает высокую нравственную основу, что сегодня особенно не хватает в образовательной среде высшей школы.

В рамках личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская и др.) художественное творчество раскрывается как индивидуально личностное качество. Системный подход раскрывает художественное творчество как некую модель социокультурного воспитания обучающихся и как определенную систему взаимосвязанных компонентов (В.Д. Шадриков и др.). Социокультурный подход (Н.И. Лапин и др.) показывает возможность учета социокультурной среды в применении художественного творчества как ведущего средства воспитания.

Теоретико-методологическое осмысление понятия «художественное творчество», «социокультурное воспитание» легло в основу разработки и практической реализации модели социокультурного воспитания средствами художественного творчества. Художественное творчество раскрываем через способности личности: способность видеть мир, окружающую действительность. Вслед за учеными (М.С. Каган, С.Х. Раппопорт) приоритет отдается личностным, индивидуальным способностям, процессам самовыражения и самореализации.

Процесс обучения на уроках искусства осуществляется на основе *общедидактических методов* – словесных, наглядных и практических, которые используются с учетом способов передачи знаний учителем и характера познавательной деятельности учащихся. С учетом того, что содержанием процесса обучения, его средствами являются произведения искусства, несущие в себе нравственно-эстетические художественные образы, между методами обучения и воспитания на уроках искусства фактически стирается грань. Большое внимание уделяется различным видам

наглядности – зрительной и слуховой (метод наглядно-слухового показа). Наиболее широкое применение на уроках искусства получил метод сравнения, используемый во всех своих разновидностях (сравнение различных музыкальных исполнений, сравнение произведений одного и того же автора, сравнение воплощения одного и того же художественного образа в различных видах искусства и т.п.). На уроках музыки данный метод может быть представлен различными модификациями, например, метод выявления сходства и различия (Д.Б. Кабалевский), метод идентификации – узнавание знакомого в незнакомом, отождествление предметов, объектов, нахождение сходства (Б.М. Неменский, Д.Б. Кабалевский), метод перекодирования – представление содержания в иной знаковой системе, например, воплощение музыкального образа в цвете или двигательной пластике (Н.А. Терентьева).

По мнению О. В. Буксиковой, к традиционным методам на хореографических занятиях относятся методы изучения техники танца, стиля танца, манеры исполнения разных танцевальных видов, которые базируются на информационно-иллюстративной деятельности (рассказ, показ, беседа) преподавателя и практические методы, основанные на репродуктивной деятельности обучающегося. Ведущими практическими методами обучения в хореографии являются упражнения, экспериментирование. Метод упражнения – многократное повторение детьми практических действий заданного содержания.

Без сомнений, традиционные методы необходимы в процессе обучения танцу, но в системе с инновационными методами. Инновации являются наиболее эффективным средством повышения качества образования. По мнению И. И. Цыркуна, «...нововведение всегда ориентировано на повышение эффективности и полезности практической деятельности...». Инновация означает новшество, новизну, изменение; а применительно к преподавательской деятельности – это введение нового во все компоненты педагогической системы. Инновационными методами являются педагогические методы с использованием нововведений, направленные на получение более высоких результатов от образовательной деятельности. Целями инновационных педагогических методов в преподавании хореографии являются:

- расширение диапазона получаемой детьми информации за счет внедрения в учебный процесс более широкого спектра учебного материала;
- формирование устойчивых знаний и навыков и их успешное применение на практике;

– рост мотивации детей за счет внедрения в процесс обучения хореографическому искусству учебного материала отличного от традиционных, более интересного и насыщенного, основанного на тесной связи теории с практикой.

В последние два десятилетия произошли кардинальные изменения в содержании и практике, как общего, так и дополнительного музыкального и художественного образования учащихся. В начале 90-х годов XX века произошло невиданное расширение программно-методического спектра, появились новые педагогические технологии и интенсивные методики обучения, реально вырос уровень профессиональной подготовки учителей художественных дисциплин. Создалась, по существу, принципиально новая образовательная ситуация. Начался интенсивный процесс формирования разнообразных типов образовательных систем, их научного и практического оформления, их взаимодействия и противостояния и, в итоге, возникновения принципиально нового многомерного образовательного пространства.

Практические задания

2.2.1. Собеседование

1. Назовите структуру художественно-творческого процесса (М.С. Каган).
2. Раскройте понятие «художественное творчество» двух основных позиций. Охарактеризуйте.
3. Назовите традиционные методы обучения и инновационные.
4. Раскройте специфику методов с учетом предметной области искусства по направлениям: музыка, хореография, изо, театр и др.

2.2.2. Занятие «открытых мнений»

Представляются на обсуждение различные мнения по моделированию в общеобразовательном процессе условия совершенствования мира и создания абсолютной красоты при сохранении старых объектов культурного наследия.

2.2.3. Составьте таблицу-соотношений важнейших признаков художественного творчества

	Творчество как процесс созидания	Творчество как практико-ориентированный результат
Личностно-деятельностный подход		
Системный подход		
Социокультурный подход		

2.2.4. Сделайте конспект на выбор

1. Классификация методов обучения по дидактической цели (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).

2. Классификация методов обучения по источнику знаний (Н. М. Верзилин, Е. Я. Голант, Е. И. Перовский).

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).

Список литературы

1. Мясарова, О. А. Инновационные методы преподавательской деятельности на уроках хореографии / О. А. Мясарова. – Текст : непосредственный // Теория и практика образования в современном мире : материалы XI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2019 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2019. – С. 8-12. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/343/15304/>

2. Самакаева М. Ю. Дидактические принципы и методы обучения на дисциплинах художественного цикла в общеобразовательной школе: учебное пособие по дисциплине «Методика обучения и воспитания в художественном образовании» для студентов направления 44.03.01 – Педагогическое образование: профиль – Художественное образование / М. Ю. Самакаева; ФБГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 69 с.

Тема 3. Теоретические основы народной художественной культуры как содержательного компонента методики преподавания этнокультурных дисциплин

Лекция 3.1. Особенности становления отечественной системы этнокультурного образования

Интерес к этническим проблемам в России появился во второй половине XVIII века, когда впервые в русской общественной мысли были поставлены вопросы о месте и роли России среди других народов, об исторических корнях русского народа, об особенностях русской культуры и т.п. Но теоретическое осмысление этих проблем в русской культуре связано с движением славянофилов. Исходя из идеи мессианской роли России в мире, они считали своим долгом развитие национального самосознания русского народа, сохранение его национальной самобытности. Этнология в России сложилась в форме самостоятельного научного направления в то же время, что и на Западе, т.е. в середине XIX века. Началом русской этнологии принято считать учреждение в 1846 году Русского географического общества. В этом году председатель отделения этнографии К.М. Бэр выступил с программным докладом «Об этнографических исследованиях вообще, в России в особенности». Согласно его представлениям, основная работа отделения этнографии была ориентирована на всестороннее изучение России: ее географии, природных богатств и народов. Государственные интересы требовали также сведений о народах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа. Для этого внутри общества было создано этнографическое отделение, главной задачей которого являлось исследование «умственных способностей русского народа», его способов жизни, нравов, религии, предрассудков, языка, сказок и т.д. Тогда же была принята программа «Об этнографическом изучении народности русской», в соответствии с которой проводились все этнографические исследования.

Идеи К. М. Бэр развил, конкретизировал и активно реализовал сменивший его на посту председателя отделения Н.И. Надеждин. Он был идейным руководителем группы молодых ученых, которые ставили своей целью этнографическое изучение русского народа. На одном из заседаний Русского географического общества в 1846 году Н.И. Надеждин выступил с программой «Об этнографическом изучении народности русской», в которой призывал описывать: 1) быт вещественный, 2) быт житейский, 3) быт нравственный и 4) язык. Нравственный быт включал в себя все явления духовной культуры и среди них «народную характеристику». Сюда же входило описание умственных и нравственных способностей, семейных отношений и особенностей воспитания детей.

На рубеже XIX-XX веков значительный вклад в развитие отечественной этнологии внесли труды известного философа Г.Г. Шпета по этнической психологии. В своей книге «Введение в этническую психологию» Шпет высказывает мысль, что национальную психологию народа нужно исследовать через постижение смысла объективных культурных явлений, в которых запечатлеваются типические субъективные чувства народа. В соответствии с этим ключом к пониманию психологии народа являются его культура, история, конкретная социальная действительность, в совокупности определяющие содержание коллективного духа нации.

«Дух народа», по мнению Шпета, символизирует смысл и идею «народа», которые раскрываются в типологических изображениях его состава и изменений во времени. В этом смысле «дух» есть собрание характерных черт «поведения» народа. В совокупности с постоянством «диспозиций» он представляет собой народный характер. Этот субъективный характер следует понимать как совокупность реакций народа на обстоятельства, в которых он сам участвует, на объективно данные ему отношения.

В советский период дружба народов оценивалась по количеству участников представителей различных национальностей в крупных общесоюзных стройках или по количеству межнациональных браков. Развитие отечественной этнологии на этом этапе было связано с научной деятельностью В.Г. Богораза, П.Ф. Преображенского, С.П. Толстова, Б.А. Куфтина, С.И. Руденко, Н.Н. Чебоксарова, С.А. Токарева, Ю.В. Бромля и других. Результатом деятельности этой плеяды ученых стало создание теории хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей, были проведены разносторонние исследования в области региональной этнологии.

Наконец, на рубеже 70-80-х годов XX века заметным явлением в развитии отечественной этнологии стала концепция этногенеза Л.Н. Гумилева, в которой автор даёт объяснение механизма появления и развития этносов.

В настоящее время основным научно-исследовательским центром отечественной этнологии является Институт этнологии и антропологии Российской академии наук.

Происходящие в России социально-культурные перемены актуализируют этнонациональную культуру в содержании этнокультурного образования и воспитания как средства межкультурного взаимодействия, сохранения и развития национальной идентичности подрастающего поколения. Перемещение этнокультурного образования с периферии в центр школьной жизни связано с ролью народной художественной культуры в воспитании личности, в технологиях передачи духовного опыта народа и восстановления связи между поколениями. Особенно важно подчеркнуть, что народная художественная культура выступает своего рода «защитным поясом», охраняющим ребёнка от гипертрофированных форм массовой культуры, способных нанести личности разного рода психологические травмы, вызвать агрессивные формы поведения.

Не менее важным, является рассмотрение народной художественной культуры как средства освоения ребёнком всего многообразия рациональных и эмоциональных форм и способов познания быстро меняющегося мира.

Наконец, народная художественная культура – это верное средство формирования у личности готовности к межкультурному взаимодействию с полиэтническим окружением. Это особенно актуально для развития образовательных систем национальных регионов, ориентированных на учёт ценностных ориентаций, установок, поведенческих стереотипов разных этнических единиц в педагогической практике.

Правовой основой в школах с этнокультурным содержанием образования являются Конституция Российской Федерации и Закон РФ «Об образовании». Закон и Конституция устанавливают государственные образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты. Это даёт возможность субъектам РФ обогащать содержание образования за счёт включения в него материала, отражающего культурное достояние народа, региональные особенности развития культуры. Этнокультурное образовательное пространство, где бы оно не реализовывалось, определено необходимостью уточнения языка препода-

вания учебных дисциплин, предметов изучения и содержания изучаемых курсов.

В связи с актуализацией этнокультурного образования в российском обществе появилась потребность в педагогических кадрах, способных решать соответствующие задачи в условиях существования этнических ценностей, концепций духовно-нравственного воспитания школьников.

Этнокультурное образование – это образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Принятие идеи этнокультурного образования означает создание национальной системы обучения и воспитания.

Этнокультурное образование подрастающего поколения определяется социально-политическими и духовными переменами, сделавшими очевидной стабилизационную миссию этнокультурного образования в развитии будущего России. Многогранная деятельность нашего образовательного учреждения направлена на совершенствование воспитательно-образовательного процесса и использование новых подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновление содержания образования на основе системы духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа и внедрение наиболее эффективных форм и методов работы с семьями воспитанников.

Идеология этнокультурного содержания образования на практике реализуется через этнокультурный компонент образования. В научно-методической и педагогической литературе часто встречается понятие «этнокультурный компонент образования». Наиболее распространенным определением данного понятия является следующее: этнокультурным компонентом называется все то, что способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное представление о богатстве национальной культуры, укладе жизни народа, его истории, языка, литературы, духовных целях и ценностях, что способствует развитию всесторонне развитой гармоничной личности, патриота своей Родины, человека высоко нравственного, толерантного к народам мировой цивилизации. Способами реализации этнокультурного компонента является корректировка учебного плана и программ, а также разработка и внедрение педагогических технологий и авторских, модифицированных программ, отражающих основные направления школы с этнокультурным русским компонентом.

Этнокультурная направленность образования в большей степени может быть реализована в школах с этнокультурным содержанием образования, учебные планы которых включают этнокультурный компонент.

Этнокультурный компонент – это путь к общенародной культуре. Это средство возрождения красоты, самостоятельности, индивидуальности, познавательной активности, приобщение к самобытности народа.

Этнокультурная направленность образования призвана решать задачи развития личности обучающихся, формируя у них:

- любовь к своему краю и своему Отечеству, уважение к своему народу и всем народам, проживающим в республике, к их культуре и духовным традициям;

- осознание и принятие незыблемых ценностей: человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества как мирового сообщества, труда, науки и творчества;

- умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни деятельности, применять полученные знания на практике;

- социальную активность, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьёй, обществом, Отечеством;

- уважение к другим людям, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать в целях достижения общих результатов;

- осознание необходимости выполнения правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- понимание значения профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное образование реализуется, во-первых, через введение в учебный план специальных дисциплин этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература), во-вторых, через интеграцию этнокультурного компонента в содержание традиционных предметов (например, таких, как история, география, литература), в-третьих, во внеучебной деятельности (через работу кружков, воскресных школ, фольклорных коллективов, музейную педагогику, и.т.д.). Основой этнокультурного образования является освоение родной и неродной этнокультуры, представление об их месте в отечественной и мировой культуре, овладение этнокультурными ценностями, формирование адекватной модели поведения в полиэтнической среде. Федеральные государственные стандарты общего образования в вариативной части Базисного образовательного плана предусматривают «реализацию содержания образования, обеспечивающего региональные особенности и индивидуальные интересы и потребности обучаемых».

