

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ-МУЗЫКАНТОВ

Гарынкина О. М., Молостцова И. Е.

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, garynkinaolga@yandex.ru

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается вопрос о использовании арт-технологии в исполнительской подготовке учащихся-музыкантов. Статья включает в себя раскрытие понятий «арт-технология» и «арт-терапия». Определяется эффективность применения методов арт-технологий в исполнительской подготовке учащихся-музыкантов в учреждении дополнительного образования. В статье рассмотрены методы арт-терапии, к которым относятся: библиотерапия, драматерапия, изотерапия, музыкотерапия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное музыкальное образование детей, арт-технология, арт-терапия, библиотерапия, драматерапия, изотерапия, музыкотерапия.

Проблема музыкального образования подрастающего поколения является одной из самых актуальных проблем отечественной культуры. Основной целью дополнительного образования является создание благоприятных условий для гармоничного развития личности ребенка и формирование духовно-нравственного воспитания. Исполнительская подготовка – это сложный процесс, требующий сбалансированного сочетания профессиональных способностей и личностных качеств, таких как: воля, физическая выдержка, психологическая устойчивость, умение предельно сконцентрироваться на определённом промежутке времени, а также ярко выраженная исполнительская воля. Профессиональный рост учащихся-музыкантов во многом определяется его исполнительской деятельностью. При выходе на сцену в качестве солиста или участника коллективного ансамбля учащиеся испытывают сильное волнение, не могут чувствовать себя вполне уверенными и свободными. Одним из эффективных методов решения данных проблем является арт-технология.

Арт-технология – это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный подбор форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств, направленных на решение учебно-воспитательных задач, с использованием различных видов искусства [5]. Уникальность арт-технологии заключается в том, что в ее основе лежат достижения и искусства, и науки. Она образовалась на стыке таких наук как

медицина, педагогика, культурология, социология и многих других. В педагогическом контексте использования понятия арт-технология обычно применяют термин «*арт-педагогика*» – это отрасль педагогической науки, направленная на обучение и воспитании личности ребенка средствами различных видов искусств [5].

В плане нашего исследования представляет интерес характеристика понятия «*арт-терапия*». Необходимо отметить, что арт-терапия направлена на психологическую коррекцию и лечение, а арт-технология способствуют достижению целей и решению задач развития личности. Арт-технология базируется на использовании приемов арт-терапии – направления в психотерапии и психологической коррекции, основанного на использовании различных видов искусства с целью улучшения психо-эмоционального состояния человека.

На важную роль искусства в работе с детьми и подростками указывали представители зарубежной педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные ученые Л. С. Выготский, А. И. Граборов, Е. А. Екжанова, подтверждая идею «воспитания посредством искусства», а также коррекции психических процессов.

Э. Сурно, известный работами в области эстетического воспитания, отмечает, что искусство является важным средством воспитания, влияющим на нравственность ребенка, а также формирует его мышление, воображение, эмоции и чувства.

С. М. Миловская, И. В. Евтушенко утверждают, что в процессе занятий музыкой, пением активизируется мышление, формируются целенаправленная деятельность, устойчивость внимания.

Отечественные специалисты в области художественной педагогики Н. И. Сакулина, Н. А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. С. Комарова утверждают, что художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие (способность различать цвет, форму, звуки), формирует мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики, коммуникации[9, с. 23].

Основной целью арт-технологии является создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира школьника.

Использование арт-технологий позволяет решить ряд задач, среди которых:

- раскрытие творческого потенциала учащихся и привитие интереса к различным видам искусства;
- повышение общего культурного развития их художественно-эстетических взглядов;

- создание благоприятных условий для гармоничного развития личности ребенка;
- развитие навыков социальной поддержки и взаимного доверия;
- становление у ребенка навыков общения и умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками;
- повышение интереса обучающихся к учебе;
- формирование умения выражать эмоции;
- устранение психоэмоционального напряжения;
- способствование повышению самооценки [3].

Б. Д. Карвасарский, М. В. Киселева, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Н. Е. Щуркова рассматривают арт-технологии как средство прогрессивной педагогики, направленной на развитие и коррекцию психического здоровья детей, формирование коммуникативной культуры учащихся, как средство, способствующее творческому раскрытию и активизации общения между детьми [3, 6, 7].

