

Михальченкова Наталья Алексеевна

д-р полит. наук, доцент, главный научный сотрудник, профессор

Большакова Юлия Михайловна

д-р филос. наук, главный научный сотрудник, доцент

Большаков Сергей Николаевич

д-р полит. наук, д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник

ФГБНУ «Институт художественного образования

и культурологии РАО»

г. Москва

DOI 10.31483/r-96553

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ПРАКТИК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА

***Аннотация:** в статье анализируются научные проблемы исследования педагогических приемов и методов художественного образования, педагогике искусству и культуры. В работе дается теоретическое и методологическое обобщение эволюции педагогических практик художественного образования детей и подростков, в статье рассматривается эффективность игровых приемов и игровых практик в обучении искусству.*

***Ключевые слова:** педагогика искусства, художественное образование, психология, дети, детство.*

Статья выполнена в рамках НИР «Формирование эффективных моделей и технологий коррекции девиантного поведения подростков в различных учреждениях с использованием художественного образования и культурологии» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»).

Культура и искусство играют ключевую роль в комплексном образовании, которое стимулирует развитие полноценной и гармоничной личности. Искус-

ство одновременно является и проявлением культуры, и средством передачи культурных знаний. Каждая культура обладает уникальным набором художественных выражений и культурных обычаев. Разнообразие культур, их художественные и творческие произведения представляют собой настоящие и прошлые формы человеческого творчества, которые уникальным образом способствуют величию, красоте и целостного представления об истории человечества.

Повышение осведомленности о культурных практиках и художественных формах, а также углубления знаний о них укрепляют идентичность, способствуют передачи индивидуальных и коллективных ценностей и, таким образом, способствует защите и продвижению культурного разнообразия. Художественное образование – это средство повышения осведомленности о культуре, способствующее продвижению культурных обычаев, передачи знаний об искусстве и культуре между поколениями.

Современные психологи и педагоги в процессе исследования обучения культуре и искусствам приписывать огромное значение игре как диагностическому, эмоциональному, аффективному и социальному фактору. Использование игровых приемов имеет фундаментальное значение для умственного развития, для формирования будущего взрослого, для первого социального взаимодействия с окружающими, способствует сбалансированному развитию личности. Фактически, в игровом контексте ребенок может освободить свое воображение, выразить весь свой внутренний мир, манипулировать реальностью, адаптируя ее к своей конкретной вселенной, и исследовать внешний мир в его материальном и социальных аспектах. Игровые приемы обучения искусству позволяют ребенку проявить свои творческие позывы, свои предпочтения, свои страхи, ввести в систему социальных взаимодействий, сформировать навыки к цели, воспитывает интеллект, позволяет проводить творческие эксперименты. Игровые приемы и импровизации позволяют реализовывать фантазии и творческие инициативы личности.

Игра – это также постоянная и непрерывная деятельность, которая сопровождает все человеческое существование, в чем мы можем согласиться с Хей-

зингой [5]. Это не только прерогатива обучающихся и воспитанников во все времена и во всех странах, и взрослые и дети играют, даже если играют в разных формах, и с разными целями в соответствии со своими инстинктами. Игра придает организму необходимые стимулы для развития психической системы, сохраняет и обновляет приобретенную деятельность, свободную от негативных и потенциально опасных эмоций, подготавливает чувство социальной солидарности. Таким образом, игровая деятельность обучению художественному образованию способствует развитию человеческой личности, нивелирования демонстрируемого инфантильного мышления, развития творческих способностей.

Возвращение игровых практик художественному образованию и искусствам основывалось прежде всего на идеологии системы педагогики и психологии, литературной деятельности Марко Фабио Квинтилиано, чья концепция основывается на проблемах преподавания и передачи культуры, его работа «*Institutio oratoria*», является педагогической, в которой демонстрируется глубокое знание детской души и анализа решения образовательных проблем. В работе анализируется система педагогического сопровождения ребенка, описывается семейная среда, в которой проходит детство, и отношения с медсестрами, поддерживается потребность будущего оратора в приобретении хорошей общей культуры и навыков социальной коммуникации с раннего возраста, что в общем продвигает гуманистическую педагогику [1].

Квинтилиан был первым педагогом в истории, который устранил телесные наказания, столь обычные для древней школы, предложив либеральные методы обучения. В первой книге он констатирует, что детей в возрасте до семи лет можно приучать к изучению алфавита, «чтобы их умы формировались на основе лучших принципов, которые могут принести пользу подросткам». Также отмечается, что необходимо не принуждать детей и воспитанников с применением силы, необходимо чтобы учеба была сопровождалась организацией игровых форм обучению культуре и искусству.

