

Использование арт-технологий в высших учебных заведениях: анализ и перспективы

Татьяна Геннадьевна Неретина

Кандидат педагогических наук, доцент

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

Магнитогорск, Россия

neretinat@mail.ru

 0000-0003-3961-1696

Поступила в редакцию 14.09.2023

Принята 14.10.2023

Опубликована 30.11.2023

 10.25726/g7051-9240-1724-1

Аннотация

Статья посвящена проблеме использования арт-технологий в высших учебных заведениях. Основная задача исследования – изучение различных арт-технологий, используемых в образовательной среде вузов. Артпедагогика предлагает инновационные методы обучения, основанные на использовании искусства и творческой деятельности. Автор проводит систематизацию существующих исследований в данной области, оценивает эффективность применения арт-технологий и рассматривает их перспективы в образовательном процессе высших учебных заведений. Предложенные исследователями арт-технологии: театрализованно-игровые технологии, аудиовизуальные технологии, изобразительные технологии, работа с текстами, применение визуально-пластических средств, музыки, драмы, движения, танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты профессиональной деятельности и т.д. имеют особую значимость в образовательном процессе и решают ряд следующих проблем: формирование интереса к учебе, социальная адаптация в учебном процессе, развитие эмоционально-ценностной среды, креативного мышления, регулятивных и коммуникативных навыков, воображения и восприятия, адекватной самооценки и др. Практическая значимость применения арт-технологий в высшем образовании заключается в их способности эффективно использоваться в высших образовательных учреждениях и других сферах деятельности. Использование этих технологий позволяет разнообразить учебный процесс, сделать его более интересным, стать привлекательным для обучающихся, тем самым сформировать профессионалов в различных областях будущего. Важно отметить, что арт-технологии могут быть успешно применены не только в образовательной сфере, но и в медицине, психологии, культуре и др.

Ключевые слова

артпедагогика, творческая деятельность, высшее образование, адекватная самооценка, креативное мышление, арт-технологии, инновационные методы обучения.

Введение

Образовательное пространство вузов столкнулось сегодня с необходимостью реализации прогрессивных подходов в обучении. В современных условиях, где востребованы творческие и инновационные идеи (идея креативности, идея рефлексивности, идея интегративности и др.), арт-технологии представляют собой эффективный инструмент для адаптации, обучения, развития и формирования необходимых навыков современного студента вуза. Такие арт-технологии, как «театрализованно-игровые технологии, аудиовизуальные технологии» (Володина, 2022), «изобразительные технологии, работа с текстами, применение визуально-пластических средств, музыки, драмы, движения, танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты профессиональной деятельности» (Егорова, 2008) и т.д. решают следующие проблемы: формирование

интереса к учебе, социальная адаптация в учебном процессе, развитие эмоционально-ценностной среды, креативного мышления, регулятивных и коммуникативных навыков, воображения и восприятия, адекватной самооценки и др.

Использование арт-технологий в высших учебных заведениях – это относительно новая область исследований, которая действительно мало изучена. Однако в последние годы наблюдается увеличение интереса к этой теме и растущая осведомленность о потенциале арт-технологий в контексте образования (Неретина, 2023; Яцковская, Бегидова, 2023; Раменских, 2011).

Цель исследования – изучение и оценка эффективности применения арт-технологий, рассмотрение их перспектив в образовательном процессе высших учебных заведений.

Объект исследования – использование арт-технологий в высших учебных заведениях.

Задачи исследования: изучить научный материал по теме исследования; проанализировать и сделать выводы.

Материалы и методы исследования

Научная новизна заключается в сборе информации о современных арт-технологиях в области высшего профессионального обучения, их анализе и перспективах.

Теоретическая значимость применения арт-технологий в высшем образовании огромна, заключается в способности использования художественных и творческих методов для достижения целей в образовательном процессе. Арт-технологии основаны на взаимосвязи между художественной деятельностью и психологическим развитием студента, они помогают развивать свои творческие способности, воображение, креативное мышление, память, фантазию, эмоциональный интеллект, коммуникативные и социальные навыки, самовыражение и др. Исследования в этой области помогают расширить понимание процессов современного обучения и развития, а также создать основу для разработки новых методик и программ.

