

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ

АРТ-ПЕДАГОГИКА В ПАРАДИГМЕ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ

STEM-образование становится ключевой темой образовательной политики как развитых, так и развивающихся стран. Для достижения эффекта в Казахстане стоит перейти от поверхностного и молниеносного копирования западных образцов к кропотливой работе на всех уровнях высшего образования.

STEM-образование – «Science, Technology, Engineering, Mathematics» (наука, технологии, инженерные дисциплины, математика) сегодня оказалось одной из самых горячих тем в мировой университетской повестке дня. Во многих промышленно развитых странах полным ходом идет разработка долгосрочных национальных стратегий в этой сфере.

Актуальность STEM-образования возрастает по мере формирования новой инновационной модели общества. Университеты, не отвечающие международным STEM-стандартам подготовки, будут проигрывать в конкуренции с другими вузами.

STEM-инновации касаются глобальных проблем и предлагают глобальные решения: от создания солнечных панелей и мобильных телефонов до усовершенствования способов лечения рака и моделей искусственных конечностей.

STEM-образование включает в себя:

- **A – Medicine and Dentistry**
- **B – Biological Sciences**
- **C – Veterinary Sciences, Agriculture and related subjects**
- **D – Technologies**
- **F – Physical Sciences**
- **G – Mathematical Sciences**
- **H – Engineering**
- **I – Computer Sciences**
- **K – Architecture, Building and Planning**
- **L – Social Studies and Law**
- **M – Business**
- **N – Mass Communication and Documentation**
- **P – Historical and Philosophical Studies**
- **Q – Creative Arts and Design**

Мы будем вести разговор о последнем направлении – креативном арт-образовании и дизайне.

Первой причиной повышенного интереса к арт-образованию явля-

ется необходимость охвата общим и специальным образованием детей с ограниченными возможностями в развитии.

По данным на январь 2014 г. число детей с проблемами в развитии в Казахстане растет и составляет от общего количества детей (более 5 млн.) 138 513, т.е. 2,8%.

Возрастной состав детей с ограниченными возможностями в развитии:

- ранний возраст (0–3 года) – 8065;
- дошкольный возраст (3–6 лет) – 36 708;
- младший школьный возраст (7–10 лет) – 39 269;
- школьный возраст (11–15 лет) – 37 973;
- старший школьный возраст (16–18 лет) – 16 498.

Из выявленных 93 740 детей школьного и 44 773 дошкольного возрастов с ограниченными возможностями при диагностике установлено:

- задержка психического развития – 39 981 детей (28,9%);
- нарушение речи – 36 985 детей (26,7%);
- легкая и умеренная, тяжелая умственная отсталость – 22 540 (16,3%);
- нарушения опорно-двигательного аппарата – 20 279 (14,6%);
- нарушение зрения – 10 505 (7,6%);
- нарушение слуха – 7124 (4,7%);
- аутизм – 1099 детей (0,8%).

Именно такие дети составляют большинство учащихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения массовых школ и специальных общеобразовательных школ.

В связи с этим

в последние годы в педагогической деятельности все большее значение приобретает коррекционно-развивающий аспект обучения.

Новые подходы к общему и специальному образованию предполагают создание оптимальных условий для обучения и развития детей с различными индивидуально-психологическими особенностями, усиленное внимание к их физическому и психологическому здоровью, к профилактике и коррекции отклонений в развитии.

На сегодняшний день понятие «арт» (англ. – искусство) прочно закрепилось в языке образования. Им обозначают достаточно широкий спектр специальностей, относящихся к творческой индустрии (театр, кино,

музыка, изобразительное искусство, дизайн, архитектура, медиа и др.).

Согласно опросам абитуриентов и выпускников вузов, проведенным в последние годы, арт-образование становится все престижнее в глазах студентов. Хотя конкурс при поступлении на творческие факультеты значительно уступает спросу на экономические, юридические и бизнес-направления, арт-специальности получили право считаться элитными. Они рассчитаны на особую целевую группу — креативных людей, обладающих особыми способностями или талантом к рисованию, пению, музыке. Без изначальных склонностей или очень сильного желания, порой заменяющего врожденный талант, продвигаться в этой области будет сложно.

Во-вторых,

спрос объясняется сменой «эпохи управленцев» на эпоху экспертного знания.

Если еще лет 8–10 назад диплом менеджера практически в любой области гарантировал трудоустройство, карьерные перспективы и, насколько позволяла существовавшая экономическая ситуация, стабильность, то сегодня право первенства переходит от управленцев к специалистам, носителям знаний и умений, профессионалам в своей сфере. В настоящее время первоклассные журналист, аналитик, дизайнер, специалист в области кино, искусствовед и даже философ имеют такие же высокие жизненные шансы, как и преуспевающий менеджер. Специализированное знание является значимым ресурсом, капиталом, дающим немалые дивиденды.