В обсуждавшемся вопросе организации обучения и воспитания, что лучше доверить обучение детей через попечительство наставника и посредством част-

ного обучение, реализуемого в аристократических домах частным педагогом, или организацией государственной школы, оплачиваемой семьями обучающихся, что сильно отличается от сегодняшней концепции, в которой государство заботится об образовании своих граждан через государственные образовательные структуры. В такой постановке вопроса Квинтилиан решительно занял позицию в пользу государственной школы, перечислив преимущества, вытекающие из системы социального взаимодействия со сверстниками, потому что совместное обучение (в том числе искусству и культуре) вместе с другими способствует социализации, подражанию, конкуренции, которые могут продвинуть обучение, сделать студентов более активными. Педагог, работающий с большим количеством учеников, более мотивирован, вовлечен в педагогический процесс и эффективен в своей образовательной деятельности.

Игра – это педагогический язык, потому что игровые практики позволяют понять внутренний мир обучающегося, выявить степень нормальности его развития, это средство для достижения технического обучения. Игровые практики – это отстранение психоэмоциональных процессов от конфликтных ситуаций, от состояний напряжения и от силы кризиса, стресса. Таким образом, игры отвечают на глубинные потребности личности, потому что через нее освобождается личность от болезненных и тревожных переживаний, дисциплинирует волевую энергию личности, устанавливает отношения с предметами, испытывается радость преодоления препятствий.

Таким образом игровые приемы в педагогике искусства и культуры воспринимаются как проявление врожденного творческого потенциала у детей и подростков, как стимул к обучению. Исследования также показывают полезность игровых приемов для развития интеллекта детей [9].

Игровые практики – это основной и типичный вид деятельности ребенка, общество всегда признавало глубокую дидактическую ценность игры как предлюдии к выявлению склонностей, интересов и мотивов будущего человека. Фридрих Фрёбель (1782–1852) [3] приравнял игровые практики в педагогике культуры и искусства к жизни ребенка, потому что игры суммируют ее фунда-

ментальные аспекты: фантазию и действие. Ребенок в процессе игровых практики одушевляет предметы, приписывает живое предметам и объектам игры, всему окружающему, что невольно приводит в действие параллели в примитивных культурах, основанных на анимистических религиях. Все это дает определенные чувства к предметам окружающим вещам, поэтому ребенок, особенно в раннем детстве, с неподдельным восторгом слушает сказки, мифы, легенды, истории фольклор, как если бы это было правдой, не осознавая творческую сущность фантастики. Фрёбель в своих исследованиях ценил воображение и хотел, чтобы игровые практики как можно шире использовали подход свободного творчества [3]. В ребенке больше всего проявляется действие, любопытство, исследования, проявление творческой активности. Актерская игра, движение, упражнения необходимы для его физического и духовного развития. Детство выражается в игровых практиках, которые являются самой жизнью ребенка или его «работой». С одной стороны, игра приобретает психологическое значение для педагога, потому что ребенок выражает свою непосредственность, с другой – это педагогический принцип, потому что из игры он черпает эффективные и полезные стимулы своего взросления. Игровые практики детства готовят следующий этап социализации, которые является предпосылкой юности. По мнению Фрёбеля, нельзя по-настоящему стать мужчиной, если он не был настоящим ребенком; в этом смысле игре придавалось двоякое значение: с одной стороны, она позволяла познать ребенка, способствуя процессу обучения, с другой – вкладывала в образование и обучение основы для самообучения.

Таким образом, следует отметить, что значительная часть исследователей в области педагогики и психологии неоднократно обращаются к практикам модуляции игровых приемов в педагогическом процессе. Итальянские исследователи (Альтея, Буччи, Джентли, Маурицио, Романо и пр.) обстоятельно анализируют практику внедрения приемов художественного образования, педагогике искусства. Игровым практикам и приемом традиционно придается большое значение в повышении эффективности педагогического процесса.

Список литературы

1. Altea F. Il metodo di Rosa e Carolina Agazzi. Un valore educativo intatto nel temp. – Roma. Armando. – 2011. – P. 240.
2. Bucci S. Educazione dell'infanzia e pedagogia scientifica. Da Froebel a Montessori. – Roma. Bulzoni. – 1990. – P. 310.
3. Froebel F. L'educazione dell'uomo. – Milano. La Nuova Italia. – 1993. – P. 440.
4. Gentile G. La riforma dell'educazione. – Firenze. Le Lettere. – 2003. – P. 318.
5. Huizinga J. Homo ludens. – Torino. Einaudi. – 1995. – P. 450.
6. Locke J. Saggio sull'intelligenza umana. Bari. Laterza. – 1999. – P. 225.
7. Mariuzzo A. Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia. – Brescia. Editrice La Scuola. – 2016. – P. 278
8. Montessori M. La scoperta del bambino. – Milano. Garzanti. – 2000. – p.455
9. Romano R. G. L'arte del giocare. Storia, epistemologia e pedagogia del gioco. – Lecce. Pensa Multimedia. – 2000. – P. 319.
10. Rousseau J. J. Emilio o dell'educazione. – Milano. – 1992. – P. 326.
11. Volpicelli L. La vita del gioco. – Roma. Armando. – 1962. – P. 327.