Этнокультурное образование ориентировано на развитие и социализацию личности как субъекта конкретного этноса и представителя мирового сообщества, способного к самоопределению в условиях современной цивилизации. Оно призвано решить триединую задачу: в этнокультурном плане – воспитание личности – носителя определенной культуры с высоким уровнем этнического самосознания; в межкультурном – формирование личности, знающей и уважающей культуры других народов; в поликультурном – приобщение к общечеловеческим культурным ценностям.

Этническая культура, построенная на целостности, системности мировосприятия способствует формированию гармоничной целостной личности.

Основополагающей базой развития этнокультурного образования в современном российском обществе является разработанная отечественными учеными (Т.И. Бакланова, Л.В. Ершова, Т.Я. Шпикалова) «Концепция этнокультурного образования в России», ставшая основой для создания Федеральной и региональных программ, для внесения соответствующих корректив в современную государственную образовательную и национально-культурную политику России. Наиболее адекватно современным требованиям этнокультурное образование рассматривается с позиции компетентностного подхода, утверждающего значимость подготовки высококвалифицированных специалистов этно-педагогического профиля, осуществляющих профессиональную деятельность на основе «лучших традиций многонациональной культуры, самобытных национально-культурных традиций народов России», способствующих сохранению культурного многообразия страны и повышению ее международного статуса в условиях глобализации.

Этнопедагогическая направленность современного профессионального образования – результат процесса длительного эволюционного развития педагогической науки, на каждом этапе становления которой происходило как критическое осмысление прошлого опыта, так и конструктивное использование передовых идей. Системность, непрерывность, многоуровневость и многофункциональность деятельности учреждений образования с этнокультурным компонентом, сочетание поддерживающего и инновационного обучения, соответствие компетентностей педагогического и ученического коллективов современным стандартам – основные тенденции повышения качества, доступности и эффективности этнокультурного образования в России.

Таким образом, задачей школы стало последовательное развитие и совершенствование учебного процесса в неразрывной связи с воспитанием школьников в духе ценностей культуры мира. Одним из способов внедрения этнокультурного компонента стала корректировка учебного плана и программ, а также разработка и внедрение педагогических технологий и авторских программ, отражающих основные направления школы с этнокультурным компонентом. Именно образованный человек причастен к исторической и культурной традиции. Он ощущает принадлежность к определенной общности и народу, у него сформированы культурные потребности: стремление к нравственности, осмысленной деятельности, красоте, высшим духовным началам. Другое образовательное требование – понимание и принятие иной культуры. Лишь при взаимодействии, диалоге культур проявляются принципы и особенности каждой отдельной культуры.

Диалектика взаимосвязи общего, особенного и единичного позволяет рассматривать прогрессивные народные традиции как общечеловеческие и конкретно-исторические нравственные ценности, в которые внесли свой вклад и народы. В основе этнокультурного образования лежит позитивное восприятие школьниками своего исторического прошлого, раскрытия глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и возрождения лучших народных традиций. Главная задача этнокультурного образования – сплочение этнически разноаспектного и мозаичного образования в единое образовательное, воспитательное пространство, объединяемое общими ценностями высокой духовной российской культуры, основанной на принципах гуманизма, толерантности и культуры мира.

Практические задания

3.1.1. Коллоквиум

1. Этнокультурное образование, понятие и характеристика.
2. Обоснуйте необходимость внедрения этнокультурного компонента в образование.
3. Этнокультурный компонент, понятие и характеристика.

3.1.2. Эссе

Напишите эссе на тему «Традиции и культура моего народа»

3.1.3

Впишите в терминологический словарь основные понятия по теме лекции.

Список литературы

1. Солодухина Татьяна Константиновна Современные проблемы преподавания дисциплин этнокультурного цикла в образовательных организациях // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2017. №4 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-prepodavaniya-distiplin-etnokulturnogo-tsikla-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah>
2. Ибрагимова Лилия Ахматьяновна, Салаватова Асиль Магомедовна Этнокультурный компонент в деятельности современных школ региона // Вестник НВГУ. 2013. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnyy-komponent-v-deyatelnosti-sovremennyh-shkol-regiona> (дата обращения: 30.07.2024).
3. Шукаева Тезата Магомедовна Этнокультурное образование в условиях введения ФГОС // Евразийский Союз Ученых. 2016. №3-2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnoe-obrazovanie-v-usloviyah-vvedeniya-fgos>

Лекция 3.2. Воспитательные ценности народного искусства как средство духовно-нравственного воспитания школьников в условиях полиэтнического региона

Одним из направлений совершенствования системы эстетического воспитания является формирование у учащихся способности воспринимать и ценить прекрасное в природе и в искусстве. При этом, особое значение сегодня приобретает обращение учащихся к истокам, к национальной культуре, на основе познания самобытности и уникальности своего народа. Яркая, многогранная культура народа воспитывает в подрастающем поколении уважение к традициям, способствует эстетическому воспитанию школьников. Эстетическое воспитание учащихся с использованием культурного наследия народа находится в непосредственной связи с возвышением духовно-нравственного и культурного потенциала общества.

Сегодня важно отметить, что национально-художественная культура каждого народа представляет для эстетического воспитания учащихся широкие возможности, она имеет многовековые традиции, сохраняет этнопедагогический потенциал и представляет большой простор для всестороннего развития личности и эстетического воспитания школьников.

В образах школ традиций, в их ярком многообразии народное искусство, из поколения в поколение проносит родовую сущность, кристаллизует в коллективно-соборной творческой деятельности духовно-нравственный опыт народа, то национально-особенное в жизни и культуре, что воплощает характер народов, способность выживать.

Ценности народного искусства:

1. Синкретизм народного искусства (слитность, нерасчлененность, единство всех частей целого в народном искусстве. Равноправное единство человека и природы, труда и творчества, как важнейших категорий бытия человека как части "макрокосма" составляло основную сущность традиционной художественной культуры в России).

2. Язык как носитель народной художественной культуры (в слове содержится великая духовная энергия – или энергия любви и добра, или, напротив, богопротивная энергия зла). Язык любого этноса, проживающего на территории России, несет в себе генотипы этнокультурных представлений о «микрокосме в макрокосме», сохраняя духовность и человечность народа.

3. Устное народное творчество, обычаи, обряды и праздники (архаическая картина мира, в которой отражается макрокосмическое мировоззрение российского человека, как части природы и вселенной, сохраняющего память предков, нашло свое многоликое выражение в мифопоэтическом творчестве и опыте народа: пословицах и поговорках, сказках и былинах, народных праздниках и народном эпосе. Устное народное творчество, обычаи, обряды и праздники вписали в себя всю многогранную красоту родной природы, эстетические и этические идеалы поведения, главенствующую роль труда в жизни человека, выступая сильнейшим средством обучения, воспитания и развития личности, в условиях вечеревого, соборного принципа взаимоотношений).

4. Народные художественные промыслы и ремесла (явление общественно-исторической и культурно-образовательной среды государства. Вобрав в себя гармоничное восприятие природы, сформировались образы школ традиций, в их ярком многообразии, и, что наиболее важно, в их ценностном отношении к Жизни, к Природе, к Земле, к Человеку, к Отечеству).

Функции народного искусства:

- духовная (энергетическая) функция (целостность восприятия образа мира – «микрокосма» в «макрокосме» и роли труда, творчества, личного отношения к ним);
- знаковая функция (функционирование в системе образов-концептов, мифопоэтического орнаментального строя (знак-оберег, архетип, тотем, матрица структуры и содержания орнамента));
- функция богопознания и богосознания (мироощущение, мировосприятие, миропонимание материально-бытового и духовного бытия – «микрокосм в макрокосме», где образ Дома, Земли, Отечества – важнейшая часть целостного, вселенского мира);
- функция ответственности (совести) (осознание меры «жить по заветам»);
- нравственная функция (применение этнических норм отношений между людьми, постижение себя как человека земли, природы, космоса);
- функция природосообразности (бережное отношение к земле, природе, человеку, олицетворяющее их единство в трудовой, культурной и духовной деятельности, позволяющее сохранять память предков, их морально-творческий опыт);
- функция преемственности (сохранение, развитие и передача жизненного (народная мудрость), философского и творческого опыта из поколения в поколение);
- функция коллективности (соборности) (выражение коллективного опыта на основе чувства всеобщего вселенского);
- эстетическая функция (создание «мифопоэтического» образа картины мира, где природа – главный преобразующий творец);
- функция индивидуально-творческого начала (умение творить, владение импровизацией в системе школы традиции выступает мерилем индивидуальности);
- функция гармонии (композиционность и цветовая целесообразность) (отображение мировосприятия образа мира и природы по законам красоты – целостность, целесообразность, системность, единство формы и содержания);
- образовательная функция (трансляция «метафоричности» взглядов, представлений и умений, целостной системы школ, традиций, основанных на принципах повтора, вариации и импровизации).

В условиях поликультурного региона, характерного для современной России, духовно-нравственное воспитание имеет свои специфические

особенности: направленность на этнокультурные ценности народов, населяющих регион; поликультурный контекст решения задач духовно-нравственного воспитания; использование национальных традиций как регулятора духовно-нравственных межэтнических отношений в регионе; диалог и синтез этнокультурных ценностей и традиций как средства их трансляции. Основными задачами духовно-нравственного воспитания в полиэтнической среде является формирование поликультурных духовно-нравственных ценностей, отношений, убеждений, установок; знаний о духовно-нравственных нормах поведения в различных культурах, представленных в регионе; опыта духовно-нравственного поведения, включающего умения духовно-нравственного выбора, саморегуляции поведения, культуры межнациональных отношений, этнокультурной ориентировки, толерантного поведения по отношению к представителям других культур.

Лисовенко Г.В. в своем исследовании в качестве средства духовно-нравственного воспитания школьников выделяет: воспитательно-целевую организацию; ценностно-смысловую интеграцию в образовательно-воспитательный процесс; включение в деятельность; единство воспитательных воздействий семьи, школы, общества; актуализация опыта эмоционально-ценностных отношений; нормативно-регулятивная направленность; вариативность; сценарно-игровую технологичность.

В исследовании представлена уточненная структура национальных традиций, включающая ядро и оболочку. Ядро составляют ценности, убеждения, установки, определяющие смысл традиционного поведения. Оболочка включает знаниевый и практический компоненты.

Также ей представлена классификация национальных традиций, в основании которой – духовно-нравственный потенциал традиций и система отношений, позволяющая реализовать этот потенциал. Дифференциация традиций по духовно-нравственному потенциалу проводится в соответствии с приоритетными целями духовно-нравственного воспитания школьников и включает следующие группы национальных традиций:

– *мировоззренчески ориентирующие* (гражданско-патриотические, трудовые, экологические, религиозные, коммуникативные, традиции здорового образа жизни), направленные на присвоение школьниками нравственных ценностей;

– *позиционно-ролевые* (традиции, определяющие выбор и реализацию школьниками различных социальных ролей: гражданских, семейных, коммуникативных, половых, профессиональных и др. Регламентирующие традиции включают: обряды, ритуалы, обычаи, праздники, игры), облада-

ющие потенциалом воспитания нравственных отношений и качеств, регламентирующие, посредством которых осуществляется формирование нравственных норм поведения.

Разработанная классификация раскрывает духовно-нравственный потенциал национальных традиций и позволяет осуществлять их отбор в педагогических целях.

В семьях практически не сохраняются национальные традиции воспитания детей, в достаточной степени не осознается роль семьи в пропаганде национальных традиций. Подавляющее большинство учителей относится к использованию национальных традиций в духовно-нравственном воспитании школьников положительно. Однако незнание большинством педагогов особенностей традиций и условий их применения затрудняет организацию педагогического процесса и выбор соответствующего педагогического инструментария; предпочтение отдается словесным методам в ущерб практическим, отражающим практико-действенный характер традиций. Уровень подготовки учителей к использованию национальных традиций в духовно-нравственном воспитании школьников и общий культурный уровень учащихся оценивается педагогами преимущественно как низкий, недостаточный.

Анализ школьной практики организации духовно-нравственного воспитания показал, что национальные традиции применяются фрагментарно, они не интегрированы в содержание учебных предметов, отсутствуют целевые программы, определяющие взаимосвязь учебной и внеучебной работы на разных этапах педагогического процесса.

В исследовании «Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания школьников в условиях полиэтнического региона» Лисовенко Г.В. разработана модель процесса духовно-нравственного воспитания школьников с использованием национальных традиций, представленная целе-функциональными, логико-содержательными и инструментально-технологическими характеристиками.

Целе-функциональные характеристики включают генеральную и частные цели. Генеральной целью является формирование у школьников готовности к использованию национальных традиций как средства духовно-нравственного самосовершенствования. В структуру такой готовности включены три компонента:

– *мотивационный*, представленный мотивами, установками и ценностями традиционного поведения, направленного на духовно-нравственное самосовершенствование;

– *интеллектуальный*, который составляют знания национальных традиций;

– *процессуальный*, в составе которого – опыт этнокультурной ориентации и овладения традициями как средством духовно-нравственного самосовершенствования.

Для организации духовно-нравственного воспитания и эффективного использования традиций разработана модульная программа «Национальные традиции в школе». В структурном отношении программа включает восемь основных модулей, реализуемых на материале содержания учебных предметов и взаимосвязи учебной и внеучебной воспитательной деятельности.

Модуль 1 – «Гражданско-патриотические традиции» – включает учебный материал: традиции национальной гордости и уважения к другим народам (любовь к национальной литературе, искусству, культуре; уважительное отношение к литературе, искусству, культуре других наций, любовь к своему государству, краю, городу); традиции патриотизма и благочестия, почитания предков, семейной чести.

