

УДК 373

Ольга Николаевна Лазенюк
Наталья Сергеевна Стерхова
г. Шадринск

Понятие и спектр арт-технологий, реализуемых в образовательном процессе начальной школы

В статье актуализируется проблема использования арт-технологий в образовательном процессе начальной школы, обеспечивающих предупреждение и нивелирование чрезмерной загруженности учащихся, которая зачастую влечет за собой возникновение психологического дискомфорта (иногда и нервных срывов), а также снижение уровня креативности и познавательных способностей детей. Для изучения обозначенной проблемы авторы обратились к рассмотрению её истории, анализу ключевого понятия «арт-технологии» и изучения разновидностей технологий данного типа применительно к образовательному процессу начальной школы. Результаты проведённого историко-теоретического анализа показали, что использование арт-технологий в образовании производится в разных контекстах и специалистами-представителями разных отраслей: искусства, психологии, педагогики и т.д. В связи с этим была подготовлена подборка формулировок обозначенного понятия с целью последующего выделения соответствующих ему признаков. Показано, что от миссии и сферы научного знания зависит цель их применения. Синтез результатов проведенного теоретического анализа позволил авторам представить понятие «арт-технологии» как группу педагогических технологий, основанных на совокупности методов, средств и приемов педагогического воздействия, нацеленных на активное развитие личности младшего школьника (эмоционального, духовно-нравственного и потребностного аспектов) через творческое взаимодействие детей с разными средствами искусства. Далее авторами представлен спектр арт-технологий, используемых в образовательном процессе начальной школы, среди которых выделены: арт-музыкальная, арт-театральная, арт-ритмическая, арт-сказочная, изотехнология, арт-лепки, фототерапия, sand-art technology (арт-песочная технология) и другие. Для каждой из них составлена краткая характеристика и выявлены возможности, которыми они обладают в развитии личности младшего школьника.

Ключевые слова: история проблемы использования искусства для лечения людей, младший школьник, арт-технологии, реализация арт-технологий в начальной школе, виды арт-технологий в начальной школе.

Olga Nikolaevna Lazenyuk
Natalia Sergeevna Sterkhova
Shadrinsk

The concept and range of art technologies implemented in the educational process of primary schools

The article actualizes the problem of using art technologies in the educational process of primary school, providing prevention and leveling of excessive workload of students which often entails the occurrence of psychological discomfort (sometimes nervous breakdowns) as well as a decrease in the level of creativity and cognitive abilities of children. The authors analyzed the concept “art technology” and the study of varieties of technologies of this type in relation to the educational process of primary school. The results of the historical and theoretical analysis have shown that the use of art technologies in education is carried out in different contexts and by specialists representing different industries: art, psychology, pedagogy, etc. The authors prepared the formulations of the designated concept in order to further identify the appropriate features. It is shown that the purpose of their application depends on the mission and the sphere of scientific knowledge. As a result, the authors present the concept “art technologies” as a group of pedagogical technologies based on a set of methods, means and techniques of pedagogical influence aimed at the active development of the personality of a younger student (emotional, spiritual, moral and need aspects) through the creative interaction of children with various means of art. Further, the authors present a range of art technologies used in the educational process of primary school among which are: art-music, art-theater, art-rhythmic, art-fairy tale, isotechnology, art modeling, phototherapy, sand-art technology (art-sand technology) and others. A brief description has been compiled for each of them and the opportunities they have in the development of the personality of a younger student have been identified.

Key words: the history of the problem of using art to treat people, a junior student, art technologies, the implementation of art technologies in elementary school, types of art technologies in elementary school.

Введение. Современное образовательное претерпевает серьезные изменения. Чтобы соответствовать требованиям постоянно меняющегося общества, выпускникам общеобразовательных школ в целом, и начальных школ, в частности, необходимо обладать такими базовыми навыками как: способность к постоянному саморазвитию и высокой учебно-профессиональной мобильностью, эмоциональный интеллект, готовность конструктивно преодолевать различные жизненные препятствия и при этом сохранять высокий уровень работоспособности и т.д.