Кроме того, сегодняшнюю эпоху культурологи и специалисты в области общественных наук называют визуальной. Рисунок, анимация, 3D-изображение являются главными носителями сообщений. Зрительный образ заменил слуховой. «Око за ухо», — говорится в известной книге Маршала Маклюэна «Понимание масс-медиа». Образы окружают нас везде: на улице, в СМИ, дома, в офисе, в дороге. Визуализация достигла таких масштабов, что отодвинула на второй план текстуальное преподнесение информации. Про-

блематика тела и способов телесного выражения смыслов и эмоций оказывается в центре внимания современных СМИ. Все это создает огромное пространство для деятельности специалистов в области искусства.

Какие направления обучения относятся к арт-образованию? При составлении классификации арт-специальностей воспользуемся делением, предложенным Лондонским университетом искусств (The University of the Arts London).

Изобразительное искусство и дизайн (Art & Design).

В эту категорию входят дизайнерские специальности (графический дизайн, промышленный дизайн, иллюстрирование), живопись, оформление книг и графика, искусство скульптуры и керамики. Сюда же включают специфические практико-ориентированные специальности, например, арт-терапию или, иными словами, терапию при помощи искусства.

В этой группе находят место и академические направления. В частности, арт-образование. (Это понятие применяется в значении, отличном от того, которое мы изначально использовали.) На данную специальность поступают те, кто заинтересован в преподавании дисциплин, связанных с искусством, или администрировании учебных программ в этой сфере. К данной группе относят искусствоведение и музееведение, подходящие гуманитариям-теоретикам, любящим историю.

Исполнительские искусства (Performing Arts).

Группа охватывает специальности в области театра, танца, пластики, музыки. Лидерами в данной сфере являются британские школы — Tech Music Schools и The University of the Arts College of Performing Arts. Кроме теоретических занятий по теории музыки, танца и театра, студенты получают большой объем практических занятий и возможность индивидуальных и коллективных выступлений с перспективами последующего трудоустройства.

Дизайн-образование.

Пожалуй, это направление вызывает сегодня наибольший интерес. В Казахстане еще совсем недавно не было понятия «дизайнерское образование». В связи с этим высокий спрос среди

абитуриентов держится на классические специальности: графика и иллюстрирование, дизайн одежды и дизайн интерьера. Заметен интерес к промышленному дизайну.

«Дизайнер является профессионалом, чье призвание — упростить нашу жизнь, доносить сообщения до определенных аудиторий или создавать оболочку, где люди живут, и предметы, которыми они пользуются», — считает директор Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов.

В настоящее время мировая педагогика и психология с большим вниманием изучает возможности арт-педагогики и арт-терапии.

Рассмотрим пристальнее именно этот аспект арт-образования.

Среди известных представителей современной казахстанской школы искусствоведения можно выделить Л.С. Уразбекову, Л.Б. Нурпеисову, К.Ж. Мукажанову, Ж.Н. Шайгозову, Ж.А. Енсебаеву, С.Б. Кумарову.

Российский ученый, арт-терапевт А.И. Копытин отмечает, что, несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих случаях имеет преимущественно профилактическую, социализирующую и развивающую направленность, что имеет большое значение в деятельности образовательных учреждений.

В педагогической интерпретации арт-терапия понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье средства-

ми художественной деятельности (Л.Д. Лебедева, О. Полухина, Д. Соколов, Л.А. Аметова).

В.П. Анисимов указывает, что арт-терапия гораздо чаще применяется в разного рода тренингах с клинически здоровыми людьми, поэтому концепт «терапии», в значении медицинского вмешательства, не является базовым, так как в большинстве случаев арт-терапия оперирует такими категориями, как «самореализация» человека, «гармонизация» его личности и его образа жизни.

Сущность арт-педагогики заключается, во-первых, в ее воспитательной функции – она воздействует на нравственно-этические, эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствует социокультурной адаптации с помощью искусства; и во-вторых, в развитии лиц с ограниченными возможностями средствами искусства, формировании у них основ художественной культуры и овладении практическими умениями в разных видах художественной деятельности.

Основные функции арт-педагогики:

- **культурологическая** (обусловленная объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, становления ее творцом);
 - **образовательная** (направленная на развитие личности и освоение ею действительности посредством искусства, обеспечивающая приобретение знаний в области искусства и практических навыков в художественно-творческой деятельности);
 - **воспитательная** (формирующая нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая социокультурной ее адаптации с помощью искусства);
 - **коррекционная** (содействующая профилактике, коррекции и компенсации недостатков в развитии).
- Тесно связанная с ней арт-терапия имеет несколько значений:

- рассматривается как совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррекции;
- как комплекс арт-терапевтических методик;
- как направление психотерапевтической и психокоррекционной практики;
- как метод.

Арт-терапия как направление, связанное с воздействием разных средств искусства на человека, используется как самостоятельно, так и в сочетании с медикаментозными, педагогическими и другими средствами.