Модуль 2 – «Трудовые традиции» – включает учебный материал: традиции уважительного отношения к труду других людей, трудолюбия, коллективного труда, общинности, творческого отношения к труду, выполнения трудовых обязанностей дома, самоактуализации в трудовой деятельности.

Модуль 3 – «Экологические традиции» – включает учебный материал: традиции бережного, нравственного, возвышенного, поэтического отношения к природе, любви к животным, природоохранительной деятельности, единения с природой, почитания творческих сил, красоты природы, сохранения природных объектов.

Модуль 4 – «Коммуникативные традиции» – включает учебный материал: традиции общения со старшими (уважение, почтение, отношение к больным, пожилым членам семьи, этикетные правила общения); семейного общения (общение со старшими и младшими братьями и сестрами, родителями, другими родственниками, общение супругов, молодоженов, традиции хорошего тона в доме и семье, отношение к пожилым членам семьи, галантность супругов, честь семьи и хороший тон в обществе, общения с соседями, приветствия и благопожелания; благодарность и просьба; извинение, формулы прощания, традиции гостеприимства; гуманного, доброжелательного отношения к людям; милосердия и благотворительности; межнационального общения, терпимости и толерантности;

полоролевого общения (девочек с мальчиками, девушек с юношами, мужского и женского общения); мужской и женской чести; традиция сдерживать свое слово.

Модуль 5 – «Религиозные традиции» – включает учебный материал: традиции благочестия; покаяния, исповеди, прощения; паломничества; подвижничества; почитания святых; аскетизма и самосовершенствования; религиозные обряды, ритуалы, таинства, праздники (миропомазание, исповедь, крещение, венчание, погребение, посты и др.); традиции отношения к другим религиям; знание религиозных символов (молитва, иконы, мощи, кресты, храмы и др.).

Модуль 6 – «Традиции здорового образа жизни» – включает учебный материал: традиции заботы о своем здоровье; правильного питания; заботы о чистоте тела; долголетия; народной медицины (использования растений в лекарственных целях, лечебные заговоры и заклинания; национальные виды спорта; соблюдения режима дня; негативное отношение к пьянству, курению; поддержания духовного и психического здоровья; воздержания и поста).

Модуль 7 – «Бытовые традиции» – включает традиции национального костюма (повседневная и праздничная одежда, мужской и женский костюм, национальные украшения, искусство одеваться); традиции обустройства жилья (устройство дома, украшения дома, мебель, посуда); традиции отношения к хлебу; застолья (правила сервировки стола; национальная кухня); семейные традиции воспитания (роль семьи в воспитании добродетельных детей); подарки; народные приметы; обереги, домовые.

Модуль 8 – «Праздники, обряды и традиции» – включает учебный материал: религиозные праздники; народные игры и игрища; обряды крещения, сватовства, венчания, погребения; свадьбы, семейные праздники; трудовые праздники; земледельческие обряды и ритуалы.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание следует понимать как процесс воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности школьников с целью приобщения их к системе поликультурных духовных ценностей, на создание условий для поиска и нахождения ими личностных смыслов этих ценностей, на формирование стремления и готовности действовать в своей жизни в соответствии с ними, на формирование способности к духовному саморазвитию. Специфическими особенностями духовно-нравственного воспитания в полиэтнической среде являются: направленность на этнокультурные ценности народов, населяющих регион; поликультурный контекст решения задач духовно-нравствен-

ного воспитания; использование национальных традиций как регулятора духовно-нравственных межэтнических отношений в регионе; диалог и синтез этнокультурных ценностей и традиций как средства их трансляции.

Практические задания

3.2.1. Собеседование

1. Назовите основные ценности народного искусства, дайте краткую характеристику.
2. Перечислите функции народного искусства, раскройте их специфику.
3. Назовите средства духовно-нравственного воспитания школьников.
4. Структура модульной программы «Национальные традиции в школе» Лисовенко Г.В.

3.2.2. Научно-исследовательский проект «Семейная книга мудрости»

Запишите и проанализируйте специфику семейного устного народного творчества на примере используемых пословиц и поговорок в речи бабушек, дедушек, родителей, соседей.

3.2.3. Индивидуальный проект

В рамках практико-творческого этапа формирования этнокультурного компонента создать проектную работу с презентацией на выбор: «Семейный альбом», «Моя родословная», «Моя родословная»

Список литературы

1. Лисовенко Г.В. Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания школьников в условиях полиэтнического региона/ Дис.канд.пед.наук. 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Сочи. 2004. – 224 с.
2. Раджабов, И. М. Роль национально-художественной культуры в эстетическом воспитании школьников / И. М. Раджабов, А. Д. Хаджимуратова. – Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). – Т. 0. – Чита : Издательство Молодой ученый, 2014. –С. 142-144. –URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5281/>

Лекция 3.3. Этнокультурное развитие личности в условиях поликультурного региона, на примере традиционной культуры казачества

Составляющими этнокультурного образования являются три его основные категории: этнокультурное развитие, этнокультурное воспитание, этнокультурное обучение. Этнокультурное развитие личности представляется как процесс духовного формирования личности через усвоение общественно-исторического опыта через обращение к народным традициям, образцам фольклора.

Ставропольский край, один из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, населяют представители более ста двадцати этносов. Особое геополитическое положение, а также усилившиеся миграционные процессы сделали его территорию полем интенсивного межкультурного взаимодействия. Традиционно большинство населения края представлено русскими (более 80%); число наиболее многочисленных национальностей края составляют армяне, даргинцы, украинцы, греки, цыгане, ногайцы и ряд иных.

На Ставрополье практически нет общеобразовательных школ с мононациональным составом обучающихся. В то же время в отдельных поселениях муниципальных районов можно встретить классы, представленные носителями одной-двух национальных культур (Курский, Нефтекумский, Предгорный, Туркменский и некоторые другие районы), а также учениками, не владеющими даже элементарными навыками общения на русском языке. В ставропольских школах национальная принадлежность ребёнка должна восприниматься как ресурс, обогащающий культурный потенциал воспитательного пространства, а отнюдь не тормозящий его, и, тем более, не как конфликтогенный фактор. Действительно, проблемы межнациональных отношений не входят в число злободневных школьных проблем. Но замечено, что собственная национальная самобытность осознается современным школьником сильнее и острее по сравнению с его ровесниками двадцатого века, равно как и стремлением этносов возродить, сохранить и развивать свои культурные традиции и язык, утвердить современную культуру на личностном и групповом уровнях посредством национальных форм и символов. Эти явления, по своей сути прогрессивные и продуктивные для развития воспитания, воспринимаются часто вне контекста единого воспитательно-образовательного, культурного пространства и принципа диалогичности воспитания. То, что со временем способно пе-

пераста в общественную проблему межнациональной розни, находит свое «латентное» начало уже на внутри- и межличностном уровнях: в условиях класса. В многонациональном коллективе ребёнок находится на рубеже различных культур, и перед ним возникают две узловые лично значимые проблемы: сохранение своей этнической идентичности и адаптация в полиэтническом пространстве его обучения и воспитания.

Сегодня высокими темпами развивается система казачьего образования – неотъемлемая часть российского образования, развивающая культурно-региональный компонент, связывающая его с традициями казачества, соединяющая идеи российскости образования, социокультурной адаптации казачества, многоуровневости и непрерывности образовательного процесса.

Актуальность его развития в современных условиях обусловлена потребностью общества в сохранении и развитии системы мировоззренческих ценностей, которые многие столетия определяли жизнь народа, и потребностями государства в социально-политической устойчивости и проявлении инициативы всеми группами населения.

Григорьев А.Ф. отмечает в своих исследованиях, что носителем традиционных ценностей (гражданственность, патриотизм, православие, семья, социальная солидарность и др.), являвшихся на протяжении многих веков важным элементом общественного сознания и фундаментом российской социальной системы, стало казачество. Согласно «Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества» одно из приоритетных направлений его развития – работа с молодежью.

Художественная культура казачества является кумулятивной базой этнокультурной среды и средством познания его этнической картины мира (Е.М. Белецкая, А.Ф. Григорьев, Т.С. Рудиченко). Неотъемлемой и значимой сферой жизни и быта казачества является музыкальная культура – феномен, уникальный по силе воздействия и эмоциональной насыщенности. Казачья песня влияла на организацию всего строя повседневной жизни этой субкультурной группы, была важным элементом ее духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания, формой народной памяти, средством сохранения и передачи бытовой культуры и боевых традиций (В.С. Кобзов, В.А. Кузнецов, А.И. Лазарев).

Данные ценности указаны как базовые казачьи ценности, отражающие особенности казачьих культурных традиций в «Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в

казачьих кадетских корпусах» (М., 2011 г.). В настоящем исследовании казачество интерпретируется в контексте национальной культуры как часть русского этноса, имеющая региональные и военно-сословные субкультурные особенности патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся средствами художественной культуры казачества с общепедагогических позиций, и, как следствие, огромный потенциал художественной культуры, способной особыми художественными средствами формировать систему ценностей личности подрастающего поколения, остается вне данного процесса.

В ходе анализа современных педагогических исследований, посвященных теоретическому оформлению педагогики казачества и отдельным аспектам проблемы использования потенциала культуры Амурского, Волжского, Донского, Кубанского, Оренбургского, Сибирского, Терского казачества (Ю.Н. Абакумов, С.Г. Александров, Н.Г. Баженова, Н.П. Башкатова, В.Н. Быковский, В.Г. Визер, Н.Н. Гомзякова, И.А. Горбунова, А.В. Григорьева, С.Н. Даньшов, А.В. Коновалов, С.Н. Кононова, Т.В. Левченко, С.Н. Лукаш, Е.В. Манузин, О.Н. Майдибор, Н.В. Подосинникова, М.И. Резникова, А.А. Шахторин), раскрываются особенности и выявляется воспитательный потенциал традиций казачества, обобщается опыт казачьей педагогики в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании; раскрывается воспитательное воздействие семьи, казачьего социума и сети казачьих учебных заведений; выявляется, что конечным «продуктом» в процессе воспитания молодого поколения казаков является личность, признающая гуманистические нормы и ценности, проникнутые идеалами служения Отечеству, духом патриотизма и коллективизма; доказывается, что усвоение общечеловеческих ценностей, культурного опыта, заключенного в народной педагогике казачества, обеспечивается через аффективно-мотивационный компонент и своеобразную организацию воспитания, а аффективной базой, способствующей формированию образа «совершенной личности», как социально-личностного ориентира у ребенка, является фольклор.

В исследованиях С.Н. Лукаша раскрываются содержательные основы педагогики казачества, суть которых составляют такие константы, как православная духовность, открытость для внешнего восприятия других культур, традиционность, действенность. Также выявляется воспитательный потенциал культуры казачества, содержащий казачью идею, основанную на традициях славяно-русского народовластия, воспитательный идеал, воспитательные ценности казачьей культуры – осознанные и принятые смыслы казачьего существования.

Автор делает вывод о том, что педагогика казачества, базирующаяся на многовековых духовно-идейных основах культуры казачества, органично интегрирована в национальную педагогическую структуру и не противоречит современным гуманистическим теориям национального воспитания, обогащая их колоритом региональной специфики. В работе М.И. Резниковой казачий фольклор предстает механизмом воспитания у учащихся лично-интерпретированного конструкта гражданской субъектности.

Таким образом, педагогами предложены пути решения проблемы освоения детьми и молодежью традиций и ценностей культуры казачества для эффективного осуществления духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. В этом процессе, наряду с другими средствами воспитания, используется и казачий (в том числе музыкальный) фольклор. Но решение заявленных проблем осуществляется с общепедагогических позиций, что не включает активно в данный процесс огромный потенциал художественной культуры, способной особыми художественными средствами формировать систему ценностей личности подрастающего поколения.

В практике казачьего образования сегодня востребованы компоненты учебного плана, базирующиеся на требованиях государственных стандартов, но имеющие непосредственное отношение к практике обучения и воспитания казаков-кадет. На сегодняшний день в ряде регионов России созданы Проекты для экспериментальной апробации регионального казачьего кадетского компонента государственного стандарта общего образования.

Согласно данным документам, региональный этнокультурный казачий компонент призван способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя России, казачьего сообщества, носителя, пользователя и создателя этнокультурных ценностей и традиций казачества и т.д.

В результате, была определена общая тенденция по активизации танцевально-музыкального образования в целях осознания учащимися специфики традиционной культуры казачества. Предполагается ознакомление учащихся с особенностями казачьего музыкального фольклора конкретной локальной традиции; изучение интонационно-образного своеобразия и самобытности песенного и танцевального фольклора казаков, жанровых характеристик; знакомство с диалектными особенностями, а также техническими элементами. Здесь же указывается на необходи-

мость знакомства с современным искусством казачества –творчеством фольклорных ансамблей, аутентичными коллективами. Поднимается проблема сохранения и развития музыкально-танцевальных традиций казачества, осуществляемая через проведение различных фестивалей казачьей культуры.

Однако конкретные пути освоения казаками-кадетами традиционных культурных и художественных ценностей авторами не обозначаются. В педагогической литературе существуют авторские программы, методические пособия и разработки по дополнительному образованию детей, основанные на идее освоения ими традиционной культуры казачества. В них предполагается комплексный подход к формированию у учащихся представления о фольклоре и традиционной культуре как целостной многофункциональной системе жизнеобеспечения народа. Одной из задач является формирование у детей представлений о ценностных основах традиционной культуры.

Включение художественной, в том числе музыкальной культуры казачества в процесс воспитания подрастающего поколения, может рассматриваться в качестве средства освоения детьми и молодежью традиционных культурных и художественных ценностей. Но на практике педагогический потенциал музыкальной культуры реализуется не в полной мере даже в учебных учреждениях с казачьим кадетским компонентом. Существующие программы и учебно-методические пособия направлены в основном на создание у учащихся представлений о фольклоре и этнографии казачества. Практически полностью отсутствует учебно-методический базис по освоению подрастающим поколением музыкальной культуры других локально-региональных казачьих традиций, в которых находят выражение особые ценностные доминанты, связанные со своеобразными условиями исторической жизни казачества, мировоззрением и национальным составом населения.

