

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Пугачева Наталья Владимировна

Методические рекомендации по дисциплине
«Педагогика художественного творчества»

для обучающихся по направлению
53.03.05 «Дирижирование»

Ульяновск, 2019

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Педагогика художественного творчества» для обучающихся по направлению 53.03.05 «Дирижирование» / составитель Н.В. Пугачева – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2019. –15 с.

Методические рекомендации по подготовке к занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Педагогика художественного творчества». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Содержание

1. Содержание курса.
2. Темы семинарских занятий.
3. Тематика рефератов.
4. Перечень вопросов к зачету
5. Самостоятельная работа обучающихся
6. Задания для самостоятельной работы
7. Список рекомендуемой литературы

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Педагогика художественного творчества является одной из отраслей современной педагогической науки. Художественное творчество – разновидность творческого процесса, его психология и педагогика – новый предмет, изучая который будущие мастера творчества должны научиться необходимому мастерству и осмыслению получаемых ими необходимых профессиональных навыков.

Цель курса – выявить художественно-творческую деятельность как основу педагогического процесса. Общие законы творчества могут быть применимы в любой специализации в сфере искусства. Предметом данной дисциплины является изложение общих психологических и педагогических закономерностей художественного творчества, приложимых к любому виду искусства.

Задачи освоения дисциплины:

К задачам дисциплины «Педагогика художественного творчества» относится раскрытие особенностей творческой личности художника и закономерностей его художественной деятельности, а также изложение тех методов, которые ведут к развитию художественного таланта. В дисциплине рассматриваются исторические этапы становления психологии художественного творчества, раскрывается роль и значение искусства в жизни общества, даются основные положения современных подходов к педагогике художественного творчества. Предлагаются приемы и методы, направленные на развитие художественно-творческих способностей в различных видах искусства. Предмет родился на стыке многих дисциплин. Он опирается на общую психологию, на возрастную психологию, педагогику, а также философию, социологию, культурологию, эстетику и историю мировой художественной культуры.

Раздел 1. Проблемы творчества в современной психологии

Понимающая психология В.Дильтея. Когнитивный подход. Подход Вильямса. Творчество и здоровье.

Понимающая психология В.Дильтея и его подход в понимании мира человека. Когнитивный подход Д.Гилфорда и Е.Торринс. Обобщение о креативности. Природа творческого интеллекта Х.Гарднера. Развитие творческой личности Вильямсом. Творчество и здоровье. Терапия творческим самовыражением и методика терапии творчеством М.Бурно.

Проблемы творчества в отечественной психологии. Проблемы творчества в современных исследованиях.

Н.Бердяев о творчестве в его книге “Смысл творчества”. Опыт оправдания человека. Л.Выготский о художественном творчестве; жизнь – непрерывный процесс творчества. Его работа “Психология искусства”.

Раздел 2. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт

Виды деятельности и творчества. Творчество как процесс.

Три основных вида деятельности. Специфика художественно-творческой деятельности.

Уровни протекания творческого процесса. Сверхсознание.

Фазы творческого процесса. Творчество как продукт.

Первая фаза творчества – пусковая. Структура первой фазы. Поисковая фаза творчества.

Исполнительская фаза творчества. Основные продукты творчества. Критерии оценки проявления творчества в искусстве.

Раздел 3. Функции искусства и художественного творчества в обществе

Познавательная и воспитательная функции.

Функции искусства в обществе. Познавательная функция искусства. Критика познавательной концепции искусства Л.С. Выготского. Связь воспитательной функции искусства с познавательной. Единство эстетики и этики в классическом произведении. Функция “наслаждения” – гедонистическая функция. Гармония художественного произведения.

Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функция.

Потребность в общении – одна из главнейших для выживания человека. Искусство как способ общения. Компенсаторная функция как потребность человека в переживаниях. Ее значение с точки зрения теории вчувствования. Механизм эмпатии. Психотерапевтическая функция как возможность устранения отрицательных переживаний. Проблемы алекситимии и аддикции. Использование искусства в психотерапевтических целях.