Общеобразовательная школа – особое образовательное пространство, ключевыми принципами функционирования которого являются социально-психологическая безопасность, опора на актуальные потребности каждого обучающегося и продуктивность познавательной и творческой деятельности школьников.

Однако большое количество информации, высокая степень сложности образовательных программ, чрезмерная загруженность учащихся зачастую влекут за собой возникновение психологического дискомфорта (иногда и нервных срывов), снижение уровня креативности и познавательных способностей. Нивелировать подобные последствия в образовательном процессе начальной школы возможно с помощью арт-технологий.

Решение задач, поставленных в данном исследовании, невозможно без обращения к истории проблемы, анализу ключевого понятия и изучения разновидностей технологий данного типа применительно к образовательному процессу начальной школы.

Исследовательская часть. Применение искусства в терапевтических целях было возможным уже на заре развития человеческой цивилизации жрецы. Примером тому может быть притча, представленная в Ветхом Завете, в которой описано, как царь Давид, играя на арфе, излечил Саула от нервной депрессии [18, С. 8-12].

Использование потенциала разных видов искусства в целях врачевания наблюдалось в древних Греции, Китае и Индии. Например, в Греции для излечения души и тела придавалось особое значение скульптуре, театру, музыке, поэзии, танцам, вокалотерапии [11].

Официально научное осмысление терапевтического воздействия изобразительного и театрального, а также музыкального искусства на психофизиологическое и психологическое развитие началось в Европе в XVII столетии, а экспериментальные исследования обозначенной проблемы разворачиваются в конце XIX-начале XX столетий.

Что касается России, то интерес отечественных ученых к данной проблеме проявился в тесной взаимосвязи музыки и медицины. Одним из первых ученых, занимавшихся данной проблемой, стал В.М. Бехтерев, который в 1913 г. инициировал создание комитета по исследованию музыкально-терапевтических эффектов. Именно сотрудниками указанного комитета было доказано положительное влияние музыки, как вида искусства, на психосоматические процессы, нивелирование психоэмоционального напряжения человека, мобилизацию его внутренних резервов, раскрытие творческого потенциала в самых разнообразных областях жизни и деятельности человека.

В XX столетии учеными З. Фрейдом и К. Г. Юнгом, М. Ричардсоном, Дж. Дебуффе, Е. Гутманом и др. была продемонстрирована успешность использования изобразительного творчества в лечении больных, страдающих психическими расстройствами [22, С. 40-46]. Примером тому может стать научный опыт, представленный А. Хиллом, который и ввел в термин «арт-терапия» [21]. Суть арт-терапевтического метода подразумевает то, что с помощью изобразительного искусства можно существенно облегчить проживание больным эмоционально травмирующей ситуации через катарсическую разрядку.

В 1970-е гг. учеными были предприняты первые шаги по внедрению арт-терапии в систему здравоохранения Европы. После чего начинается активная подготовка арт-терапевтов и повышается их роль в осуществлении образовательных практик образовательными организациями различных уровней и статусов.

В нашей стране опыт использования возможностей арт-терапии в образовании был представлен такими учеными, как Е.И. Бурно (1989), Г.В. Бурковский, Р.Б. Хайкин (1982), О.А. Карабанова (1997) и других. Мнения этих ученых были едины в том, что изобразительная деятельность (её различные виды – рисование, лепка, аппликация, конструирование и т.д.) позволяет воспитанникам и учащимся всех образовательных организаций без слов выражать мысли. В свою очередь, результаты изодеятельности детей способствует изменениям разных аспектов их поведения.

На сегодняшний день можно твердо заявлять, что потенциал большого разнообразия видов арт-терапии успешно используется не только в медицине, но и в психологии и педагогике.

Итак, использование арт-технологий в образовании производится в разных контекстах и специалистами-представителями разных отраслей: искусства, психологии, педагогики и т.д. В этом ключе мы подготовили подборку формулировок обозначенного понятия, чтобы выделить соответствующие характеристики-признаки, необходимые нам для проведения дальнейшей работы (таблице).