В этой связи, в основном рассмотрены возможности практических занятий (реконструкция фрагментов различных традиционных казачьих обрядов, исполнение образцов игрового казачьего фольклора, движений традиционных казачьих танцев, разучивание песен, попевок, закличек, разыгрывание сенок и сказок и т.д.), которые направлены на «проживание» учащимися традиций, на восприятие фольклора как синтетической художественно-образной системы, а каждого фольклорного образца в соответствующем бытийном контексте. Организуемые педагогами встречи с казачьими атаманами и членами правления современных казачьих обществ

Ставрополья позволяют юным казакам ощутить свою сопричастность к войсковому сословию, способствуют формированию у них основных воспитательных ценностей казачьей культуры, чувства патриотизма, гордости за принадлежность к казачеству. Встречи с солистами и участниками ансамблей казачьих музыкально-танцевальных коллективов (МГАПиТ «Ставрополье», МКАПиТ «Вольная степь» и др.), способствуют «перениманию» учащимися исполнительской манеры, свойственной казачеству, которая не фиксируется в нотной записи, а передается от поколения к поколению устным путем. Организуемые педагогами детские фольклорно-этнографические экспедиции способствуют расширению «этноинтонационного словаря» (термин О.В. Пивницкой) учащихся в рамках локальнорегиональной казачьей музыкальной традиции.

Знакомство с наследием своего региона – это один из важнейших ресурсов, определяющих социально-экономическое и социокультурное развитие России. Оно составляет основу ее духовного и интеллектуального потенциала и характеризует высокий авторитет России как великой мировой державы. На базе эффективного использования историко-культурного наследия происходит развитие личности и формирование новых поколений, определяющих будущее России. В основе формирования стратегического плана сохранения и использования наследия на долгосрочную перспективу, на наш взгляд, лежат следующие принципы:

- признание фундаментальной роли наследия в формировании важнейших общественных процессов и устойчивом развитии. При этом наследие рассматривается как широкая категория, включающая не только недвижимые или движимые памятники истории, культуры и природы, но и живую традиционную культуру, традиционные культурные ценности, ремесла и промыслы, исторические технологии, традиционные формы природопользования, этнокультурную среду и природное окружение. При этом наследие рассматривается как системное образование, в котором отдельные объекты не могут быть сохранены вне связи друг с другом и вне окружающей среды;

- признание особой роли территориального подхода к сохранению наследия, при котором основным объектом охраны и использования становится территория со всем многообразием присущих ей элементов наследия, сохранившимися формами традиционной культурной и хозяйственной деятельности, исторически сложившимися системами расселения;

- рассмотрение деятельности по охране и использованию наследия как органической части комплекса современных социально-культурных и

экономических процессов. Подобный подход отвечает общемировым тенденциям, отраженным в принятом ЮНЕСКО «Плане действий по политике в области культуры в интересах общего развития», где в числе важнейших задач содержится четкая постановка вопроса укрепления политики и практической деятельности с целью сохранения и повышения роли материального и нематериального, движимого и недвижимого наследия, а также задача превращения политики в области культуры в один из ключевых элементов стратегии развития. Учитывая богатство и разнообразие национального наследия, Россия может и должна стать одним из лидеров мирового сообщества в разработке новых подходов и реализации предложенных целей в сфере сохранения наследия.

Знание прошлого – ключ к пониманию и настоящего, и грядущего. Человек, не знающий прошлого, не имеет и будущего. Крайне важно услышать голос предков, почувствовать себя частицей исторического потока, не прерывающегося тысячелетиями.

В свое время академик Д.С. Лихачев написал замечательные строки: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».

И сегодня эти слова звучат как никогда актуально.

Практические задания

3.3.1. Творческое задание

Посмотрите программу Ансамбль Ставрополье –Государственный казачий ансамбль песни и танца Ставрополье (stavkazaki.ru) и ответьте на вопросы:

1. Какие характерные черты казачества транслируются в процессе музыкально-танцевальной программы ансамбля?
2. Какие темы затрагивают песни казаков?
3. Потенциал художественной культуры казаков.
4. Бытовая и празднично-обрядовая культура казаков.

3.3.2. Эссе

Напишите краткое эссе на тему «Казачество на службе Отечества»

Список литературы

1. Гасымова Г. А., Наумов Н. Д. Поликультурное образование в условиях общеобразовательного пространства //Обучение, воспитание,

развитие учащейся молодежи в условиях поликультурного пространства России. Нижневартовск: НГГУ, 2008. С. 42–47.

2. Григорьев А.Ф. Роль традиционной культуры народов Ставрополя в системе воспитания духовно-нравственных ценностей: проблемы и противоречия // Kant. 2015. №3 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-traditsionnoy-kultury-narodov-stavropolya-v-sisteme-vozpitanija-duhovno-nravstvennyh-tsennostey-problemy-i-protivorechiya>

3. Ибрагимова Л. А. Современные подходы к пониманию системы поликультурного образования // Обучение, воспитание, развитие учащейся молодежи в условиях поликультурного пространства России. Нижневартовск: НГГУ, 2008. С. 48–52.

4. Лукаш С.Н., Эпоева К.В. Педагогика казачества: новая жизнь в российском культурно - образовательном пространстве // Экономика и социум. 2014. №3-4 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-kazachestva-novaya-zhizn-v-rossiyskom-kulturno-obrazovatelnom-prostranstve>

Тема 4. Педагогические условия и критерии эффективности построения воспитательного пространства в учреждениях дополнительного образования посредством художественно- творческих и этнокультурных дисциплин

Лекция 4.1. Специфика внеурочной деятельности и до- полнительного образования как неотъемлемой части разви- тия личности обучающегося

Основа системы дополнительного образования: создание условий для индивидуального образовательного пути детей. Для учреждений дополнительного образования важны, в первую очередь, интересы каждого учащегося: благодаря этому выявляется творческий потенциал детей, обеспечиваются благоприятные условия для самореализации.

В настоящее время в РФ наблюдается следующая тенденция в учебно-воспитательном процессе: дополнительное образование выступает абсолютно новой сферой, воплощает гуманистические идеи, ему большее не отводится второстепенная роль. Дополнительное образование ставит своей целью всестороннее развитие личности, раннюю профориентацию, в отличие от современной школы, задача которой – общее образование.

Так, на сегодняшний день внеурочная деятельность и дополнительное образование являются неотъемлемой частью образовательной деятельности и способствуют созданию условий, которые обеспечивают интеллектуальное, психологическое и социальное развитие обучающихся. Современные исследователи (Байбородова Л.В., Березина В.А., Косарецкий С.Г., Моргун, Д.В. и др.) считают, что данные виды деятельности имеют сходства и отличия.

Сходство определяется следующими позициями:

- время реализации – после обязательного учебного процесса;
- формы организации и виды деятельности;

– связь с учебным и воспитательным процессом образовательной организации.

Отличие заключается в следующих положениях:

1. Внеурочная деятельность – это средство организации межличностных взаимоотношений между учениками и классным руководителем, целью которых является создание школьного коллектива и органов ученического самоуправления. Дополнительное образование – это обучение и воспитание обучающихся посредством реализации образовательных программ дополнительного образования.

2. Внеурочная деятельность – часть программы общего образования. Дополнительное образование – автономная, самостоятельная ветвь образования.

3. Основные задачи внеурочной деятельности: создание комфортных условий для реализации образовательных целей; равномерное распределение учебной нагрузки школьников; ознакомление учащихся с разносторонней деятельностью; помощь ребенку на пути к социализации в обществе; воспитание целеустремленности и трудолюбия. Основные задачи дополнительного образования детей: формирование и развитие творческих способностей; привитие культуры общения, умение не только вести разговор, но и адекватно воспринимать здоровую критику; удовлетворение культурных потребностей ребенка; профессиональное ориентирование; физическое развитие; воспитание моральных качеств, любви к труду.

3. Направленность развития личности: во внеурочной деятельности – духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направления развития личности. Для дополнительного образования это: социально-педагогическое (работа с одаренными детьми, уход за людьми, нуждающихся в оказании помощи, волонтерство); техническое (развитие у детей навыков, необходимых для овладения техническими профессиями, например, кружок робототехники); художественное (развитие всевозможных творческих способностей – вокал, игра на музыкальном инструменте, рисование); естественно-научное (изучение естественных наук, например, внеклассные занятия по химии); туристско-краеведческое (направлено на удовлетворение потребности к путешествиям, познанию природы или изучению истории); физкультурно-спортивное (развитие физических навыков, общее оздоровление).

Каждое из этих направлений дополнительного образования детей призвано решать задачи дополнительного образования детей, и реализуется в организованных секциях, кружках или на факультативах. Иногда по

отдельным направлениям могут быть сформированы детские лагеря или студии.

4. Организационная единица внеурочной деятельности: класс или группа одноклассников, ровесников. В дополнительном образовании: творческий детский разновозрастной коллектив.

5. Кадры, организующие внеурочную деятельность: педагоги, педагоги-организаторы. В дополнительном образовании детей: педагоги дополнительного образования.

6. Схема взаимодействия участников внеурочной деятельности: педагог - ученик. В дополнительном образовании детей: педагог дополнительного образования ↔ ребенок.

7. Форма участия во внеурочной деятельности: обязательное участие в мероприятиях, запланированных в воспитательном плане класса или образовательной организации. В дополнительном образовании: свободный выбор участия.

Также ученые (Байбородова Л.В., Березина В.А., Косарецкий С.Г., Моргун, Д.В. и др.) выявили преимущества внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Преимущества внеурочной деятельности состоят в том, что она способствует благоприятной адаптации детей в школе; оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; выявляет интересы, предрасположенности, возможности, способности обучающихся к различным видам деятельности; создает условия для самостоятельного становления обучающегося в выбранной сфере внеурочной деятельности; формирует систему знаний, умений, навыков в выбранном направлении деятельности; совершенствует опыт творческой деятельности и возможностей; создает условия для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; совершенствует опыт неформального взаимодействия, общения, коллективной работы; расширяет рамки общения в социуме. У детей остается меньше свободного времени на репродуктивную деятельность, их досуг становится более продуманным. Появляется возможность посещать бесплатные кружки, приобретая дополнительные знания и навыки.

Преимущества дополнительного образования: фиксация на процессе, а не на результате, так как на дополнительных занятиях дети работают над тем, что им нравится. Оценки за тесты и контрольные работы не является приоритетом и целью, зато важно развитие творчества. Во время таких занятий ребенок может раскрыть свой творческий потенциал без ограничения со стороны учителей и образовательных программ; вариатив-

ность – это возможность выбирать различные направления, изменять их и комбинировать, учитывая потребности и способности детей. В отличие от школьного расписания, график дополнительных занятий очень гибкий, его можно корректировать в соответствии с запросами конкретного ребенка; комфортность. Занятия обычно проходят в небольших группах – до 10 человек. Такое количество школьников позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому ребенку и гарантирует реализацию индивидуального подхода – специализированность.

Дополнительное образование – это вопрос выбора. Дети занимаются тем, что им нравится и соответствует их потребностям и интересам. Если в школе отказаться от уроков математики невозможно, то дополнительные занятия можно менять в любое время.

Современное дополнительное образование предлагает большое количество направлений от программирования для детей до курсов писательского мастерства. Таким образом, внеурочная деятельность и дополнительное образование создают условия для индивидуализации образовательных траекторий, расширяют возможности для реализации развития базовых способностей (физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие) и интересов обучающихся. Имея сходства и различия, внеурочная деятельность и дополнительное образование дополняют друг друга и способствуют разностороннему развитию обучающихся. Однако реализация их взаимодействия требует продуманных, в том числе опережающих стратегий со стороны образовательной организации.

Среди методов детской самостоятельности важное место занимают способы самоорганизации разума и нравственно-эстетического чувства, интеллектуально и эмоционально творческого самоуправления. К их числу относятся такие универсальные способы как самовоспитание, самообучение (и взаимообучение), венчающиеся самообразованием.

Самовоспитание обусловлено воспитуемостью ребенка, его способностью переводить внешние воспитательные воздействия, взаимодействия, противодействия во внутренний план, осуществлять переход внешнего воспитания в осознанное внутреннее самовоспитание. Сущность самообучения заключается в том, чтобы педагогические приемы, методы, способы образовательной деятельности перевести во внутренний план личности, создать условия успешного овладения ими. Сущность самообразования, опирающегося на самовоспитание и самообучение, состоит в том, чтобы развить в ребенке жажду знаний о природе, обществе и самом себе, разжечь возрастающую страсть духовного обогащения, получения духовно-эстетического удовлетворения и наслаждения от процесса познания.

Среди методов детской самостоятельности серьезного внимания заслуживают способы самоорганизации воли и поведения, общественного самопроявления и утверждения личности. В их числе такие, как самообладание, самоограничение, самоконтроль, самостимулирование, самоторможение в единстве с самонаказанием. Эти методы трансформируются в высокоразвитую индивидуально-личностную самодисциплину, органически связанную с внешней сознательной дисциплиной, обусловленной пониманием необходимости гражданского законопослушного и нравственного поведения.

Задачей педагога дополнительного образования является организация образовательного процесса, позволяющего ребенку, подростку заявить о себе, проявить себя в своей неповторимости, творческой индивидуальности. Нужна педагогическая поддержка самоорганизации детей, то есть такая организация обучения, воспитания и развития, которая полностью основывается на обращении к внутренним силам и способностям ребёнка и его САМОпроцессам, проявляемым в действии: САМОпознание, САМОнаблюдение, САМОлюбие, САМОразвитие, САМОкритика, САМО- прогноз, САМОорганизация, САМОуправление и другие.

Индивидуальная траектория развития воспитанников дополнительного образования детей, свобода выбора, вариативность программ, их практическая направленность являются принципиальными ориентирами дополнительного образования детей, а, следовательно, опыт, накопленной системой дополнительного образования детей, призван обогатить систему общего (базового) образования.