Эстетические потребности и их роль в общественной жизни

Эстетические потребности. Эстетическое и художественное. Современные методы эстетического воспитания.

Эстетические потребности. Рациональные выгоды эстетического воспитания. Эстетическое и художественное. Эстетическое и умственное. Эстетическое и нравственное. Идеи Л.Колберга.

Основные положения психологии художественного творчества

Виды творчества и его источники. Творчество и социальная среда.

Социальные факторы, блокирующие реализацию индивидуально-творческих потенций. Внешние факторы, способствующие актуализации творческого процесса. Виды творчества и его источники. Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники творчества.

Модель отражения действительности в искусстве.

Психологические модели отражения действительности в искусстве.

Раздел 4. Психология личности творца и художника

Креативность как личностная способность к творчеству. Структура индивидуальности. Понятие способностей. Регуляторный блок: эмоции и чувства.

Четыре типа взаимоотношений между творческими способностями и интеллектуальными. Основные различия между творчеством и креативностью. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативностях. Природные задатки, индивидуальная неповторимость, социальная среда.

Эмоции, чувства – основа индивидуальной неповторимости. Функции эмоций. Общие законы эмоции. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере. Чувства и законы их развития. Формирование высших чувств.

Биогенетические особенности творческой личности. Личность творца. Личность художника.

Открытия в области генетической биологии. Функциональная асимметрия головного мозга и ее влияние на творческий процесс. Темперамент и акцентуации.

Раздел 5. Развитие творческой личности

Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления.

Законы развития: первый закон – развитие происходит в контакте со средой, второй закон – развитие качества свойств, заложенных в генетическом коде, третий закон – развитие необратимо. Формы развития – естественное, инструментальное и индивидуальное. Главные объекты развития креативности: потребность в творчестве, творческое сознание, управление творческим процессом, индивидуальный поиск.

Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

Внимание, ощущения, восприятие.

Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие.

Внимание, концентрация, сосредоточенность внимания. Внимание и наблюдательность.

Проблема актерского внимания. Непроизвольное и произвольное внимание.

Преимущества хорошего внимания. Внимание и контроль. Развитие внимания.

Упражнения на развития внимания. Развитие внимания в йоге. Процесс ощущения.

Структура анализаторной системы. Функции ощущений. Ощущения и творчества.

Память, мышление, воображение.

Память. Теории памяти. Память и творчество. Роль памяти в изобразительной деятельности. Методы запоминания. Мотивация и память. Методы развития памяти. Процесс запечатления и запоминания. Механизм запечатления. Словесно-логическое запечатление. Произвольное художественно-творческое запоминание. Процесс хранения информации. Воспроизведение. Мышление. Классификация мышления.

2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар № 1

Раздел 3. Функции искусства и художественного творчества в обществе
Познавательная и воспитательная функции.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

- Функция искусства в обществе.
- Познавательная функция искусства.
- Связь воспитательной функции с познавательной.
- Функция наслаждения – гедонетическая.
- Потребности коммуникативной функции.
- Компенсаторная функция.
- Значение психотерапевтической функции.
- Использование искусства в психотерапевтических целях.

Семинар № 2

Раздел 4. Психология личности творца и художника

Вопросы к теме:

- Понятие “способности”.
- Общие способности.
- Специальные способности.
- Духовно-творческие способности.
- Качество и свойства творческой личности.
- Признаки и способности к литературному творчеству.
- Показатели творческой личности.
 - Черты личности художника.
 - Психическая организация художника.
 - Потребность самовыражения художника.

Семинар № 3

Раздел 5. Развитие творческой личности

Вопросы к теме:

- Общее направление развития творческой личности.
- Идеи А.Маслоу. Принципы поведения самоактуализирующейся личности.
- Идеи Э.Фромма. Пять основных потребностей экзистенциального существования.
 - Идеи А.Эллиса. Черты самоактуализирующейся личности.
 - Творческие задания Гилфорда.
 - Творческие задания Торренса.