В настоящее время арт-терапия включает в себя следующие виды:

- **Музыкотерапия** – это вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или коррекционных целях;
- **Имаготерапия** – театрализация психотерапевтического процесса;
- **Фототерапия** – использование фотоматериалов и слайдов в работе;
- **Игровая терапия** – метод коррекции посредством игры;
- **Изотерапия** – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности;
- **Либропсихотерапия и библиотерапия** – воздействие чтением, вызывающим положительные эмоции (чтение сказок);
- **Песочная терапия** – сочетание невербальной формы психокоррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка (композиции из фигурок) и вербальном (рассказ о готовой работе);

- **Работа с семьей** – восстановление механизмов интеграции семьи и коррекция неэффективной родительской позиции.

Существуют и другие виды арт-терапии, такие как флоротерапия, ипотерапия, акватерапия и т.д., систематизация которых основывается на специфике каждого вида искусства.

В КазНПУ имени Абая дисциплина «Арт-образование» входит в обязательный компонент учебного плана и изучается на всех специальностях второй год.

Учебник, написанный профессорами университета в рамках этого курса, содержит базовые сведения о специфике формирования и генезисе уникального культурного многообразия Казахстана на разных исторических этапах от древности до современности.

Полученные знания помогут обрести необходимый запас элементарных знаний о культуре и искусстве родной земли, сформируют устойчивую систему ценностей и активную гражданскую позицию, основанную на толерантности.

Для облегчения понимания весь материал поделен на несколько самостоятельных блоков, выстроенных согласно временной оси и связанных между собой по смыслу. Каждый блок кратко, но максимально емко и объективно информирует читателя

о специфике культурного развития казахского народа, об основных видах искусств, их своеобразии, выдающихся шедеврах, творчестве знаменитых мастеров, фольклорном своеобразии и многом другом, что по праву является гордостью суверенного Казахстана.

Появление данного учебника стало возможным благодаря особой политике старейшего в Республике Казахстан университета – КазНПУ имени Абая, ведущего в отечественном высшем педагогическом образовании.

Ректором была выдвинута идея проекта «Арт-образование», частью которого является этот учебник. Ядро проекта представляет уникальный новаторский учебный курс, нацеленный не только на совершенствование и гармонизацию личности, но и на возрождение и укрепление этнической памяти – одной из основ успешного развития социума.

Помимо основного текста в учебнике используются оригинальные методы навигации: сигналы-символы, справочные материалы, тематический указатель, памятки, пояснения, комментарии и другие наглядные материалы. Сформирована интересная система заданий для студентов, которая впоследствии может быть опорным материалом для исследовательской и проектной работы.

Необходимо отметить также, что для лучшего усвоения учебных материалов книга снабжена множеством

высококачественных красочных иллюстраций, большая часть которых формирует электронное приложение в виде диска, дополняющего теоретическую составляющую курса «Арт-образование».

В учебнике принципиальным отличием от уже существующей специализированной литературы в этой области является то, что авторы постарались заострить внимание на произведениях, особенно ярко характеризующих тот или иной временной отрезок, направление, стиль, деятеля, мастера, чтобы создать наиболее целостное представление об особенностях социокультурного и арт-педагогического развития Казахстана.

Не ограничиваясь только каким-то одним видом художественного творчества,

учебник последовательно раскрывает все многообразие казахской культуры – архитектуры и музыки, старинных ремесел и живописи, традиционного фольклора и современного театра или кинематографа и их арт-педагогическое значение.

Также для пропаганды и распространения арт-педагогического образования в Казахстане КазНПУ имени Абая провел два международных симпозиума по художественному образованию совместно с ЮНЕСКО и ТИКА (Турецкое управление по

сотрудничеству и развитию): в мае 2014 года в Турции и 26–28 октября 2015 года в Алматы, на базе КазНПУ имени Абая. На симпозиумах были рассмотрены актуальные проблемы художественного образования, в том числе и арт-образования как актуального направления данной отрасли. Представители из более чем 12 стран обсуждали роль и место арт-педагогической и арт-терапевтической роли как в образовательном процессе в целом, так и в художественном образовании в частности.

Использованная литература

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: ИЦ «Академия», 2001. – 248 с.
2. В.П. Анисимов. Арт-педагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса. – Вестник ОГУ, 2003.
3. Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
4. Б.Н. Неменский. Искусство, культура, образование: Цикл бесед. М., 1993.
5. Арт-образование. Учебник для студентов высших учебных заведений / С.Ж. Пралиев, Г.К. Кенжебаев, Б.Е. Оспанов, А.Б. Айтбаева, Ж.Н. Шайгозова. Алматы: Издательство «Ұлағат», 2015.

*С.Ж. ПРАЛИЕВ,
ректор КазНПУ им. Абая,
академик НАН РК*

АННОТАЦИЯ ○

Мақалада Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, ҚР ҰҒА академигі, профессор С.Ж. Пірәлиев еліміздегі жетекші педагогикалық оқу орнында креативтік арт-білім беру мен дизайн бағытында атқарылып жатқан жұмыстар жайында сөз қозғайды.