Практические задания

4.1.1

Сделайте сравнительную таблицу с основными сходствами внеурочной деятельности и дополнительного образования детей

4.1.2

Сделайте сравнительную таблицу с основными отличиями внеурочной деятельности и дополнительного образования детей

Список литературы

1. Голованов, В.П. Современное дополнительное образование детей как личное образовательное пространство детства / В.П. Голованов / Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 5. – С. 160-165.

2. Евладова, Е.Б. Самоорганизация детей и подростков в контексте социокультурной модернизации образования / Е.Б. Евладова, М.Р. Мирошкина // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. – 2016. – № 1. – С. 19-26.

3. Хотякова С.С. Педагогические условия и критерии эффективности построения воспитательного пространства в учреждениях дополнительного образования // Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №5 (86). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-i-kriterii-effektivnosti-postroeniya-vospitatelnogo-prostranstva-v-uchrezhdeniyah-dopolnitelnogo>

Лекция 4.2. Педагогические условия процесса приобретения обучающихся к художественно-эстетическим и этнокультурным ценностям в учреждениях дополнительного образования

В Стратегии дополнительного образования детей Российской Федерации обозначены приоритеты национальной самоидентификации человека, в целях возрождения России как единого многонационального государства; заложены принципы поликультурного воспитания, формирования эрудированной, толерантной, творческой личности. В частности, путем изучения народного искусства, постижения заложенных в нем духовно-нравственных ценностей человек способен познать не только культуру, традиции своего народа, но и определить свое место в поликультурном обществе, став активным «потребителем» этнохудожественных ценностей.

На современном этапе развития образования в научном сообществе широко обсуждаются проблемы этнохудожественной педагогики, психологии, культуры. В условиях культурной идентификации, возрождения «русского мира» как особой модели существования разнообразных культур, исследователи подчеркивают значимость передачи от поколения к поколению «культурных архетипов – базисных элементов культуры, формирующих модели духовной жизни», важность использования в педагогике «традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса».

Дополнительное образование художественной направленности реализует целый комплекс воспитательных задач, в том числе – развития мотивации к творчеству, формирования нравственных и эстетических эталонов, освоения технологий творческой деятельности, развития эстетической культуры личности. Таким образом, специфика этнохудожественного воспитания в учреждениях ДОД проявляется через особенности организации образовательно-воспитательной среды, например, с помощью свободного выбора воспитанником интересующего его направления, возможностей реализации воспитательных целей путем различных образовательных моделей. Ориентирами в выборе форм и методов этнохудожественного воспитания служат критерии этнохудожественной воспитанности, на которые нацелен педагог в своей деятельности.

Следовательно, этнохудожественное воспитание служит действенным инструментом, особой областью деятельности педагогов дополнительного образования, конечным результатом которой становится формирование широко образованной, активной, творческой, сознательной личности.

Учреждения дополнительного образования детей являются той базой, где успешно может быть организован процесс этнокультурного развития личности детей через процедуру интеграции народных традиций в образовательный процесс. Успешность протекания процесса становится возможной благодаря тому, что содержание программ дополнительного образования часто выходит за рамки государственных образовательных стандартов. «Практическое «погружение» детей в культурную традицию, которое преобладает во внеурочной деятельности, в большей степени соответствует природе традиционной культуры как живого организма, требующего постоянной реализации своих внутренних потенций».

Для формирования ценностного отношения учащихся к этнокультурному наследию, необходимо их знакомить с содержанием и значением народных праздников, обрядов, фольклора, изобразительного искусства, декоративно–прикладного творчества и т.п., это позволит создать яркие образы, стать ближе к своему народу, искусству предков, стремление понять их, воспитать вкус и интерес к жизни. Необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе наиболее эффективные подходы современной педагогической теории и практики по внедрению этнокультурных ценностей. В воспитании этнической культуры необходимо использовать различные формы работы: уроки, мастер–классы, классные часы, факультативы, кружковые занятия, конкурсы, игры, праздники, ярмарки, экскурсии в музеи и на выставки, экспедиции и походы.

Каждый отдельный урок, каждое отдельное внеклассное мероприятие должны органически входить в систему воспитательной работы и отражать культурную жизнь обучающегося и самого класса. Обучение в общеобразовательной школе может только затронуть маленькую часть из всего многообразия этнокультурного наследия, а вот обучение в учреждениях дополнительного образования, где педагог может сам корректировать план обучения, позволяет углубиться в историю и приобщиться к этнокультурному наследию. Организация среды жизнедеятельности занимает особое место в формировании ценностного отношения к этнокультурному воспитанию.

Во-первых, в образовательном учреждении дополнительного образования создается соответствующая психологическая и нравственная атмосфера усилиями преподавателей и обучающихся. Где всё имеет значение – от оформления интерьера до любой неформальной деятельности тем или иным образом, связанной с этнической культурой.

Во-вторых, это среда семьи с определенными условиями труда, быта, традициями и пониманием важности задач этнокультурного воспитания. Потенциал этнокультуры семьи активно используется и непосредственно в учебно-воспитательном процессе.

В-третьих, это внешкольная среда с её многочисленными взаимосвязями и отношениями, которая зависит от нравственного воспитания самого ребенка. Здесь одинаково важны как нейтрализация негативных компонентов, так и актуализация и обогащение этнопедагогических средств. Народное декоративно-прикладное искусство является общедоступным, универсальным, нравственным и эмоциональным, позволяет интегративно использовать его педагогические возможности в процессе образования и приобщения к этнокультурному наследию в учреждениях дополнительного образования.

Важную роль данный вид учреждений играет в образовании подрастающего поколения. А в науке дополнительное образование рассматривается как «особо ценный вид образования».

Большой ряд преимуществ по сравнению с другими образовательными учреждениями имеют учреждения дополнительного образования, это – личная заинтересованность детей, практическая направленность занятий, равноуровневость, разновидность и вариативность обучения. Их уникальность заключается в общности интересов детей и взрослых, в единстве культурной и образовательной деятельности.

На сегодняшний день в России существует множество детских, подростковых и юношеских объединений в рамках учреждений дополнительного образования детей, в которых в той или иной мере осуществляется процесс освоения детьми народных традиций.

В большинстве своем, такие объединения ставят своей целью приобщение детей к культурным традициям народа, освоение форм музыкального фольклора и др.

По направленности данные объединения могут быть художественно-эстетическими (фольклорные певческие коллективы – ансамбли и др.), туристско-краеведческими (краеведческие кружки), физкультурно-спортивными (например, секции русского кулачного боя), социально-педагогическими (мастерские декоративно-прикладного искусства) и т.д.

Как правило, свою деятельность такие объединения осуществляют на базе домов, дворцов, центров детского творчества. Организация педагогического процесса на основе познания традиционной народной культуры может осуществляться различными способами. Одним из них может быть комплексное изучение явлений, объектов традиционной культуры. Для этого необходимо, чтобы в учреждении было несколько детских объединений по направлению «традиционная народная культура», которые должны находиться в постоянном взаимодействии. В условиях дома или дворца детского творчества осуществить это довольно непросто. Необходимо направить этнокультурное воспитание подрастающего поколения на выявление эмоциональной стороны привычек, обычаев и национальных традиций, на личностное этническое самоопределение, на изучение психической энергии сознательного и бессознательного путем знакомства с народной художественной культурой: произведениями искусства, устным народным творчеством и т. д.

Педагогические условия процесса приобщения обучающихся к этнокультурным ценностям в учреждениях дополнительного образования. Для создания условий, способствующих приобщению детей к культуре и региональным особенностям, необходимо обеспечить ситуацию заинтересованности (мотивацию), учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, их потребности и интересы, создавая условия для продуктивной творческой деятельности.

Для этого целесообразно принимать во внимание ведущий тип деятельности конкретного возраста, отбирать объем и характер материала с учетом возможностей его усвоения детьми.

В дополнительном образовании выделяется ряд функций, позволяющих обеспечить успешность приобщения обучающихся к этнокультурным ценностям:

- образовательная – получение дополнительных знаний через освоение новых дополнительных программ;
- креативно-развивающая
- создание гибкой системы для развития творческих интересов детей;
- адаптивная – формирование умений решать актуальные жизненные проблемы, гармонизировать свои отношения с обществом; создание необходимых условий для лучшего вхождения в среду;
- рекреативная – функция отдыха и восстановления психофизических возможностей;
- коммуникативная – формирование умения общаться, владение родным языком, взаимодействие с окружающими;
- функция самореализации – проживание обучающимися ситуаций успеха, его самоопределение в различных формах самореализации.

Через изобразительное, словесное, музыкальное творчество детей на материале народного творчества происходит приобретение новых знаний, удовлетворяются познавательные потребности, происходит развитие способности к восприятию и усвоению духовного наследия народа. Реализация поставленных задач в учреждениях дополнительного образования возможна на основе соблюдения следующих педагогических условий:

- создания толерантной развивающей культурно-образовательной среды, способствующей развитию эстетического, вкуса, рефлексии культуры, творческого, исследовательского потенциала каждого ребенка;
- формирования исследовательского интереса обучающихся к культуре народов России в рамках реализации программ дополнительного образования различной направленности; повышения уровня этнокультурной компетентности;
- обеспечения непрерывности процесса приобщения детей к поликультурным ценностям посредством интеграции задач общего, дополнительного образования и семейного воспитания;
- вариативности форм, методов приобщения детей к поликультурным ценностям;
- организации конкурсов, представлений, ярмарок, приуроченных к празднованию Рождества, Масленицы, Пасхи и т. д., направленных на знание национальных обычаев, традиций, ритуалов, обрядов, фольклора с

целью организации диалога культур, достижения взаимопонимания и гармонизации межэтнических отношений.

Этнокультурный компонент стал важным фактором в учебно-воспитательном процессе. Данный процесс необходимо строить с учетом следующих принципов:

- принцип патриотизма (обучение и воспитание должны: соответствовать истории, характеру, традиции народа; осуществляться на принципах уважения, любви и преданности своему Отечеству, веры в будущее России);

- принцип историзма (гуманитарные предметы строятся на исторической основе, изучение других предметов должно сопровождаться сведениями об истории развития соответствующих наук);

- принцип воспитывающего обучения (школьные дисциплины рассматриваются не как цель, а как средство воспитания личности учащихся). Одним из принципов, на котором базируется этнокультурный подход к образованию, является принцип этнокультурности.

Рассмотрение сущности этнокультурности связано с двумя основополагающими принципами: народности (Я.А. Коменский, М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский и др.) и культуросообразности (А. Дистервег).

Однако принцип этнокультурности не просто учитывает основные положения проявления народности и культуросообразности, но и включает в себя новые положения в соответствии с современными тенденциями в мире и образовании. На современном этапе принцип этнокультурности трактуется как объективное и нормативное положение, направленное на реализацию задач этнокультурного обучения, воспитания, развития, формирование у подрастающего поколения гражданской ответственности, патриотизма, этнического самосознания, толерантности, способности к поликультурному общению; развитию комплекса этноориентированных психических новообразований и способностей; освоение ценностей традиционной культуры, приобретение этнокультурных знаний, умений, навыков, которые обеспечивают становление этнокультурной и поликультурной личности, гражданина России и мира.

Практические задания

4.1.1. Анализ методической работы сайтов ДО

Изучите сайты учреждений дополнительного образования детей вашего города, района и проанализируйте существующие коллективы,

реализующие программы художественно-творческой или этнокультурной направленности.

4.1.2. Творческое задание

Прочитайте «Сказки Ставрополя и народов Северного Кавказа» и составьте сравнительную таблицу внедрения этнокультурного компонента Ставропольского края

	народности	культуросообразности
Смышленный мальчик		
Суд зверей		
Темир-Болат		
Хитрый гость		

Список литературы

1. Ангархаева Е.А. Этнокультурное образование как детерминант личностного развития учащихся (региональный аспект): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Е.А. Ангархаева. – Улан-Удэ, 2003. – 21 с.

2. Головнёва Е.В. Роль этнокультурного наследия народов в воспитании детей и молодежи // Этнопедагогика в контексте современной культуры : Сб. научных трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 5-6 октября 2018 г. / Отв. ред. Л.Б. Абдуллина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. – 347 с. – 68-72 с.

3. Кашина Н.И. Освоение детьми и молодежью традиционных культурных и художественных ценностей: монография / Н.И. Кашина ; ФГБОУ «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2014. – 183 с.

Тема 5. Моделирование интеграционного этнокультурного образовательного пространства как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся

Лекция 5.1. Подходы и принципы методики преподавания художественно-творческих и этнокультурных дисциплин

Преподавание художественно-творческих дисциплин требует особого подхода и методики, которые помогут студентам развить свои художественные навыки и креативное мышление. Ниже представлены основные принципы методики преподавания художественно-творческих дисциплин:

Индивидуальный подход. Каждый студент уникален, поэтому важно учитывать его интересы, потребности и способности при планировании учебного процесса. Преподаватель должен помогать каждому студенту раскрыть свой творческий потенциал.

Практические занятия. Художественное образование требует практической работы, поэтому важно проводить занятия, нацеленные на развитие навыков и умений студентов. Это могут быть мастер-классы, творческие проекты, практические упражнения и т.д.

Самостоятельная работа. Важно поощрять студентов к самостоятельной творческой деятельности. Это поможет им развивать свою уникальность и экспериментировать с различными материалами и техниками.

Использование разнообразных методов обучения. Преподаватель может использовать различные методы обучения, такие как лекции, дискуссии, практические занятия, групповую работу, а также использовать современные технологии для обучения.

Обратная связь. Важно давать студентам обратную связь по их работам, помогать им развиваться и совершенствовать свои навыки. Поощрять студентов к самокритике и поискам новых идей.

Вдохновение и мотивация. Преподаватель должен вдохновлять студентов на творчество, помогать им находить новые идеи и поддерживать их мотивацию к исследованию и развитию своих художественных способностей.

Методика преподавания художественно-творческих дисциплин должна быть направлена на развитие творческого мышления, воображения и самовыражения студентов, а также на создание позитивной и поддерживающей атмосферы в учебной группе.