В арт-технологии выделяют различные формы работы:

1. По количеству участников выделяют: индивидуальную, групповую, коллективную формы работы.
2. По степени активности участников: пассивную, активную, смешанную формы работы с учащимися.

В процессе музыкально-исполнительской деятельности используются следующие методы арт-терапии: библиотерапия, драматерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия.

Библиотерапия – это направление арт-терапии, основанное на исцеляющем воздействии слова, то есть самовыражение через творческое сочинение. Для более полного и глубокого осмысления музыкального произведения применяются готовые литературные произведения любого жанра (стихотворения, рассказы, сказки, легенды, повести, романы). Для детей младшего школьного возраста можно использовать сочинение сказки, рассказов на заданную тему.

Драматерапия – это направление арт-терапии, направленная на развитие спонтанности, импровизационности, пластичности, харизматичности, расширению поведенческих реакций. На музыкальных занятиях используются: элементы танца, имитация игры на музыкальных инструментах, инсценировки, разыгрывание народных песен, свободное дирижирование. Данные виды упражнений способствует освоению простейших жанров музыки (песен, танцев, марша), активизирует моторно-двигательную сферу, снимает мышечную зажатость, усталость.

Сказкотерапия – это метод в арт-терапии, оказывающий психологическое воздействие на личность через сказки, способствующее

коррекции проблем и развитию личности. *К основным видам сказкотерапии относят:* сочинение сказок, инсценировка сказки с элементами музицирования на различных инструментах, рисование сказки под музыку.

Изотерапия – это направление арт-терапии, применяемый с помощью художественно-изобразительных средств с целью коррекции и развития личности. В условиях индивидуального обучения на уроках специальности используются следующие *виды изотерапии:* демонстрация готовых произведений художественного искусства (рисунки, картины великих художников), рисование под музыку. Зрительные образы в сочетании со слуховым воображением позволяет «видеть» в звуках зрительные образы, что позволяет расширить представления школьников о музыкальном произведении, активизирует психические процессы (зрительное и слуховое воображение, внимание, память, мышление).

Особое место среди современных видов арт-терапии занимает музыкотерапия. *Музыкотерапия* – психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. С древних времен было замечено, что музыка имеет мощное воздействие на эмоциональное, психическое и физическое состояние человека.

В процессе музыкально-исполнительской деятельности используются следующие *виды музыкотерапии:* инструментальное музицирование (игра на музыкальных инструментах); слушание музыки и обсуждение возникших ассоциаций; сочинение рассказов, стихов после прослушивания музыки; сочинение музыки; импровизация на различных музыкальных инструментах.

Проблема использования арт-технологии в сфере дополнительного музыкального образования состоит в том, что в процессе музыкально-исполнительской деятельности учащиеся-музыканты учатся взаимодействовать со сверстниками и учителем, тем самым создавая оптимальные условия для становления духовно-нравственной культуры личности ребенка, а также снимает психоэмоциональное напряжение, тем самым раскрывая творческий потенциал. Следует отметить, что методы арт-технологии повышают самооценку, улучшают психологическую готовность учащихся к усвоению новых знаний, умений и навыков, а также вызывает интерес к изучаемому материалу. Однако, это не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться лишь составной частью, что существенно повысят эффективность образовательного процесса.

Список использованной литературы

1. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. – М. : Просвещение, 2003. – 375 с.

2. Готсдинер, А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер. – М. : NB Магистр, 1993. – 190 с.
3. Киселева, М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : «Речь», 2007. – 336 с.
4. Клюев, А. С. Основы музыкотерапии / А. С. Клюев // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. – № 6. – С. 98–103.
5. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с.
6. Копытин, А. И. Основы арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Лань, 1999. – 256 с.
7. Лебедева, Л. Д. Арт-терапия в педагогике / Л. Д. Лебедева // Педагогика. 2000. – № 9. – С. 27–34.
8. Майкапар, С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика / С. М. Майкапар. – Челябинск: МРІ, 2006. – 224 с.
9. Медведева, Е. А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании : учеб. пособие / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комисарова, Т. А. Добровольская. – М. : Академия, 2007. – 328 с.
10. Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. Немов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 560 с.
11. Петрушин, В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М. : ВЛАДОС, 2007. – 362 с.
12. Шушарджан, С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма / С. В. Шушарджан. М. : Просвещение, 2008. – 114 с.