Семинар № 4

Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

- Свойства ощущений – адаптация, сенсбилизация, синестезия.
- Упражнения для развития ощущений.
- Упражнения на развитие ощущений.

Восприятие и его свойства.
Установки на восприятия.
Осознанность восприятия.
Творческое восприятие.
Специфика восприятия произведений изобразительного искусства.
Упражнения на развития восприятия.
Мышление. Развитие мышления.
Упражнения на развитие мышления.
Мышление и творчество.
Специфика художественно-творческого мышления.
Наглядно-действенное мышление.
Воображение. Развитие воображения.
Механизмы воображения.
Упражнения на развитие воображения.

3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Примерная тематика рефератов:

1. Представление о творчестве философии Платона, Аристотеля.
2. Понимающая психология В.Дильтея.
3. Творчество и здоровье.
4. Понимающая психология В.Дильтея и его подход в понимании мира человека. Когнитивный подход Д.Гилфорда и Е.Торринс.
5. Развитие творческой личности Вильямсом. Творчество и здоровье.
6. Терапия творческим самовыражением и методика терапии творчеством М.Бурно.
7. Л.Выготский о художественном творчестве; жизнь – непрерывный процесс творчества. Его работа “Психология искусства”.
8. Виды деятельности и творчества. Творчество как процесс.
9. Познавательная и воспитательная функции.
10. Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функция.
11. Эстетические потребности. Эстетическое и художественное. Современные методы эстетического воспитания.
12. Виды творчества и его источники Творчество и социальная среда.
13. Психологические модели отражения действительности в искусстве.
14. Креативность как личностная способность к творчеству.
15. Биогенетические особенности творческой личности. Личность творца. Личность художника.
16. Внимание, ощущения, восприятие.
17. Память, мышление, воображение.
18. Воспроизведение. Мышление. Классификация мышления.

Требования к написанию реферата

1. Требования к оформлению работы

Работа выполняется на листах формата А4. Текст печатается на одной стороне листа. Объем контрольной работы – 7 - 10 страниц (1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman). При использовании таблиц, схем и рисунков допускаются незначительные отклонения от нормы. Все графики и рисунки сопровождаются номером, названием и ссылкой на источник. Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы; отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см.

Нумерация страниц начинается с третьей станицы (титульный лист и содержание (оглавление) не нумеруются).

На титульном листе указывается название вуза; тема контрольной работы; курс обучения, группа, ФИО автора; ФИО, учёное звание, степень преподавателя; город и год.

Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом.

2. Структура работы

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.

Содержание (оглавление) содержит список основных разделов работы с указанием страниц на которых они начинаются.

Введение отражает значение и актуальность темы, а также цель, задачи и методы исследования используемые в работе. При определении целей и задач исследования необходимо правильно их формулировать. Так, в качестве цели не следует указывать «сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» и т.д.

В основной части излагаются и последовательно анализируются рассматриваемые проблемы, дается аргументация научных точек зрения. Материал должен излагаться логично, последовательно и соответствовать плану работы. Не допускается дословного механического переписывания текста из использованной литературы, за исключением цитат, которые должны сопровождаться ссылкой на источник.

Ссылка оформляется в конце страницы, на которой находится цитата. В ссылке указываются фамилия и инициалы автора, название статьи или монографии (для монографии - место и год издания, для периодических изданий - название журнала, год выпуска и номер), также указывается страница, на которой находится цитата, или цифровые данные.

В заключении приводятся собственные выводы автора по итогам работы, а также её практическая значимость.