Таблица

Современные подходы к определению понятия «арт-технологии»

Сфера научного знания	Автор понятия	Формулировка понятия
Искусство	Беккер-Глош В.	– художественное творчество, связанное с действием трёх факторов: экспрессии, коммуникации и символизации [4, С. 42-58].
	Либман М.	– использование средств искусств для передачи чувств и иных содержаний психики человека с целью изменения структуры его мироощущения [22, С. 40-46].
	Пфэйфер Э.	- все многообразие искусств и их потенциала, применяемое для раскрытия креативности личности с помощью адекватных методов и средств в специально созданных условиях [22].
Психология	Барышева Т. А.	– педагогическая технология, основанная на системе приемов и методов освоения языка и закономерностей искусства, направленных на развитие личности и обеспечивающих контакт с глубинными аспектами внутренней реальности [3, С. 117-130].
	Шкиль И.Е.	– обучение, осуществляемое при помощи средств художественного творчества [20, С. 66-68].
Педагогика	Алексеева М.Ю.	- совокупность специальных психологических методик воздействия на учащихся, используемых в благоприятной атмосфере в ходе творческой деятельности (конструкторской, дизайнерской, изобразительной, театральной и т.д.) с задействованием необходимых для данного процесса техник и материалов [1].
	Оболенская О.В.	- использование потенциала искусств для коррекции эмоционально-психического состояния личности в естественных условиях, результатом которого является снятие гармонизация внутреннего состояния и сосредоточение [13, С. 238-239].
	Кожохина С.	- комплект лечебно-профилактических методов и форм,

		реализуемых с помощью искусства для нормализации соматики и психосоматики, а также развития творческих способностей личности [10, С. 10-27].
	Медведева Е.А.	– педагогическая технология, выстроенная на системе методов активного развития личности (эмоционального, духово-нравственного и потребностного аспектов) через творческое конструирование средствами искусства значимых для школьников творческих действий (взаимодействий) [2].
	Никандрова Н.Д.	– педагогическая технология, основанная на слиянии творчества и коррекционной практики, оказывающих положительное влияние на эмоциональное состояние, мотивационную и адаптивную сферу личности через реализацию имманентной энергии посредством творческого осознания, тренировки, личностного совершенствования [12, С. 3-8].

Итак, рассмотрев формулировки к определению понятия «арт-технологии», представленные в таблице, выделим следующие признаки, общие для всех представленных определений:

1) в основе педагогических технологий данного вида лежит использование средств выражения и передачи образов искусств;

2) деятельность детей в ходе использования данных технологий связана с творчеством;

3) назначение технологий данного типа связано, в первую очередь, с активным развитием личности (эмоциональным, духово-нравственным и потребностным аспектами), а также может иметь коррекционно-терапевтический эффект – изменение структуры мировосприятия ребенка;

4) арт-технологии используются в разных сферах – искусстве, психологии, педагогике и т.д. От миссии сферы научного знания зависит цель их применения. В контексте нашей работы арт-технологии применяются как вид педагогических технологий.

В нашем исследовании *арт-технологии* рассматриваются как *педагогические технологии, основанные на совокупности методов, средств и приемов педагогического воздействия, нацеленных на активное развитие личности младшего школьника (эмоционального, духово-нравственного и потребностного аспектов) через творческое взаимодействие детей с разными средствами искусства.*

Применение арт-технологий, как вида педагогических технологий, в настоящее время является актуальным для использования на всех ступенях образовательного процесса в сфере общего образования в целом, и на ступени начального общего образования, в частности. Спектр арт-технологий, используемых в образовательном процессе начальной школы, достаточно широк. Далее будет логичным составление краткой характеристики видов арт-технологий, применяемых в начальной школе.