Модели этнохудожественного воспитания в среде дополнительного образования

Обозначим складывающиеся модели этнохудожественного воспитания:

– стихийная модель развивающей этнокультурной среды характеризуется случайным набором кружков, клубов по интересам и творческих объединений, зависящим от кадровых и материально-технических возможностей учреждения дополнительного образования. Данная модель предоставляет различные возможности для этнохудожественного воспитания, при условии объединенных усилий и наличия системы мероприятий;

– модель организации детской жизни, отличающаяся внутренней организованностью и целенаправленностью деятельности. В русле обозначенной проблемы модель представляет интерес, благодаря включению интересных, экспериментальных и творческих форм работы: экспедиций, фестивалей, а также специализированных этнохудожественных проектов, например, «Моя родословная», «Фольклорные традиции» и т. д.;

– модель интегрированного образовательного пространства, строящаяся на основе тесного взаимодействия организаций общего и дополнительного образования с учреждениями культуры, благодаря чему удается достичь комплексного подхода к этнохудожественному воспитанию, получения разнообразных знаний и приобщения детей к народному искусству и творческой деятельности;

– модель родительской школы, представляющая собой особое образование, созданное с целью постижения этнохудожественных ценностей, народной культуры и поликультурного пространства. Значительность подобной модели достигается благодаря совместным, целенаправленным усилиям педагогов общего образования, дополнительного образования детей и родительской общности и созданию специальных площадок – центров этнохудожественного воспитания.

Как можно заметить, при использовании любой из существующих моделей необходимо выработать стратегию взаимосвязи действующих субъектов образования с целью реализации поликультурного подхода к проектированию содержания этнокультурного образования, с учетом современных требований, имеющихся возможностей (кадровых, материаль-

но-технических, инфраструктурных и др.). При наличии комплексного подхода этнокультурный компонент становится действенным средством воспитания в поликультурной образовательной среде. В свою очередь, «ядром содержания этнокультурного образования является этнический компонент (этнокультурный), состоящий из языка, материальной и духовной культуры, этнического самосознания и религии [6; с. 4]. Все составляющие содержания указываются и соблюдаются в программных документах при организации модели этнохудожественного воспитания.

Критерии этнохудожественной воспитанности

В условиях учреждения дополнительного образования детей (школах искусств, домах и дворцах детско-юношеского творчества), где организуется многогранная по содержанию образовательная деятельность, направленная на личностное и профессиональное самоопределение, этнохудожественное развитие требует повышенного внимания и нуждается в педагогической поддержке.

От педагогов дополнительного образования детей требуется тщательное выстраивание системы этнохудожественного воспитания, с целью достижения поставленных педагогических целей. Согласно существующим программам дополнительного образования (профессиональным, предпрофессиональным, общеразвивающим) элементы этнохудожественного воспитания включаются в процессы изучения теории, истории, современного состояния того или иного вида искусства. Эффективность реализации этнохудожественного воспитательного процесса достигается при условии интеграции традиционных и современных видов искусства, включающих этнические культурные достижения.

В образовательно-воспитательный процесс следует органично вписывать создание этнохудожественно развивающей среды для детей, подростков, молодежи, осваивающих народное творчество, теоретические и практические знания о нем. Профессиональное, академическое и классическое образование в области того или иного сегмента искусства и культуры, как правило, строится на основе изучения фольклорных традиций, их раскрытия в современных видах творчества. Особые качества эстетического сознания проявляются в процессе этнохудожественного образования, путем постижения ценностей народов, когда-либо живших на территории региона, республики, страны. Этнохудожественное воспитание, с точки зрения культурологического подхода, как раз и способно осуществить «наполнение» личности подрастающего человека с помощью достижений культуры. В поликультурном обществе данный процесс осложняется еще

и тем, что необходимо представить для формируемой мировоззренческой модели ребенка, подростка систему культурных ценностей, не выделяя и не возвышая ни один из этносов и в то же время прививая личности любовь к родной культуре, уважение к традиционным ценностям и внимание к этническим основам бытия человека.

В учреждениях дополнительного образования следует акцентировать внимание обучающихся на принципах и подходах к этнохудожественной культуре, произведениях, авторах, сюжетах и героях, образной системе. Среди критериев освоения этнохудожественного компонента образования и воспитания выделяются следующие:

- культурно-образовательный критерий, позволяющий судить о том, насколько полно информирован обучающийся о фактах этнохудожественной культуры, произведениях искусства, фольклорных традициях;
- эмоционально-ценностный критерий, помогающий определить уровень усвоения эстетических ценностей при обучении в учреждении дополнительного образования через проецирование внутреннего состояния на поступки и мотивы поведения;
- коммуникативный критерий, с помощью которого можно установить уровень культуры общения, возможностей для развития коммуникативных навыков на основе постижений культурных ценностей, получения социального опыта путем принятия этнохудожественных достижений;
- творческо-деятельностный критерий, определяющий уровень гибкого, творческого сознания, проявляющегося в способности к активной художественно-творческой деятельности, в том числе – к воссозданию образов и героев в традициях национального фольклора.

Все критерии – в комплексе – составляют основу аналитической деятельности педагога, которая призвана определить уровень полученных знаний, имеющихся компетенции и составить общую картину эффективности предложенной системы этнохудожественного воспитания. В многонациональной, поликультурной среде спецификой дополнительного образования детей, среди множества разнородных культур данный процесс предполагает «формирование у воспитанников способности осваивать как общечеловеческое, так и национальное (ментально-этническое) начало в культуре, а также оказание помощи каждому обучающемуся, в целях самоидентификации личности по отношению к этнохудожественным ценностям, проявляя свое уникальное и неповторимое «Я» [9; с. 68].

Таким образом, в системе этнохудожественного воспитания находят проявление как современный компетентностный подход (в соответствии

с Федеральными государственными образовательными стандартами – ФГОС), так и индивидуально-личностный подход к воспитанию обучающихся. Учет критериев, их использование в выбранной модели этнохудожественного воспитания делают возможным установление уровня получаемых компетентностей в ходе занятий творчеством, степень усвоения ими этнохудожественных, поликультурных ценностей.

В целом, следует отметить, что комплекс ценностных установок, заложенных развитием этноса и приобретаемый обучающимися в ходе изучения фольклора, народных традиций искусства, создает предпосылки для формирования уважения по отношению к поликультурной среде. Внимательное и бережное отношение к родной культуре, признание ценности народных произведений искусства, уважение к этническим традициям рождает гибкость мышления, позволяет постичь многомерность художественных процессов в контексте мировой культуры.

Как социальная общность людей, проживающих на одной территории многонационального государства создает почву для объединения этнических интересов, так и этнохудожественное воспитание позволяет найти свое место в системе культурных традиций, обозначить свою позицию по отношению к культурам различных народов.

Практические задания

5.1.1. Собеседование

1. Перечислите основные принципы методики преподавания художественно-творческих дисциплин. Характеристика.

2. Какие наиболее эффективные на ваш взгляд существуют модели этнохудожественного воспитания.

3. Охарактеризуйте критерии освоения этнохудожественного компонента образования и воспитания в системе дополнительного образования.

5.1.2. Творческое задание

Раскройте комплекс ценностных установок, заложенных развитием этноса на примере одного праздничного обряда народов Ставрополя.

Список литературы

1. Бакланова, Т.И. Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации / Т.И. Бакланова, Л.В. Ершова, Т.Я. Шпикалова. – Йошкар-Ола, 2005. – 32 с.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. / Волков Г.Н. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1974. – 376 с.

3. Карникова О.П. Модели этнохудожественного воспитания в системе дополнительного образования // Национальное культурное наследие России: региональный аспект: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Самара: Самарская государственная академия культуры и искусств, 2014. – С. 300-302.

Лекция 5.2. Личность ребенка как эпицентр художественно-образовательной системы

Содержание и процесс художественного образования организуется с учетом возрастных особенностей учащихся. Для каждого этапа художественного образования некоторые его стороны выступают как доминирующие, ведущие, другие же, как дополнительные и сопутствующие, причем важную роль здесь играют возрастные особенности.

В дошкольном возрасте главную роль играет формирование эстетического отношения к окружающему миру, которое в основном осуществляется через синкретические художественные проявления ребенка, органически вписанные в его собственную жизнедеятельность.

В начальной школе формируются базовые основы, приобретаются первичные сведения, на почве которых в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки ребенка.

В основной средней школе подростки овладевают языком различных видов искусства, что дает им возможность самостоятельного постижения произведений искусства, а также создает предпосылки для собственной художественной деятельности.

В средних специальных и высших учебных заведениях молодые люди приходят к полноценной социально-культурной самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному культурному слою с его особыми художественно-эстетическими представлениями и вкусами, на основе которых складываются определенные приоритеты и в собственном художественном творчестве – независимо от его профессиональной или любительской направленности.

Мотивация выполняет несколько функций:

- побуждает поведение;
- направляет и организует его;
- придает ему личностный смысл и значимость.

Развитие учебной мотивации идет двумя путями:

- через усвоение учащимися общественного смысла учения;
- через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-

то заинтересовать его.

Условия, вызывающие интерес школьника к учебной деятельности:

- способ раскрытия учебного материала;
- организация работы над предметом малыми группами;
- проблемность обучения.

Социокультурные потребности развивающейся личности (внутренние факторы мотивации):

• эмоциональный контакт с окружающим миром (природой и обществом);

- эстетическая потребность (гармонизация);
- потребность самореализации через творческий результат;
- самопознание (рефлексия);

Внешние факторы мотивации реализация потребностей через:

• переживание жизненных ситуаций красоты мира, знакомство окружающего;

- художественно-эстетическую деятельность;
- впечатления от встреч с произведениями искусства, с культурными достижениями человечества, их авторами.

Художественно-эстетическая деятельность в восприятии: эмоционально-эстетическое, аксиологическое, эмпатическое, знание, познание, эмпирическое, теоретическое, мировоззренческое, толерантное, деятельность, исполнительская, эвристическая, творческая (проектная), продуктивная.

Наиболее типичные, чаще всего встречающиеся показатели возрастных психологических особенностей детей:

- повышенная моторная активность – невозможность заниматься длительно одним делом, характерна для раннего школьного возраста;
- сенсорно-перцептивная активность – способность и потребность в сенсорных новых впечатлениях, их воспроизведении, сохранении;
- интеллектуально-волевая активность – интеллектуальная инициативность, любознательность, интерес к выявлению связей, причин-

но-следственных отношений, объективация и воспроизведение «трудных» ситуаций, выделения себя и поля действия и т.д.;

- мотивация и эмоционально-выразительная активность – социальный диапазон жизненных мотивов, способность их к эмоционально-выразительному выявлению, «обозначению», символизации, комбинаторике, замещению.

Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе художественного образования:

Креативность (лат. creatio – сотворение, создание) – уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности.

Эмпатийность – способность поставить себя на место другого человека, способность к сопереживанию. Также включает способность точно определить эмоциональное состояние другого человека на основе мимических реакций, поступков, жестов и т. д.

Основными качествами, влияющими на успешность творчества, во всех его проявлениях, ведущими свойствами являются:

- творческое воображение и особый тип мышления, для отражения реальных объектов окружающей действительности, путем анализа и отбора главного, существенного; обобщения художественного образа; формирование идеи, выраженной в композиции;
- развитая система эстетического восприятия, а также чувственное, эмоциональное отношение к изображенному объекту или событию;
- зрительная память, способная сформировать в сознании зрительный образ, выраженный в художественном образе;
- волевые качества личности, для успешного практического воплощения творческих замыслов

Особое место в формировании личности ребенка в системе дополнительного образования является сфера общения. Общение неизбежно в совместной деятельности, чем разнообразнее деятельность, тем богаче общение. Ребенок в системе дополнительного образования находится в разноуровневой системе взаимодействия, эффективность которой во многом обеспечивает креативность. Взаимодействие в условиях дополнительного образования осуществляется на различных уровнях: уровень образовательного объединения (ребенок-ребенок, ребенок-образовательная среда, ребенок-педагог), уровень образовательной организации (педагоги – дети, педагоги – родители, дети – родители и др.), ДО – социум.

Особенностями взаимодействия между детьми в условиях дополнительного образования являются часто разновозрастный характер данного взаимодействия, различные уровни развития творческих способностей и проявления творческой активности, различная мотивация участия в деятельности кружка или секции, программе дополнительного образования. Для обеспечения эффективности межличностного и группового взаимодействия педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, работать над созданием атмосферы в коллективе, обеспечивать благоприятную психологическую атмосферу в образовательном объединении.

Практические задания

5.2.1. Дискуссия

Обсуждение решения проблемы на такие вопросы:

1. Эффективные условия мотивации к внеучебной деятельности у детей дошкольного возраста.
2. Эффективные условия мотивации к внеучебной деятельности у детей младшего школьного возраста.
3. Эффективные условия мотивации к внеучебной деятельности у подростков.

5.2.2. Сравнительный анализ

Создайте схему имеющиеся возрастных потребностей в реализации личности и необходимые условия мотивации. Проанализируйте.

Список литературы

1. Байбородова, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования : учебное пособие / Л. В. Байбородова, В. В. Белкина, И. Г. Харисова. – Ярославль : , 2014. – ISBN 978-5-87555-987-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/221942>
2. Зрелых Д. Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-obrazovanie-kak-neprepryvnuy-protsess-poznaniya-obektivnoy-realnosti-chelovekom>

Лекция 5.3. Современные педагогические технологии и их применение на уроках по дисциплинам художественного цикла

Педагогическая технология (от греч.: *techné* – искусство, мастерство, умение; *logos* – слово, учение) – совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно-используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.

Педагогическая технология – система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, объединение единой концептуальной основы, целями и задачами, создающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития воспитанников.

Построение алгоритма функционирования (правил познавательной деятельности учащихся) опирается на определенную психологическую теорию усвоения знаний. От совершенства теории усвоения зависит скорость и некоторые другие показатели качества обучения. Однако выдвинутые психологами гипотезы усвоения не доведены до инструментального уровня, как того требует.