Вслед за заключением идёт список литературы. Если в работе имеются приложения, они оформляются на отдельных листах и должны быть соответственно пронумерованы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Как возникло понятие искусство.
2. Особенности древнегреческого искусства с психологической точки зрения.
3. Эволюция психологических понятий в учениях древнегреческих философов.
4. Проблемы творчества в современной психологии.
5. Творчество и здоровье.
6. Проблемы творчества в отечественной психологии.
7. Проблемы творчества в современных исследованиях.
8. Познавательные и воспитательные функции творчества.
9. Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функции творчества.
10. Виды деятельности. Специфика художественно-творческой деятельности.
11. Творчество как процесс. Фазы творческого процесса.
12. Творчество как продукт.
13. Эстетические потребности.
14. Современные методы эстетического воспитания.
15. Виды творчества и его источники.
16. Понятие креативности.
17. Биогенетические особенности творческой деятельности.
18. Темперамент и акцентуации.
19. Характеристика личности творца.

20. Особенности личности художника.
21. Понятие развития и его законы.
22. Условия развития творчества в процессе обучения.
23. Развитие творческой личности. Идеи А.Маслоу.
24. Развитие творческой личности. Идеи Э.Фромма.
25. Развитие творческой личности. Идеи А.Эллиса.
26. Развитие творческого мышления. Творческие задания Гилфорда и Торренса.
27. Познавательные процессы в художественном творчестве. Внимание и ощущения.
28. Познавательные процессы в художественном творчестве. Восприятие и память.
29. Познавательные процессы в художественном творчестве. Мышление и воображение.
30. Развитие познавательных процессов в художественном творчестве.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы <i>(проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</i>
Раздел 1. Проблемы творчества в современной психологии	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу
Раздел 2. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу
Раздел 3. Функции искусства и художественного творчества в обществе.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу
Раздел 4. Психология личности творца и художника	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу
Раздел 5. Развитие творческой личности	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу
Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка реферата; • Подготовка к устному опросу

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Педагогика художественного творчества. Предмет и задачи курса. Знакомство с возникновением понятия искусства. Психология творчества в работах античных философов. Понятие творчества и его общие проявления. Творчество как необходимость. Представление о творчестве философии Платона, Аристотеля. Эволюция психологического словаря. Основные идеи античной концепции человека.

Понимающая психология В. Дильтея. Когнитивный подход. Подход Вильямса. Творчество и здоровье. Описание понимающей психологии В. Дильтея и его подход в понимании мира человека. Когнитивный подход Д. Гилфорда и Е. Торринса. Обобщение о креативности. Природа творческого интеллекта Х. Гарднера. Развитие творческой личности Вильямсом. Творчество и здоровье. Терапия творческим самовыражением и методика терапии творчеством М. Бурно.

Проблемы творчества в отечественной психологии. Проблемы творчества в современных исследованиях. Н. Бердяев о творчестве в его книге “Смысл творчества”. Опыт оправдания человека. Л. Выготский о художественном творчестве; жизнь – непрерывный процесс творчества. Его работа “Психология искусства”.

Виды деятельности и творчества. Творчество как процесс. Три основных вида деятельности. Специфика художественно-творческой деятельности. Уровни протекания творческого процесса. Сверхсознание.

Фазы творческого процесса. Творчество как продукт. Первая фаза творчества – пусковая. Структура первой фазы. Поисковая фаза творчества. Исполнительская фаза творчества. Основные продукты творчества. Критерии оценки проявления творчества в искусстве.

Познавательная и воспитательная функции. Функции искусства в обществе. Познавательная функция искусства. Критика познавательной концепции искусства Л. С. Выготского. Связь воспитательной функции искусства с познавательной. Единство эстетики и этики в классическом произведении. Функция “наслаждения” – гедонистическая функция. Гармония художественного произведения.

Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функция. Потребность в общении – одна из главнейших для выживания человека. Искусство как способ общения. Компенсаторная функция как потребность человека в переживаниях. Ее значение с точки зрения теории вчувствования. Механизм эмпатии. Психотерапевтическая функция как возможность устранения отрицательных переживаний. Проблемы алекситимии и аддикции. Использование искусства в психотерапевтических целях.