Итак, первая *арт-технология – музыкальная* – представляет вид арт-технологии коррекционно-развивающей направленности, в основе которого лежит использование музыки [9, с.112]. *Данная технология обеспечит следующие возможности развития личности младшего школьника:* использование лечебного потенциала данной технологии для влияния на психосоматику организма; нивелирование отклонений в эмоционально-личностном развитии ребенка [9, с.112].

Следующая, *арт-театральная технология* – вид арт-технологии коррекционно-развивающей направленности, в основе которого лежит использование техник имаготерапии (от лат. imago – образ) и куклотерапии (непосредственно кукольной, настольной, теневой и

пр.) [2, с. 235]. *Данная технология обеспечит следующие возможности развития личности младшего школьника:* развитие позитивного эмоционального интеллекта; расширение коммуникативного потенциала; формирование способности адекватного реагирования на неблагоприятные жизненные ситуации; профилактика деформации образа своего «Я»; развитие готовности к творческому воспроизведению специально показанного «лечебного» образа, необходимого для самостоятельного оздоровления; стимулирование к мобилизации полученного опыта в необходимый момент [2, с. 235].

В свою очередь, *арт-ритмическая технология* есть вид арт-технологии коррекционно-развивающей направленности, в основе которого лежит использование двигательных ритмических упражнениях танцевально-двигательного характера [17, С. 3053-3060]. *Возможности данной технологии в развитии личности младшего школьника проявляются в следующем:* снятие мышечного напряжения, появившегося в результате стресса; нивелирование негативных психоэмоциональных состояний младшего школьника и связанных с ними и телесных блоков (напряжений); обретение ребенком младшего школьного возраста чувствования и осознанности собственного «Я» [17, С. 3053-3060].

Эффективной арт-педагогической технологией также является *арт-сказочная технология* – вид арт-технологии коррекционно-развивающей направленности, задействующих потенциал сказок (народных, авторских), в которые включаются герои в соответствии с реальными участниками и символическими отношениями, схожими с реальными. *Данная технология обеспечит следующие возможности развития личности младшего школьника:* нивелирование различных эмоциональных и поведенческих затруднений; проработку проблем в коммуникативно-рефлексивных сферах; обеспечение поддержки в принятии чувств стыда, вины, лживости; осознания детьми имеющихся проблем и поиска различных вариантов их решения [8].

Популярной арт-педагогической технологией является *изотехнология* – вид арт-технологии коррекционно-развивающей направленности, в основе которого лежит применение разнообразных (стандартных и нестандартных) техник изобразительного искусства [19, с.77]. В развитии личности младшего школьника *данная технология играет особое значение*, позволяя: выразить свои чувства с помощью изобразительных и выразительных средств изобразительного искусства; в полной мере почувствовать себя творцом своей реальности и осознать собственный творческий потенциал; влияя на изменение самооценки и взаимоотношений с окружающей действительностью [6].

Арт-технологией, в основе которой лежит применение глины (либо пластилина, теста и др. пластичных материалов) для создания различных образов людей, животных, несуществующих существ и т.д. является *технология арт-лепки* [16, с.15]. *Данная технология обеспечит такие возможности развития личности младшего школьника, как:* мягкое и глубокое прорабатывание переживания, сомнения и тревожности; влияние на изменение мировосприятия; обеспечение ребенку выплёскивания негативных эмоций, агрессии; нивелирование страхов; обучение неуверенных детей в ходе лепки фигур контролю ситуации и т.д. [7, с.15].

Достаточно новой для применения в сфере начального образования является *фототерапия* – вид арт-технологии психотерапевтической направленности, в основе которого лежит создание или восприятие фотографий и слайдов, дополняемое другими видами творческой деятельности (сочинением, рисованием, коллажем и инсталляцией готовых снимков, изготовлением из фотографий фигур и игрой с ними: сценическим представлением, танцами и т. д.) (Дж. Вайзер) [5, С. 64-108]. *Данная технология обеспечит ребенку следующие возможности в развитии личности:* решение психологических проблем, гармонизация личности; смягчение невротоподобных состояний и снятие общего чувства напряженности; развитие эстетического потенциала личности; формирование доверия к окружающему миру; развитие наблюдательности [5, С. 64-108].