Научные методы: принципы исследования, интервью с преподавателями и студентами высших учебных заведений, которые уже применяют арт-технологии, системный анализ, анализ данных.

В настоящее время одной из основных задач, которые стоят в высшем образовании, является овладение методологией творчества, так как творческий процесс является средством самоактуализации, самовыражения и т.д. и имеет важный социальный аспект. Выпускник вуза обязан находить решение и стандартных, и нестандартных профессиональных задач, как раз этим и занимается артпедагогика.

Артпедагогика «(педагогика творчества) – особое направление в педагогике, где воспитание, образование, развитие личности, ее коррекция осуществляется средствами различных видов искусства» (Раменских, 2011).

В артпедагогике используются современные инструменты и техники, необходимые для творческого процесса. Арт-технологии, на наш взгляд, представляют инновационные способы создания и восприятия искусства, применяемые в образовательном процессе с целью раскрытия и развития творческого потенциала личности студентов.

Н. Д. Никандров рассматривает арт-технологии как «слияние творчества и коррекционной практики, как метод, направленный на тренировку, личностный рост, реализацию творческого потенциала, как воздействие на коммуникационную, мотивационную, эмоциональную, адаптивную сферу» (Холодова, 2020).

Результаты и обсуждение

Различные аспекты арт-технологий рассматривались в научных трудах зарубежных исследователей: J. Dewey, E. Davis, M. Lowenthal, D. Sullivan, M. Moshial и др., а также отечественных исследователей: М.В. Холодовой, Е.А. Раменских, К.А. Володиной, И.А. Егоровой, Л.Г. Светоносковой, Т.Г. Неретиной, С.Н. Бегидовой, И.Ф. Яцковской, О.С. Булатовой, И.М. Кунгуровой, Е.В. Ворониной, С.Г. Долженко и др.

Е.А. Раменских полагает, что артпедагогические технологии способствуют решению следующих проблем:

- «содействие учебному процессу в плане развития и активации основных психических категорий: восприятие, внимание, память, мышление, воображение» (Раменских, 2011);
- «помощь в сборе личного материала для интерпретаций и диагностических заключений о студенте» (Раменских, 2011);
- «обеспечение контакта между преподавателем и студентами, создание благоприятных условия для ведения творческого диалога» (Раменских, 2011);
- «развитие рефлексивной культуры» (Раменских, 2011);
- «содействие сохранению целостности личности студента» (Раменских, 2011);
- «приобщение студентов к духовной культуре человечества через единую систему взаимосвязи педагогики, науки и искусства» (Раменских, 2011).

Холодова М.В. считает, что в качестве основных задач арт-технологий в учебном процессе необходимо указать следующие:

- «формирование позитивного интереса к учебному процессу» (Холодова, 2020);
- «социально-психологическая адаптация к учебной деятельности» (Холодова, 2020);
- «развитие эмоционально-ценностной среды» (Холодова, 2020);
- «развитие креативного мышления» (Холодова, 2020);
- «развитие сферы воображения и восприятия» (Холодова, 2020);
- «развитие коммуникативных, регулятивных навыков» (Холодова, 2020);
- «формирование адекватной самооценки себя и окружающего мира» (Холодова, 2020).

К.А. Володина отмечает успешность применения следующих арт-технологий в ходе образовательного процесса: «театрализованно-игровые технологии (импровизация, имитация, инсценировка)», аудиовизуальные технологии (анализ фильма, видеосюжета, создание видеосюжета), изобразительные технологии (групповой рисунок, коллаж, работа с фотоматериалами, метафорическими ассоциативными картами, спектрокартами, мандалами), работа с текстами (сказки, притчи, рассказы) (Володина, 2022).

И. А. Егорова подчеркивает содержательную сторону арт-технологий, «отличающуюся целостностью и системностью, и рассматривает арт-технологии, как психологический анализ художественных произведений, применение визуально-пластических средств, музыки, драмы, движения, танца, разыгрывание сценок, ситуаций, моделирующих различные аспекты профессиональной деятельности» (Егорова, 2008).