Эстетические потребности. Эстетическое и художественное. Современные методы эстетического воспитания. Эстетические потребности. Рациональные выгоды эстетического воспитания. Эстетическое и художественное. Эстетическое и умственное. Эстетическое и нравственное. Идеи Л. Колберга.

Виды творчества и его источники. Творчество и социальная среда. Социальные факторы, блокирующие реализацию индивидуально-творческих потенций. Внешние факторы, способствующие актуализации творческого процесса. Виды творчества и его источники. Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники творчества.

Модель отражения действительности в искусстве. Психологические модели отражения действительности в искусстве.

Креативность как личностная способность к творчеству. Структура индивидуальности. Понятие способностей. Регуляторный блок: эмоции и чувства. Четыре типа взаимоотношений между творческими способностями и интеллектуальными. Основные различия между творчеством и креативностью. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативностях. Природные задатки, индивидуальная неповторимость, социальная среда.

Эмоции, чувства – основа индивидуальной неповторимости. Функции эмоций. Общие законы эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере. Чувства и законы их развития. Формирование высших чувств.

Биогенетические особенности творческой личности. Личность творца. Личность художника. Открытия в области генетической биологии. Функциональная асимметрия головного мозга и ее влияние на творческий процесс. Темперамент и акцентуации.

Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления.

Законы развития: первый закон – развитие происходит в контакте со средой, второй закон – развитие качества свойств, заложенных в генетическом коде, третий закон – развитие необратимо. Формы развития – естественное, инструментальное и индивидуальное. Главные объекты развития креативности: потребность в творчестве, творческое сознание, управление творческим процессом, индивидуальный поиск.

Внимание, ощущения, восприятие. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие. Внимание, концентрация, сосредоточенность внимания. Внимание и наблюдательность. Проблема актерского внимания. Непроизвольное и произвольное внимание. Преимущества хорошего внимания. Внимание и контроль. Развитие внимания. Упражнения на развития внимания. Развитие внимания в йоге. Процесс ощущения. Структура анализаторной системы. Функции ощущений. Ощущения и творчества. Память, мышление, воображение. Память. Теории памяти. Память и творчество. Роль памяти в изобразительной деятельности. Методы запоминания. Мотивация и память. Методы развития памяти. Процесс запечатления и запоминания. Механизм запечатления. Словесно-логическое запечатление. Произвольное художественно-творческое запоминание. Процесс хранения информации. Воспроизведение. Мышление. Классификация мышления.

Педагогический потенциал художественного творчества

Воспитание ценностного отношения к наследию художественной культуры.

Ценность - то, чему человек осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради чего готов жертвовать чем-то другим, платить усилиями, временем или деньгами. Это то, в безусловную важность чего человек верит, ради чего он живет, к чему стремится и чем руководствуется в своих выборах.

Ценностное отношение – это субъективное осознание ценностей в эмоциональной или рациональной форме. Они являются одновременно процессом восприятия, понимания мира сквозь призму ценностей и результатом этого процесса как позиции человека по отношению к ценностям как личностно-значимым. В ценностном отношении, прежде всего, отражается общественная жизнь, социальная действительность, они культурно и исторически обусловлены.

Народное художественное творчество – это создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В коллективном художественном творчестве находят отражение трудовая деятельность, бытовой уклад, знания жизни и природы, культы и верования, а также воплощаются народные воззрения, идеалы и стремления, поэтическая фантазия, мысли, чувства, переживания, мечты о справедливости и счастье. Народное художественное творчество отличается глубиной художественного освоения действительности, правдивостью образов, силой творческого обобщения.

Характерными чертами народного искусства являются коллективность и традиционность творчества; коммуникативность; связь с окружающим миром; совершенство языка (лаконичность, композиционная совершенность). Отличает праздничность и мажорность, отражающие полнокровное и оптимистическое восприятие мира. Народное искусство имеет глубокие корни. Веками складывались жанры народной культуры, отбирались и оттачивались приемы создания художественных произведений.