Наконец, *sand-art technology* (*арт-песочная технология*) – такой вид коррекционно-развивающей арт-технологии, в основе которого лежит искусство рисования песком и на песке в специально созданной песочной среде, предполагающей наличие специальных подносов для рисования песком, световых планшетов и столов) (Н.Роджерс) [14]. *Данная технология обеспечит следующие возможности развития личности младшего школьника: гармоничной деятельности разума, рук (тела) и сердца (душа); активирования мыслительного потенциала; пробуждения любознательности; повышения уровня концентрации внимания, увлечённости деятельностью; развития усидчивости, воображения, коммуникабельности, умений планировать свои действия и согласовывать их с другими детьми; нивелирования негативных эмоций и и профилктики задержки ребенком в себе негативной психической энергии* [15, с. 26].

Заключение. Подводя итоги статьи, стоит отметить, что спектр арт-технологий, используемых в начальном образовании гораздо шире. Мы представили характеристику лишь тех, которые, на наш взгляд, являются актуальными и доступными для начальной школы. Кроме того, данные технологии вполне может применять не только психолог, но и учитель начальных классов.

Арт-технологии (образовательные арт-практики) – педагогические технологии, основанные на совокупности методов, средств и приемов педагогического воздействия, нацеленного на активное развитие личности младшего школьника (эмоционального, духовно-нравственного и потребностного аспектов) через творческое взаимодействие детей с разными средствами искусства.

В образовательный процесс начальной школы в настоящее время активно внедряются такие арт-технологии, как: арт-музыкальная, арт-театральная, арт-ритмическая, арт-сказочная, изотехнология, арт-лепки, фототерапия, *sand-art technology* (арт-песочная технология) и другие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеева, М.Ю. Развитие творческого мышления младших школьников средствами арт-терапии (на материале обучения иностранному языку) : дис. ... канд. пед. наук : 20.01.05 / М.Ю. Алексеева. – Курск, 2007. – 244 с. – Текст : непосредственный.
2. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для СПО / под ред. Е.А. Медведевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 274 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.
3. Барышева, Т.А. Арт-факторы и арт-технологии развития креативности / Т.А. Барышева. – Текст : непосредственный // Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка: стратегии будущего : V Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. 100-летию Ин-та детства Герценов. ун-та посвящается. – Т. 5, вып. 1. – Санкт-Петербург : Издательство ВВМ, 2019. – С. 117-130.
4. Беккер-Глош, В. Арт-терапия в Аликсеанеровской психиатрической больнице Мюнстера / В. Беккер-Глош. – Текст : непосредственный // Исцеляющее искусство : Междунар. журн. арт-терапии. – 1999. – № 1. – С. 42–58.
5. Вайзер, Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей / Дж. Вайзер. – Текст : непосредственный // Визуальная антропология: настройка оптики / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. – Москва : Вариант, ЦСПГИ, 2009. – 109 с.
6. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии : учебник для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих прогр. сред. профессион. образования по специальностям укрупненной группы «Образование и педагогические науки» / М.Н. Гуслова. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2023. – 317, [1] с. – Текст : непосредственный.
7. Инновационные технологии творческого развития воспитанников ДОО : метод. рекомендации / авт.-сост. Ю.Н. Зимины. – Мурманск : Институт развития образования, 2020. – 38 с. – Текст : непосредственный.
8. Карунная, О.В. Работа со сказкой как психолого-педагогическая технология : учеб.-метод. пособие / О.В. Карунная ; Север. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2014. – 94, [1] с. – Текст : непосредственный.
9. Касен, Г.А. Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании / Г.А. Касен, А.Б. Айтбаева. – Алма-Ата : Казахский университет, 2019. – 184 с. – Текст : непосредственный.