М.В. Холодова утверждает о значимости таких арт-технологий: «изотерапия (рисование, проживание образа, сюжета посредством визуализации); драмтерапия (театрализация, разыгрывание, «проживание» сюжета, образа в соответствии с необходимой ситуацией); танцтерапия (проживание эмоций, ситуации через танец и сценические движения под музыку); библиотерапия (проживание эмоций, самовыражение через творческое «писание», сочинение, творческое чтение литературных произведений); игротерапия (проживание эмоций, воздействие через игру); музыкотерапия (воздействие на эмоциональное состояние через контролируруемую музыку)» (Холодова, 2020).

Л.Г. Светоносова выделяет «эффективность аудиовизуальных (кинокритика, видеоколлаж, создание видеообраза), изобразительных технологий (коллаж, коллаж, спонтанное рисование), театрализованно-игровых технологий (импровизация, имитация, инсценировка)» (Светоносова, 2016).

И.М. Кунгурова, Е.В. Воронина, С.Г. Долженко придают значимость «изобразительному творчеству, музыкальному искусству, работе со сказочными сюжетами, перформансам, театральным и танцевальным импровизациям, взаимодействию с природными материалами» (Кунгурова, Воронина, Долженко, 2014).

А.В. Киселева предлагает следующие арт-технологии: имитационная игра (модификация деловой игры), видеообсуждение, «психогимнастические упражнения (совокупность устных и письменных, невербальных и вербальных упражнений, направленных на расширение возможностей сознания), техника журнального коллажа, ландшафтная арт-технология» (Киселева, 2016).

Заключение

Таким образом, арт-технологии представляют собой перспективное направление для развития высшего образования. Их использование способствует активной, инновационной и креативной учебной деятельности студентов, что способствует их личностному росту и успешной адаптации в современном мире. Необходимо проведение дальнейших исследований и разработка методических рекомендаций для эффективного использования арт-технологий в высших учебных заведениях.

Список литературы

1. Володина К.А. Арт-технологии и образовательный процесс в вузе // Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры: Дизайн инклюзивного взаимодействия: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Издательский дом «Ажур»: Екатеринбург, 2022. С. 33-37.
2. Егорова И.А. Сфера и возможности применения арт-технологий в обучении // Вестник Таганрогский институт управления и экономики. 2008. №1. С. 5.
3. Кунгурова И.М., Воронина Е.В., Долженко С.Г. Арт-технологии в формировании инновационной педагогической деятельности у студентов (на примере преподавания дисциплины «Технологии и методики обучения иностранным языкам») // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6. С. 11. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/31PVN614.pdf> DOI: 10.15862/31PVN614
4. Киселева А.В. Арт-технологии как инновационный подход к самостоятельной работе студентов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 10 (64). Ч. 1. С. 190-193. ISSN 1997-2911. URL: www.gramota.net/materials/2/2016/10-1/
5. Неретина Т.Г. Использование арт-педагогической технологии «Мое имя» в образовательной практике // ЦИТИСЭ. 2023. № 4 (38). С. 108–116.
6. Раменских Е.А. Специфика творческой деятельности студентов в классическом университете // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. С. 313-318.
7. Раменских Е.А. Артпедагогика как платформа для развития творческих способностей студентов в образовательном пространстве вуза // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. С. 309-313.
8. Светонослова Л.Г. Арт-технологии как средство формирования педагогической культуры будущего учителя // Интернет-журнал «Мир науки». 2016. Т. 4. № 3. С. 11. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN316.pdf>
9. Холодова М.В. Арт-технологии в образовании: история, теория и практика // Педагог-исследователь: взгляд в будущее: электронное издание: материалы XII научно-практической конференции студентов и преподавателей (Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького. 2020. С.113-118.
10. Яцковская И.Ф., Бегидова С.Н. Средства артпедагогики как ресурсный потенциал в профилактике эмоционального выгорания обучающихся // Искусство и образование. 2023. № 4. С. 136–143.