Коллективная природа народного творчества — один из коренных его принципов. В общении и взаимодействии людей внутри коллектива, общности, социума сами по себе выявлялись и отбирались самые удачные художественные решения, образцы художественных форм, композиции, выразительные и изобразительные приемы. Принцип

коллективности—тот главный фактор, который оказывает господствующее влияние на остальные признаки народного искусства и определяет его отличие от самодеятельного и профессионального.

Другим отличием народного искусства от профессионального является преемственность традиций. Следование сложившимся традициям определенного вида творчества обогащало личный опыт творцов, способствовало успешности их труда. Такое невозможно в творчестве профессиональном, где основным залогом успеха в деятельности является талант человека и для занятий ею необходимо специальное образование. По сравнению с профессиональным, в народном искусстве больше от традиций, чем от самого мастера, рукою которого «водит» многовековая художественная культура и опыт.

Народное искусство более устойчиво, оно в меньшей степени поддается моде, нежели профессиональное. Оно открыто и сильно выражает идеалы красоты, таящиеся в душе народа, благодаря чему является прямым свидетельством его таланта и творческой мощи. Источником художественных образов народного искусства является природа, окружающая среда, ситуации повседневной жизни.

Произведения народного прикладного искусства играют большую познавательную и общественно-воспитательную роль. Они отражают жизнь народа, его быт и трудовую деятельность, дают оценку общественным явлениям. Народное искусство является свидетельством талантливости и трудолюбия народа, его оптимизма и человеколюбия.

Педагогические методы воспитания ценностного отношения к художественному творчеству.

Ценностное отношение к художественному творчеству может быть определено как субъективная, избирательная, устойчивая связь личности с освоением окружающего мира, самовыражением, самореализацией культуросообразными средствами данной деятельности, осознание субъектом ее социальной и личностной значимости.

К факторам, оказывающим существенное влияние на воспитание ценностного отношения к художественному творчеству обучающихся относятся социокультурное окружение, общеличностная и профессиональная компетентность педагога, характер педагогического взаимодействия в процессе художественных занятий, осознание обучающимися социальной и личностной значимости художественной деятельности.

Основными условиями эффективности воспитания у обучающихся ценностного отношения к художественному творчеству являются: личностно-ориентированный характер взаимодействия педагога и обучающегося; эмоциональная окрашенность процесса обучения творческим дисциплинам и обеспечение свободы выбора художественно-творческого решения поставленной задачи.

Реализация вышеуказанных условий возможна при создании педагогом в процессе художественного образования следующих предпосылок: эмпатическое принятие, обстановка психологического комфорта на занятиях, диалогизм в обучении, творческая самореализация педагога и обучающихся, их сотрудничество в процессе художественных занятий и при их подготовке.

Методы диагностики ценностного отношения: составление тестов и анкет, определяющих уровень сформированности ценностного отношения к различным составляющим народного художественного творчества; выявляющий уровень художественно-эстетического восприятия наследия народного художественного творчества; определяющих степень полноты и адекватности знаний о народном художественном творчестве, исполнительстве и образовании. Педагогические методы воспитания ценностного отношения: беседа, эмоциональный показ. Методы приобщения к художественному творчеству: наблюдение, сравнение, анализ, обмен впечатлениями, интеллектуально-операционный, поисковый, исследовательский, продуктивно-творческий, экспериментирование, импровизация, моделирование ситуаций, самоконтроль, самооценка и другие.

Патриотическое воспитание в рамках педагогики и художественного творчества.

Патриотизм – это важнейшая сторона личной и общественной культуры.

Одной из серьезных проблем нашего времени является отторжение подрастающим поколением отечественной культуры, общественно-исторического опыта предшественников. В обществе все более заметной становится утрата традиционного патриотического сознания. Многие исследователи молодежной среды отмечают недостаточную сформированность гражданской позиции юношества, подчеркивают, что в ситуации кризисного социума, когда не найдены четкие нравственно-духовные воспитательные идеалы, это проявляется с большей очевидностью.