Для построения управляемого дидактического процесса разработана обобщенная схема алгоритма функционирования. Она охватывает несколько этапов обучения: ориентировки (формирования представления о целях и задачах усвоения предмета, о логической структуре курса и т.п.; осмысление избранной последовательности содержания предмета и соответствующих метод, приемов изучения), исполнения (изучение отдельных тем курса, межпредметных связей и др.), контроля и корректирования.

Специфические особенности педагогических технологий и методик зависят от предметной области, в которой они применяются, так где-то достаточно прочитать лекцию, а где-то надо показаться наглядный материал, а еще возможно устроить экскурсию – все это должно учитываться при разработке программы применения.

«Метод погружения» – интенсивный метод используются для организации обучения предмету в короткие сроки с большим объемом информации и знаний, в том числе практических. Применяются эти методы при обучении бизнесу, маркетингу, иностранному языку, в практической психологии и педагогике.

Опережающие задания как правило ориентированы на самостоятельное изучение учеником нового материала. Подобные задания мотивируют учащихся на поиск информации, повышение уровня своих знаний.

Анализ – метод научного исследования путём разложения предмета на составные части или мысленного расчленения объекта путём логической абстракции.

Существует несколько методов анализа произведений искусства:

Герменевтический метод

Семиотический метод

Культурологический метод

Психоаналитический метод

Восприятие – психический познавательный процесс, результатом которого являются субъективные образы непосредственно воздействующих на органы чувств предметов и явлений в совокупности их свойств и признаков.

Воображение – психический процесс, заключающийся в создании новых образов, идей, мыслей на основе имеющихся представлений, знаний, опыта. Воображение бывает воссоздающее и творческое. Воссоздающее воображение протекает на основе восприятия чертежа, схемы, карты, описания. В результате работы этого вида воображения создаются образы предметов, имеющих в действительности.

Переживание – особая внутренняя деятельность, внутренняя работа, с помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и положения, восстановить утраченное душевное равновесие, т.е. справиться с критической ситуацией. Переживание – эстетическое эмоциональное состояние, возникающее у человека в процессе эстетического восприятия окружающей действительности или произведений искусства.

Сопереживание – проявление группового сознания в форме групповой эмоции, появляющейся непроизвольно в результате внушения увиденным или услышанным. Сопереживание имеет иерархию проявлений от сочувствия до психической эпидемии. Способность спроецировать себя на объект взаимодействия, почувствовать себя на месте объекта. Понимание чужих-либо переживаний. Благожелательное отношение к этим переживаниям – симпатия, безразличное – апатия, неприязненное к ним отношение – антипатия.

Рефлексия (от позднелат. *reflexio* – обращение назад, отражение), форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека.

Содержание рефлексии определено предметно-чувственной деятельностью:

Рефлексия в конечном счёте есть осознание практики, предметного мира культуры. В этом смысле рефлексия есть метод философии, а диалектика – рефлексия разума.

В психологии творчества и творческого мышления рефлексия трактуется как процесс осмысления и переосмысления субъектом стереотипов опыта, что является необходимой предпосылкой для возникновения инноваций.

Вполне возможно, что на этой основе в дальнейшем будут внесены определенные коррективы в существующую педагогическую специализацию. Гораздо разумнее, например, сочетать преподавание изобразительного искусства не с черчением, а с каким-либо другим видом художественного творчества. Да и учитель литературы должен был бы ясно видеть то в своем предмете, что роднит его с музыкой, пластическими искусствами, театром.

Для планирования урока художественного цикла необходимо:

– Постановка цели и комплексное решение задач на занятии (образовательных), развивающих и воспитательных. А также создание мотивации предстоящей деятельности.

– Организация структуры занятий. Применение активных форм организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.

– Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ дополнительного образования. Развитие у обучающихся способов познавательной и практической деятельности, личностного развития, умения и навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный подход к воспитаннику. Учет психолого-педагогических особенностей детей и др.

– Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы деятельности на занятии, наиболее эффективные для достижения цели.

– Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на занятии. Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в помещении, организация учебного пространства и т. д.

– Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, знание их психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога. Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, отношение к неверным ответам и т.д.

При разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно изучает: учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием программы; определяет взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и последующими; определяются тип и структура занятия, его тема, цель, задачи.

Целевые установки занятия должны быть направлены на определенные, конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат. Для системы ДОД характерным является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области.

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения (взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется объем образовательного компонента учебного материала.

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в процессе познавательной деятельности,

На завершающем этапе – анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые не большие достижения детей.

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д.

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: необходимый материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику наиболее продуктивного использования применяемого материала.

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается краткий конспект настоящего занятия.

Педагог дополнительного образования обязан выполнять все государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия для различных возрастных категорий детей, совершенствовать в своей педагогической деятельности методики здоровьесберегающих технологий.

Основные элементы структуры занятия:

Комбинированное занятие. Организационная часть Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение домашнего задания. Изложение нового материала. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. Занятие сообщения и усвоения новых знаний
Организационная часть Изложение нового материала и закрепление его.

Занятие повторения и обобщения полученных знаний. Организационная часть. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися заданий и решения задач. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. Подведение итогов.

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков. Организационная часть. Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. Обобщение и оценка выполненной работы.

Занятие применения знаний, умений и навыков. Организационная часть. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее изученным материалом. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа учащихся, оценка ее результатов

В хореографии, как в синтезированном жанре, все переплетено и взаимосвязано, происходит соединение произведений различных видов искусств в единое целое, в связи с чем, профессиональных задач у педагога-хореографа множество. Ф. В. Лопухов (ученик Н. Г. Легата), рассказывая о своем педагоге, утверждал, что обучение «по Легату» заключается в том, чтобы научить тому, что не получается.

Остановимся на некоторых подходах к изучению движений:

- разделение упражнения на части с последовательным (по мере освоения) объединением в целостное действие;
- временное упрощение движения;
- выстраивание урока, используя лейтмотив (конкретное движение, прием);
- выстраивание учебного задания на определенном приеме или рас;
- каждодневная смена учебных примеров;

- опережающее обучение;
- погружение в учебный процесс, конкретный предмет;
- сравнительная оценка исполнения;
- коррекционная аналитика (анализ исполнения, выявление несоответствий, исправление ошибок).

Качество владения методами обучения закономерно влияет на качество и результативность методики преподавания хореографических дисциплин. Система методов должна быть динамичной, чтобы отражать подвижность учебного процесса, учитывать изменения, постоянно происходящие в практике, в развитии техники танца.

А. Я. Вагановой сформулирована характеристика основных принципов обучения танцу – от простого к сложному, «от схематической формы рас до выразительного танца», последовательность изучения программного материала, системность, непрерывность образовательного процесса. Принцип повтора как доминирующий фактор качества усвоения учебного материала.

Базовые аспекты педагогического метода А. Я. Вагановой: воспитание осмысленности и выразительности движений танцовщика; развитие координации и органической взаимосвязи движений отдельных частей тела; «железная» ось при постановке корпуса во взаимосвязи с активной ролью рук в танце. Отличительные особенности педагогического метода: необычайная насыщенность уроков, сложность и стремительность темпов экзерсиса, разнообразие хореографических комбинаций, объемное Allegro.

Сформированные педагогические задачи: научить «танцевать всем телом», добиться гармоничности движений, расширить диапазон выразительности.

Метод разучивания по частям: разделить движение на простые части и разучить каждую часть отдельно с последующим соединением в единое целое. Простые движения, а также движения, которые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части учат в один прием (в один темп).

Временное упрощение движения применяется для разучивания особенно сложных движений, по мере усвоения движение постепенно усложняют, приближаясь к законченной форме. Например: шаг польки разучивают как приставной шаг, затем приставной шаг на полупальцах, без подскока на «и» при подъёме ноги вперёд и в окончательном виде – с подскоком.

О выстраивании учебного задания на определенном приеме П. А. Пестов пишет: «Профессор Н. И. Тарасов, учеником которого я был,

часто и настойчиво указывал нам, студентам ГИТИСа, на школьные принципы построения учебных примеров, которыми успешно пользовались мастера прошлого. Учебное задание они выстраивали на определенном приеме или *pas*. «Выводя его в доминанту», они повторяли его два или три раза в 16-тактовом примере. Педагог максимально концентрировал внимание учащихся на этом *pas*, стремясь, чтобы ничто не отвлекало от главного. Постепенно и осторожно педагог «окружал» изучаемое *pas* другими, уже хорошо освоенными. Тарасов считал, что это одна из тайных пружин успеха».

Чтобы уменьшить объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. Трудное движение начинают учить не в заданные программой часы, а намного раньше, раскладывая на части, вводя эти части в комбинации, окружая уже знакомыми элементами.

Исследователь Л. И. Абызова, рассматривая педагогические приемы работы с балетным классом Наталии Михайловны Дудинской, отмечает использование в ею метода опережающего обучения: «В шестом классе Дудинская давала часть программы седьмого класса и часть материала, предназначенного для изучения в восьмом. В восьмом классе, программа которого включала меньше нового, внимание педагога было сосредоточено на закреплении пройденного. Выпускной – восьмой класс – Дудинская считала классом усовершенствования. Здесь на уроках оттачивалась сложная техника – все виды прыжков и вращений.»

Основные методы обучения танцу – наглядный показ и словесное объяснение, метод повторяемости упражнения. Основные методы обучения, используемые в хореографическом образовании. Метод объяснения (рассказ, беседа), использование профессиональной терминологии, метод показа движений, методы целенаправленного прочувствования двигательного действия (или метод упражнения).

В работе используют и метод иллюстрации учебно-методической, художественной литературы и видео материалов профессиональной направленности. В педагогике классического, народно-сценического и модерн-джаз танца используют и информационные технологии.

В хореографическом образовании применяют так же методы стимулирования и мотивации, методы контроля, методы самостоятельной работы, метод сравнительной оценки, коррекционно-аналитический метод. Метод ситуативного анализа, метод опережающего обучения, метод погружения в учебный процесс, конкретный предмет, игровые методы обучения

и другие. Метод наглядного показа имеет одно из решающих значений в балетной педагогике, роль педагогического показа в хореографическом искусстве переоценить невозможно.

Основным принципом в обучении хореографическому искусству является наглядность. Наглядность – решающий фактор усвоения материала, поэтому к основным приёмам, поясняющим правила выполнения изучаемых движений, следует отнести педагогический показ в купе со словесными объяснениями, так как методика преподавания классического танца имеет свои, только ей присущие особенности, и первое условие – это передача знаний на практике от учителя – ученику. Разрыв в непрерывной цепочке «педагог – ученик – педагог» в сфере хореографического искусства приводит к невосполнимым потерям.

В имеющейся литературе крайне мало информации, касающейся непосредственно показа хореографического текста. Наиболее подробно этот вопрос отражен в трудах Тарасова Н. И., о показе, как основном методе обучения классическому танцу пишут Ваганова А. Я., Мессерер А. М., некоторые аспекты обозначены в работах Головкиной С. Н., Пестова П. А.

В любом учебном процессе наглядность основывается на особенностях развития мышления от конкретного к абстрактному, хореография не является исключением. Дидактический принцип обучения вызывает ассоциативный ряд и из абсолютно конкретных движений создается пластический образ. Наглядность базируется на академически точном педагогическом показе, посредством которого происходит передача ученикам хитростей, секретов исполнительского мастерства и формируются основные исполнительские (профессиональные) компетенции:

- методически грамотное исполнение;
 - правильное представление сути, темпа, исполнительской культуры движения;
 - культура внимания и профессиональная этика поведения;
 - «исполнительская воля», эмоционально-волевая направленность
- стремление доводить начатое до конца, при необходимости исправлять и переделывать работу;
- артистизм, художественная выразительность и музыкальность;
 - «хореографическая – профессиональная память», основанная на памяти слуховой, зрительной и моторной;
 - зрительная память восприятия движения, нацеленная на целостное, одновременное восприятие: графичности и изящности линий; закономерности пространственного размещения позы, углов подъёма и отведе-

ния ноги в определённом направлении; распределения веса тела, во время исполнения движений на одной ноге и др.;

– понимание особенностей хореографического языка (хореографического текста), стилистики, лексического (комбинационного) состава текста, пространственной графики танца, логики композиционного развития, осознание характеристики «подтекста» как смысловой задачи хореографического учебного этюда либо концертного номера.

К. Д. Ушинским дано глубокое психологическое обоснование наглядности обучения, где наглядные пособия являются средством для активизации мыслительной деятельности и формирования чувственного образа. Проблема качественных наглядных пособий существовала в образовании во все времена. В хореографическом искусстве эта проблема стоит очень остро – собственно сам педагог в хореографии и есть наглядное пособие.

Приемы педагогического показа, словесных объяснений исполнения движений. Приемы подходов к изучению движений. Приемы контроля правильного исполнения движений (навыков) и теоретических знаний. Метод устного изложения материала, метод танцевально-практических действий, метод метафорического моделирования двигательного действия.

Практические задания

5.3.1. Собеседование

1. Педагогические технологии планирования урока художественного цикла.
2. Обозначьте обобщенную схему алгоритма функционирования этапов обучения.
3. Синкретичность в хореографическом образовании.
4. Педагогическая система А.Я. Вагановой.
5. Базовые основы педагогического метода А.Я. Вагановой.
6. Тарасов Н.И. принципы построения учебных примеров.
7. Дудинская Н.М. и ее система преподавания хореографических дисциплин.

5.3.2. Творческое задание

Создайте мотивационный видеоролик для занятий одним из направлений художественно-творческих или этнокультурных дисциплин

5.3.3. Творческое задание

Создайте схему основных принципов в обучении художественно-творческих и этнокультурных дисциплин, на примере занятий по хореографии.

Лекция 5.4. Форма и структура занятия хореографических дисциплин как синкретичный вид художественного творчества

Так как «телесность» положена в основу профессии, педагог должен обладать исполнительским опытом, грамотным и красивым показом, владеть основами анатомии и балетной медицины, потому что, балетная педагогика не возможна без знания устройства костно-мышечного аппарата и законов управления им (незнание приводит к неверному исполнению движения, деформации формы мышц, травматизму, хроническим заболеваниям).