The use of art technologies in higher education institutions: analysis and prospects

Tatyana G. Neretina

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Magnitogorsk State Technical University named after. G.I. Nosova
Magnitogorsk, Russia
neretinat@mail.ru

 0000-0003-3961-1696

Received 14.09.2023

Accepted 14.10.2023

Published 30.11.2023

 10.25726/g7051-9240-1724-1

Annotation

The article is devoted to the problem of using art technologies in higher educational institutions. The main objective of the study is to study various art technologies used in the educational environment of universities. Art pedagogy offers innovative teaching methods based on the use of art and creative activity. The author systematizes existing research in this area, evaluates the effectiveness of the use of art technologies and considers their prospects in the educational process of higher educational institutions. Art technologies proposed by researchers: theatrical and gaming technologies, audiovisual technologies, visual technologies, working with texts, the use of visual plastic means, music, drama, movement, dance, acting out scenes, situations modeling various aspects of professional activity, etc. are of particular importance in the educational process and solve a number of the following problems: the formation of interest in learning, social adaptation in the educational process, the development of an emotional and value environment, creative thinking, regulatory and communication skills, imagination and perception, adequate self-esteem, etc. The practical significance of the use of art - technologies in higher education lies in their ability to be effectively used in higher educational institutions and other fields of activity. The use of these technologies makes it possible to diversify the educational process, make it more interesting, become attractive to students, thereby forming professionals in various fields of the future. It is important to note that art technologies can be successfully applied not only in the educational sphere, but also in medicine, psychology, culture, etc.

Keywords

art pedagogy, creative activity, higher education, adequate self-esteem, creative thinking, art technologies, innovative teaching methods.

References

1. Volodina K.A. Art-tehnologii i obrazovatel'nyj process v vuze // Ekstrabiliti kak fenomen inklyuzivnoj kul'tury: Dizajn inklyuzivnogo vzaimodejstviya: sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Izdatel'skij dom «Azhur»: Ekaterinburg, 2022. S. 33-37.
2. Egorova I.A. Sfera i vozmozhnosti primeneniya art-tehnologij v obuchenii // Vestnik Taganrogskij institut upravleniya i ekonomiki. 2008. №1. S. 5.
3. Kungurova I.M., Voronina E.V., Dolzhenko S.G. Art-tehnologii v formirovanii innovacionnoj pedagogicheskoj deyatel'nosti u studentov (na primere prepodavaniya discipliny «Tehnologii i metodiki obucheniya inostrannym yazykam») // Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE» 2014. № 6. S. 11. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/31PVN614.pdf> DOI: 10.15862/31PVN614
4. Kiseleva A.V. Art-tehnologii kak innovacionnyj podhod k samostoyatel'noj rabote studentov // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2016. № 10 (64). CH. 1. C. 190-193. ISSN 1997-2911. URL: www.gramota.net/materials/2/2016/10-1/
5. Neretina T.G. Ispol'zovanie art-pedagogicheskoj tehnologii «Moe imya» v obrazovatel'noj praktike // CITISE. 2023. № 4 (38). S. 108–116.
6. Ramenskih E.A. Specifika tvorcheskoj deyatel'nosti studentov v klassicheskom universitete // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2011. S. 313-318.
7. Ramenskih E.A. Artpedagogika kak platforma dlya razvitiya tvorcheskih sposobnostej studentov v obrazovatel'nom prostranstve vuza // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2011. S. 309-313.

8. Svetonosova L.G. Art-tehnologii kak sredstvo formirovaniya pedagogicheskoy kul'tury budushchego uchitelya // Internet-zhurnal «Mir nauki». 2016. T. 4. № 3. S. 11. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN316.pdf>
9. Holodova M.V. Art-tehnologii v obrazovanii: istoriya, teoriya i praktika // Pedagog-issledovatel': vzglyad v budushchee: elektronnoe izdanie: materialy XII nauchno-prakticheskoy konferencii studentov i prepodavatelej (Krasnoyarskij pedagogicheskij kolledzh №1 im. M. Gor'kogo. 2020. S.113-118.
10. YAckovskaya I.F., Begidova S.N. Sredstva artpedagogiki kak resursnyj potencial v profilaktike emocional'nogo vygoraniya obuchayushchihsya // Iskusstvo i obrazovanie. 2023. № 4. S. 136–143.