Народная художественная культура, обладая огромными возможностями передачи подрастающему поколению знаний, социальных и культурно- нравственных ценностей, может выступать основной моделью аккумуляции, трансляции и реализации культурного опыта, обеспечивать связь настоящего с прошлым, передачу представлений об общей структуре мироздания, его происхождении, о месте человека в этом мире и его роли в нём, и главное – о Родине.

Вместе с тем, следует отметить, что педагогические резервы этнокультурных традиций, как средства патриотического воспитания подрастающего поколения в практике учреждений образования, используются не в полной мере. Народные традиции, праздники и ремёсла мало знакомы современной молодёжи. Недооценка познания и преемственности этнокультурных традиций в современном образовании в конечном итоге ограничивает процесс патриотического воспитания молодежи.

Воспитание патриотизма не может идти эпизодически без содержательной основы. Этот процесс требует учета истории, местных условий, национальной психологии, культуры, героико-патриотических традиций, обычаев старших поколений народа. Поэтому особое место в воспитании патриотизма должна занимать информационно насыщенная социально-культурная среда, в которой заложены большие воспитательные возможности. Все компоненты русской народной культуры содержат в себе большую информацию о воспитании, об отношениях между людьми, об отношении к Родине, что позволяет считать ее системообразующим фактором воспитания патриотизма в современных условиях. Динамика развития отдельных компонентов народной культуры соотносительна с происходящими изменениями, потребностью и интересами народов, созвучных времени и способствующих прогрессу. Компоненты народной культуры не остаются неизменными, а развиваются вместе с развитием народа, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и видоизменяются, отображая новые социальные и исторические «подвижки». В народной культуре есть внешняя сторона, конкретные произведения, обряды, а есть и внутренняя, которая отражает уважение к истории, к детству, к Родине, передает патриотические настроения народа. Произведения традиционной народной культуры связаны с конкретными жизненными, в том числе и героическими событиями истории. В них воспевались и прославлялись герои, совершившие подвиги во имя своей Родины, передавались чувства сопереживания своей стране, ее событиям. Именно благодаря знакомству с традиционной народной культурой, мы можем говорить о воспитании патриотизма личности.

Педагогические аспекты этнической идентичности.

Этническое самосознание является сложным, многомерным и неоднозначным понятием. Понятие «этническое самосознание» представляет собой одно из проявлений самосознания в целом.

Анализ и обобщение существующих определений «этнического самосознания» позволяет прийти к заключению о том, что оно предстает как осознание человеком своей принадлежности к определенной этнической группе, осмысление положения своей этнической группы среди других групп, понимание этнических интересов, взаимоотношений своей этнической группы с другими.

Идентичность (от лат. *identificare* – отождествлять) – уподобление, отождествление

индивида с кем-либо или чем-либо (группой, коллективом), помогающее ему успешно усваивать нормы и ценности, процесс перенесения индивидом на самого себя качеств и особенностей его внешнего окружения. Этническая идентичность, в свою очередь, включает такие составляющие, как этническая осведомленность и этническая идентификация. Этническая осведомленность представляет собой когнитивный компонент социальной идентичности и объединяет знания и представления о собственной этнической принадлежности, а также своей и чужих этнических группах. Возрастание этнической осведомленности происходит по мере приобретения жизненного опыта, получения новой информации и развития когнитивных способностей. Вторая составляющая этнической идентичности – этническая идентификация – представляет собой процесс осознания индивидом своей принадлежности к этнической группе и выражается в установлении духовной взаимосвязи между индивидом и его народом а также в переживании чувства принадлежности к национальной культуре. Осознавая себя членом определенной этнической группы, индивид обретает чувство психологического равновесия. Основанием для возникновения чувства этнической идентичности является полиэтничность окружающего социального пространства. Сравнивая свою этническую группу с другими группами, человек получает представление и осознание собственной причастности к «своей» группе. Прочие же этнические группы оцениваются им как «чужие».