10. Кожохина, С. Телесно-ориентированные техники использования глины в арт-терапии / С. Кожохина. – Текст : непосредственный // Исцеляющее искусство : Междунар. журн. арт-терапии. – 2018. – № 2. – С. 10-27.
11. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие / А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 525 с.: ил., табл.; 22 см. – (Университетское образование). – Текст : непосредственный.
12. Никандров, Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека / Н.Д. Никандров. – Текст : непосредственный // Педагогика. – 1998. – № 4. – С. 3-8.
13. Оболенская, О.В. Использование арт-технологий во внеурочной деятельности как средство повышения мотивации обучающихся / О.В. Оболенская. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 10. – С. 238-239.
14. Роджерс, Н. Творческая связь: исцеляющая сила экспрессивных искусств / Н. Роджерс ; пер. с англ. А. Орлова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 329 с. – Текст : непосредственный.
15. Светоносова, Л.Г. Арт-технологии в современном образовании : учеб. пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Пед. образование» / Л.Г. Светоносова ; Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2016. – 64 с. – Текст : непосредственный.
16. Старикова, С.В. Арт-технологии в воспитании и образовании сельских детей : метод. пособие для учителей сельской шк. / С.В. Старикова ; Рос. акад. образования, Ин-т соц. педагогики. – Москва : Изд-во Ин-та социальной педагогики, 2009. – 92 с. – Текст : непосредственный.
17. Арт-технологии в процессе обучения младших школьников: теория и практика / Н.С. Стерхова, С.П. Новоселова, А.А. Соснина, И.Н. Разливинских. – Текст : непосредственный // StudNet : науч.-образоват. журн. для студентов и преподавателей. – 2022. – № 5 (4). – С. 3053-3060.
18. Таранова, Е.В. Анализ термина «арт-педагогика» в понятийном поле педагогических и арт-терапевтических категорий / Е.В. Таранова. – Текст : непосредственный // Педагогика и психология. – 2012. – № 1 (2). – С. 8-12.
19. Тарарина, Е. Шкатулка мастера : практикум по арт-терапии / Е. Тарарина. – Москва : Вариант, 2017. – 200, [1] с. : ил.; 22 см. – (Бестселлер) (Елена Тарарина. Мотивация. Инициатива. Развитие) (Библиотека Арт-терапевта). – Текст : непосредственный.
20. Шкиль, И.Е. Анализ применения арт-технологий как средства развития коммуникативной компетентности IT-специалистов / И.Е. Шкиль. – Текст : электронный // Психологические науки: теория и практика : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, февр. 2012 г.). – Москва : Буки-Веди, 2012. – С. 66-68. – URL: <https://moluch.ru/conf/psy/archive/33/1729/> (дата обращения: 05.10.2023).
21. Bildende Kunst als Zeichensystem / Ekkehard Kaemmerling (Hrsg.). – Köln : DuMont, 1979. – Bd. 1: Ikonographie und Ikonologie : Theorien, Entwicklung, Probleme. – 520 с. – Text : direkt.
22. Liebmann, M. Art Therapy for Groups: a handbook of themes, games and exercises / M. Liebmann. – Cambridge ; Boston ; London : SHAMBALA, 2003. – Text : direct.
23. Natur und psychotherapie. Theoretische, metodische und praktische grundlagen. Band 1-2 / Eric Pfeifer (Hg.). – Gießen : Psychosozial-Verlag, 2019. – Text : Direkt.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

О.Н. Лазенюк, учитель начальных классов, КГУ «Школа-гимназия № 18 ОО Костаная» Управления образования акимата Костанайской области, город Костанай, Республика Казахстан, e-mail: hramcova-laz@mail.ru.

Н.С. Стерхова, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики начального образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: uliana@shadrinsk.net.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

O.N. Lazenjuk, Primary School Teacher, Gymnasium School № 18 Kostanay, Kostanay, Kazakhstan, e-mail: hramcova-laz@mail.ru.

N.S. Sterkhova, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Professor, Department of Theory and Methodology of Primary Education, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: uliana@shadrinsk.net.