Педагогу хореографии необходимо обладать достаточными теоретическими знаниями не только методики преподавания художественно-творческих дисциплин, но и педагогики, как науки о воспитании.

В хореографической школе, училище (колледже), учащиеся проходят этапы возрастного развития, поэтому решение любых хореографических задач должно быть основано на индивидуальном подходе к каждому ученику. Задача педагога танца воспитать ученика как личность, развить, раскрыть способности к танцу, учитывая физиологические особенности организма, тип темперамента, природные данные.

У каждого ученика в классе индивидуальная (разная) скорость и качество усвоения программного материала, педагог должен стремиться, в итоге, привести класс к одному знаменателю, но дорогу к цели найти для каждого исполнителя свою. Каким бы видом хореографии не занимался специалист, в какой бы сфере не работал – исполнителей традиционно обучали и воспитывали на основе школы классического танца. Народно – характерный танец, подкреплённый классической школой, обретает благородство, образность, большую виртуозность.

Автор первого отечественного учебника по методике преподавания классического танца «Основы классического танца» – профессор, педагог хореографии, балетмейстер, народная артистка РСФСР, лауреат Государ-

ственной премии СССР А. Я. Ваганова (1879-1978). Театровед Л. Д. Блок, посвятивший балету свою книгу «Классический танец. История и современность» подчеркивает, что Ваганова в своем методе опирается и на итальянские элементы, и на французские, а общая совокупность создает новый этап русской школы. Система Вагановой – закономерное продолжение и развитие традиций русской балетной школы. Базовые позиции методики преподавания классического танца, созданной Вагановой: сравнительный анализ двух систем преподавания танца французской и итальянской школ, бытовавших на русской сцене в конце XIX века; опыт, накопленный русским балетом, осмысленный и систематизированный.

В основе профессионального обучения хореографии лежит экзерсис классического танца, составляющий суть хореографической педагогики. Он обладает чрезвычайно стройной и четко разработанной системой движений, в которой нет ничего случайного. Экзерсис выполняется в определенном порядке, с постепенным включением в работу всех мышц. Каждое упражнение, пройденное у станка, изучается на середине зала, далее следует *allegro* (прыжковая часть), экзерсис на пальцах, завершается урок *port de bras* с наклонами и перегибами корпуса. В начале и в заключение урока выполняется поклон.

Классический танец как предмет обучения

Современную школу классического танца отличает, и это главное, строгая простота линий, отточенность поз, стремительность прыжков и вращений, богатство пластических оттенков, поэтическая одухотворённость. Формируясь, классический танец насыщался мотивами национального фольклора. Классический танец и в балетных школах, и в учебных заведениях является основой, первым этапом в обучении танцу. Достижения русской школы классического танца и методики преподавания его основных элементов отобраны, обобщены и систематизированы выдающимися хореографами, в частности профессором А.Я.Вагановой в её известном труде «Основы классического танца», впервые изданном в 1934 году.

Педагогические задачи:

1. Умение вести урок так, чтобы развить у учеников интерес к данному уроку и предмету в целом.
2. Уметь правильно показать и объяснить движение.
3. Научить учащегося владеть мышцами своего тела.
4. Воспитывать в ученике самоконтроль через физическое ощущение, что является залогом дальнейшей самостоятельной работы.

Готовясь к уроку, преподаватель должен, прежде всего, определить его содержание, т.е. тот учебный материал, из которого он будет слагаться. Каждый урок классического танца всегда начинается с повторения пройденного материала, чтобы сохранить и дальше совершенствовать накопленные знания и навыки, а также изучать новый материал.

Начинающему педагогу надо руководствоваться следующими правилами подготовки к уроку:

1. Наметить новые примеры в соответствии с задачами каждой части урока для дальнейшего укрепления и совершенствования накопленных знаний и навыков учащихся.

2. Определить новый материал для изучения.

3. Ввести новый материал в различные комбинированные задания для дальнейшего укрепления и развития исполнительских навыков учащихся.

4. Определить совместно с концертмейстером соответствующие размеры и характер музыкального сопровождения каждой части урока.

Любой урок классического танца состоит из нескольких разделов:

Экзерсис у станка – это упражнения, состоящие из целого комплекса движений, исполняющихся ежедневно в следующей последовательности: *Plie, bat. tendu, bat. tendu jete, ronde de jambe par terre, bat. fondu* или *bat. soutenu, bat. frappe, bat. double frappe, ronde de jambe en l'aire, petties bat., bat. developpe, grande bat. jete.*

Экзерсис на середине зала – упражнения исполняются в той же последовательности, что и у палки. Экзерсис на середине зала, как правило, составляется компактнее, короче и техничнее. Построение его следует от года к году постепенно усложнять и сокращать количество отдельных упражнений.

Адажио (Adajio) – это работа над всесторонним овладением позы классического танца и самой разнообразной их связью. В *adajio* усваиваются характер, манера и техника, необходимые для исполнения большой и плавной танцевальной фразы. Построение *adajio* в различных классах складывается из пройденных поз, движений. В каждом *adajio* должна присутствовать определённая учебная задача – отработка того или иного исполнительского приёма, а не вообще силы, устойчивости и пластичности движения.

Allegro – маленькие и большие прыжки. В этой части урока осваиваются различные прыжки классического танца. Здесь всё это суммируется и отрабатывается в темпе прыжка, большого и малого, простого и сложного, мягкого и трамплинного, стремительного и сдержанного.

Последняя завершающая часть урока предназначена, для того чтобы организм учащихся после напряжённой работы окончательно пришёл в состояние покоя при помощи выполнения различных форм *port de bras*.

Начинается и заканчивается урок поклоном, в младших классах после поклона идёт марш.

Общепринятая длительность урока классического танца в хореографических училищах равняется двум академическим часам. В пределах этого времени постепенно сокращается длительность первой части урока и увеличивается сложность и трудность её комбинированных заданий. Вторую и особенно третью часть урока следует постепенно увеличивать по длительности, объёму движений и трудности изучаемых приёмов. Четвёртая часть коротка по времени и усложняется очень незначительно. Такое распределение частей урока по времени является приблизительным, и отклонения от указанной нормы могут и должны быть в ту или иную сторону, в зависимости от конкретных условий работы.

Народно-сценический танец как предмет обучения

Народный танец – результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к исполнителю, из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается, достигая в ряде случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, пластический язык, особая координация движений, приёмы соотношения движения с музыкой», – И.А. Моисеев.

Первым о создании специального характерного класса задумался А. Ф. Бекефи (1843–1925), работавший вначале на московской, а затем на петербургской сцене. Начинание подхватил А. Ширяев (1867–1941), который, обладая знаниями «школы» в полном объёме, разработал идеи Бекефи и создал схему урока характерного танца, объединяющего два раздела:

- Упражнения у палки (по схеме классического экзерсиса);
- Упражнения на середине (разучивание отдельных *ras* из балетного репертуара).

Идеи А. Ширяева в преподавании продолжил его ученик А. Монахов (1888–1945). Талантливый исполнитель характерного репертуара, Монахов обладал яркой индивидуальностью и безупречно владел виртуозной техникой. Особенно ему удавались «мелкие» движения, исполняемые в быстром темпе. Техническая отделка каждого движения, стремление к чистоте выполнения танцевальных *ras*, умение самостоятельно совершенствовать мастерство – все эти качества проявились в педагогике Монахова. Так в результате педагогической практики Ширяева, Монахова, Лопухова,

Бочарова родился первый учебник – «Основы характерного танца» (1938–1939). Проверенная опытом система стала для балетных школ страны руководством преподавания этого предмета на долгие годы.

Начинать изучение народного танца нужно после того, учащиеся освоили основы классики. Каблучная обувь нужна с первого дня обучения и при этом вначале даже больше, чем в последующем. Отсутствие каблучков даёт учащимся совершенно иное ощущение движения, искажает его рисунок, настолько быстро, что они свыкаются с неправильным исполнением и расценивают его, как должное. Всевозможные выстукивающие движения, пяточные удары и т.д. теряют в мягкой обуви всю свою характерность, рельефность стуков, мазков и «шарканья» ногой по полу и этим дезориентируют учащегося.

Урок народного танца состоит из трёх частей:

- *упражнения у станка;*
- *движения на середине зала;*
- *разучивание и композиционное построение учебных этюдов на танцевальном материале народных танцев.*

Упражнения у станка развивают специфические для характерного танца технику и силу, а также связки и мышцы недостаточно или совсем не развитые в тренаже классического танца. Упражнения характерного тренажа включают в себя повороты стопы и бедра внутрь, удары стопой и полупальцами в пол, движения на присогнутых ногах, движения расслабленной стопой, резкие глубокие приседания и многие другие упражнения, выражающие многообразие народного характерного танца.

Основные элементы экзерсиса народного танца проучиваются в комбинациях. *Комбинация* – логическое сочетание одного, двух или трех, но не более элементов, объединённых в определённый музыкальный отрезок и имеющее чётко поставленную точку. Комбинации экзерсиса у станка в народном танце имеют три степени сложности:

Простые комбинации (учебные) – комбинации, в которые включаются основные программные элементы экзерсиса народного танца. Комбинация строится по основным направлениям – вперёд, в сторону, назад или только в сторону.

Ритмическая пространственная комбинация – строится на основе одного или нескольких программных элементов проученных ранее. При составлении таких комбинаций используются принципы ритмического разнообразия – синкопа, пауза, ритмический рисунок. Руки, корпус, голова участвуют в простейшей координации.

Танцевальная комбинация – строится на основе программных элементов экзерсиса народного танца и движений национального танца, созвучных данной комбинации. При составлении активно используются ритмические разнообразия, а также работа рук, корпуса и головы.

Построение всех комбинаций придерживается принципа от простого к сложному. Любая комбинация не должна быть громоздкой, продолжительной во времени: при музыкальном размере 4/4 продолжительность комбинации, не более 8 – 12 тактов, при музыкальном размере 3/4 – 16 – 32 такта, при музыкальном размере 2/4 – не более 32 тактов.

Движения на середине зала. Упражнения на середине зала развивают технику ног, гибкость корпуса, пластичность рук. Несложные комбинации двух трёх движений подготавливают учащегося к овладению формой, и стелем народно-характерного танца и к усложнённым комбинациям, развивающим координацию движений всего тела и выразительность танца. В этой части урока проучиваются основные элементы русского народного танца – ковырялочка, верёвочка, моталочка, дробь, присядки, вращения и т.д., в чистом виде и комбинациях. А также движения и элементы танцев различных национальностей, как подготовительные движения для использования их в этюдной форме.

Этюды. Танцевальные этюды – это эпизоды танцевального порядка, извлечённые из лучших балетных постановок или составленные преподавателем из элементов сценических характерных и народных танцев. Основная идея этюдной работы на протяжении всего курса народного танца основывается на вовлечении учащихся в танец сценического, а не тренировочного порядка. Комбинируя различные танцевальные движения, нужно создавать сценически окрашенные танцевальные эпизоды, включающие в себя и технику танца, и его стиль, и актёрскую танцевальную выразительность.

Педагог должен проявить своё знание народного танца, умение отбирать материал для этюда и комбинировать их. Всё это можно делать лишь после того, как учащиеся технически освоили основные элементы народного танца. Давая в качестве этюда элементы национального танца, педагог должен вкратце рассказать учащимся о народе, породившем танец, об обычаях этого народа, о костюме, наиболее характерном для этого танца, а также о стилистических особенностях танца, отличающих его от танцев других народов. Можно дополнить свой рассказ иллюстрационным материалом.

Практические задания

5.4.1. Собеседование

1. Определите структуру классического танца и ее значение.
2. Что такое экзерсис?
3. Экзерсис у станка и на середине зала, сходства и отличие.
4. Последовательность выполняемых упражнений и значимость.
5. Правила построения комбинаций в классическом танце.
6. Роль методики преподавания художественно-творческих дисциплин.
7. Педагогическая система классического и народного танца.
8. Система Вагановой – закономерное продолжение и развитие традиций русской балетной школы.
9. Хореографическая педагогика.
10. Структура занятия хореографических дисциплин.
11. Структура урока народного танца.
12. Комбинация в народном танце.
13. Танцевальная комбинация и правила ее построения.
14. Экзерсис на середине зала в народном танце.
15. Этюдная форма как элемент урока народного танца.
16. Задачи этюдной формы.

5.4.2. Творческое задание

Составьте план-структуру урока классического танца как средства художественно-эстетического воспитания детей. Раскройте выбор и подбор содержания урока.

Составьте план-структуру урока народно-сценического танца как средства приобщения детей к региональной культуре народов. Раскройте выбор и подбор содержания урока.

Список литературы

1. Ивлева, Л. Д. Классический танец: педагогические принципы и методы в обучении : учебное пособие / Л. Д. Ивлева. – Челябинск : ЧГИК, 2016. –ISBN 978-5-94839-574-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: <https://e.lanbook.com/book/177726>
2. Дополнительное образование детей средствами искусства : учебно-методическое пособие / под редакцией Л. П. Карпушиной [и др.]. –Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. –ISBN 978-5-8156-1101-6. –

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. –URL: <https://e.lanbook.com/book/163512>

3. Народно-сценический танец и методика его преподавания : методические рекомендации / составитель И. Н. Кудинова. – Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. – 44 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/169349>

4. Палилей, А. В. Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное пособие / А. В. Палилей. – Кемерово : КемГИК, 2016. – ISBN 978-5-8154-0331-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/99319>

5. Пуртова, Т.В., Учите детей танцевать [Текст]: учеб.-метод. пособие / Т.В. Пуртова; – М.: ВЛАДОС, 2013. – 234 с.

Учебное издание

Клеменчук С.П., Сляднева Л.Н., Агеева Н.И.,
Марьина А.А., Пересечная Т.А.

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ДИСЦИПЛИН**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Публикуется в авторской редакции

Подписано в печать 09.09.2024 г.
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 6,11
Тираж 100 экз.

Типография «Идея+»
ИП Тимченко В.А.
355000, РФ, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 102
ИНН 080601057644

Тел: 8 (8652) 214-666
ideya_plus@mail.ru