Вместе с тем, этническая идентичность включает в себя не только осознание принадлежности к определенному этносу, но и ее оценку. Иными словами, этническая идентичность может носить как положительный, так и отрицательный характер, либо нейтральный.

Возможности художественного творчества в социализации, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности.

В качестве социализационного фактора художественное творчество может рассматриваться, на мой взгляд, только будучи составной частью целого воспитательно-образовательного комплекса, имеющего своей целью приобщение к художественной культуре.

Художественная культура как социальное явление представляет собой одно из важнейших средств освоения юношеством особенностей социума посредством интеллектуально-чувственного отображения жизни в художественных образах, то есть становления культурной картины мира. По мнению М.С.Кагана, только художественная культура соединяет в себе познавательную, оценочную, обозначающую и коммуникативную функции, потому что одновременно отражает действительность и творит особую искусственную реальность, в которой индивидум может формировать собственные представления о социуме, дополняя, продолжая, а иногда и заменяя реальную жизнь.

Социализация и формирование культурной картины мира посредством освоения художественной культуры сегодня наиболее актуальна в свете современных проблем в области культуры, которые, в свою очередь, отражают переживаемые современным обществом сложности в социальной сфере: недооценка в социальной практике роли художественной культуры как важного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм значительной части молодежи, когда ценности высокого искусства и их роль в культуре подвергаются сомнению или даже отрицаются; усиление разрыва между массовым образованием и высокой культурой, которая приобретает все более элитарный характер; второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического и культурологического цикла в образовании.

Процесс приобщения человека к культуре идет по двум направлениям: от общества к личности (социализация) и от личности к обществу (творческая активность субъекта, интериоризация). Таким образом, находясь в неразрывном единстве, культура и человек взаимоопределяемы. Тенденции современности, заставляющие человека активизировать творческий потенциал, способы саморазвития, определяют необходимость освоения

художественной культуры как фактора самореализации и самопрезентации, являющегося основой успешности деятельности индивидуума в социокультурной среде. Многие исследователи подчеркивают важность художественного творчества как общедоступной формы искусства, способствующей развитию креативности, потому что «если человек не обладает определенной зрелостью восприятия, устоявшимся мировоззрением, некоторой степенью собственной свободы, творческим подходом к решению сложных ситуаций, то ему трудно противостоять сложившейся в обществе идеологии».

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература

1. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов.- М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008.
2. Зими́на, Ангелина Николаевна. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста : Учебник для вузов / Зими́на Ангелина Николаевна. - М. : ВЛАДОС, 2010.
- 3.Крюкова, Валентина Владимировна. Музыкальная педагогика / Крюкова Валентина Владимировна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009
- 4.Методология педагогики музыкального образования : учебник для студ. вузов по спец. "Муз.образование" / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М. : Академия, 2010.
- 5.Осеннева, М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников : учеб.пособие. - М. : Академия, 2011.

б) дополнительная литература:

1. Балакина Т.И. История русской культуры. –М.: Издательский центр “Аз”, 1995.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. –М.: Академия, 2002.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. –М.: Педагогика, 1987.
4. Забияко А.П. История древнерусской культуры: Учебное пособие. –М.: Интерпракс, 1995.
5. Игнатьева Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. –М.: 1959.
6. Ермолаева – Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект: Культура, 2005.
7. Кирнарская Д.К. Психология музыкальных способностей.-М.: Академия, 2004.
8. Кондаков И.В. Культурология: История культуры России: курс лекций. –М.: ИКФ Омега-Л, 2003.
9. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения. –М.: 1966.
10. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учебное пособие/под редакцией Цыпина Г.М. - М.: Академия, 2003.
11. Садохин А.П., Грушевидская Т.Г. Мировая художественная культура: Учебное пособие — М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000.