

© А. Г. Ряписова

DOI: [10.15293/2226-3365.1503.04](https://doi.org/10.15293/2226-3365.1503.04)

УДК 376.5 + 376 + 37.0

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

А. Г. Ряписова (Новосибирск, Россия)

В статье описана сущность полихудожественного подхода к развитию и воспитанию детей как эффективного способа развития эмоциональной отзывчивости интеллектуально одаренных подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, гиперактивностью и другими нарушениями в развитии эмоционально-волевой сферы). В тексте статьи описана методика применения синтеза трех видов искусства – музыки, живописи и поэзии; предложен фрагмент тематического планирования; охарактеризовано значение комплексного воздействия произведений различных видов искусства на личностное развитие ребенка. Идея полихудожественного подхода к воспитанию является актуальной, реалистичной, достижимой. Несмотря на определенную новизну, она в полной мере соответствует современным нормативным документам в области образования (в том числе федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного и общего образования) и научно-теоретическим положениям педагогики и психологии. Опыт развивающей и воспитательной деятельности средствами искусства в реальных условиях образования подтвердил его эффективность в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: *дети с особыми образовательными потребностями, интеллектуально одаренные подростки, дети с ограниченными возможностями здоровья, эмоциональная отзывчивость, эмпатия, развитие эмоциональной сферы личности, полихудожественный подход, синтез искусств.*

В условиях реализации комплекса мер модернизации региональной системы образования Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области успешно осуществляются инновационные региональные проекты «Сеть специализированных классов математической и естествен-

нонаучной направленности для наиболее способных и одаренных школьников Новосибирской области» (участвуют 147 школ) и «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» (участвуют 113 школ).

Ряписова Алевтина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и педагогики Института естественных и социально-экономических наук, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия.

E-mail: algen_60@mail.ru

Результаты психодиагностического обследования обучающихся – участников проекта – выявили особую актуальность проблемы развития эмоциональной сферы личности интеллектуально одаренного подростка, точнее – дефицитарность развития эмоциональной отзывчивости, понимаемой как смысловое эмоциональное переживание [5]. Последствия этого порождают барьеры в общении со сверстниками и взрослыми, создают значительные трудности не только в формировании коммуникативных компетенций, но и в социально-психологической адаптации в целом. В аспекте проблемы исследования важен постулат: эмоциональную отзывчивость как психологическую характеристику личности, можно развивать и, значит, при проектировании процесса психолого-педагогического сопровождения интеллектуально одаренных подростков необходимо ориентироваться на данное содержание деятельности. В современной психологической теории и практике разработаны направления развития эмоциональной отзывчивости (в более широком смысле – эмпатийности) как развития способности человека чувствовать скрытый смысл слов и действий другого (И. М. Юсупов), развитие способности к рациональному, эмоциональному и интуитивному отражению другого человека (В. В. Бойко). Развитие эмоциональной отзывчивости предполагает освоение человеком таких внутренних действий как проекция и интроекция, децентрация – переход от эгоцентрической ориентации к установке на партнера по общению, готовность оказывать поддержку и помощь другому, что является необходимым условием полноценного эмпатийного реагирования (Т. П. Гаврилова, О. И. Цветкова и др.).

Возможности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и коррекционной работы с ними средствами искусства

аргументированно обоснованы в теории и активно применяются в реальной инклюзивной практике. Арт-педагогика имеет богатый реестр приемов развития восприятия произведений различных видов искусства детьми с интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями в развитии эмоциональной сферы, представленными в работах М. В. Киселевой [1], Е. А. Медведевой [2] и др. авторов.

Среди способов развития эмоциональной отзывчивости детей в психологической и педагогической практике признаны эффективными методы, активизирующие эмоциональный и действенный компоненты эмпатии: включение мотивационной составляющей обучающихся, эмоциональное усиление содержания образования, обращение к их опыту и жизненным перспективам, моделирование эмпатийного взаимодействия, воздействие положительным примером различными средствами, в том числе и средствами массовой информации, и, особенно, такой метод развития эмпатии как воспитание эмоционального отклика средствами искусства.

Большие возможности для развития эмоциональной отзывчивости детей содержатся в реализации полихудожественного подхода, поскольку само содержание искусства обращено к чувствам человека и отражает не реальный факт действительности, а эмоциональное отношение к нему. Научно-педагогическое обоснование целесообразности организации взаимодействия искусств и его ценного влияния на воспитание и развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста содержится в работах Е. А. Заплатиной [1], С. Московской [4], М. В. Нестеренко, Л. В. Новоселовой [5], Т. Г. Пени [6], Т. Г. Рубан [8], Н. Г. Тагильцевой [10] и др. исследователей.

Предлагаемый полихудожественный подход в полной мере соответствует требованиям федеральных государственных стандартов общего образования и при этом имеет ряд достоинств. Он расширяет возрастные границы применения, начиная с дошкольного возраста, и допускает возможность применения как на занятиях и уроках, так и во внеурочной деятельности, а также в условиях дополнительного образования. И главное – предусматривает подлинный синтез искусств, не механическое соединение отдельных произведений искусства, а создание качественно нового художественного продукта посредством органичного соединения трех видов искусства в единое целое. Единство мировоззренческого, образного и композиционного оказывает значительно более сильное эмоциональное воздействие на восприятие человека.

Еще одно методическое преимущество заключается в малой «дозировке» содержания, когда в течение коротких, но сгущенных по эмоциональному напряжению минут дети воспринимают несколько высокохудожественных произведений различных видов искусства: музыки, живописи и поэзии. Тройной художественный ряд активизирует такие психические познавательные процессы как переживание чувств, мышление, воображение, обеспечивает работу мысли – словом, переживаний – музыкой, представлений – изобразительным искусством. Значимость комплексного воздействия искусства на личностное развитие ребенка убедительно доказал психолог Л. С. Выготский, назвав «треугольник» – музыку, литературу и живопись – основой всей системы художественного воспитания. Одновременное восприятие произведений трех видов искусства вызывает у детей яркие эмоционально-эстетические переживания, усиливает впечатление и помогает созданию

целостного художественного образа. В результате – способствует повышению эффективности и качества воспитательного процесса.

Говоря о синтезе искусств, следует отметить, что мы намеренно называем его полихудожественным подходом. Данная терминология заимствована у академика Б. П. Юсова [11–12], который определял, что полихудожественный подход – это такая форма приобщения к искусству, которая позволяет понять общие истоки разных видов художественной деятельности и приобрести некоторые базовые представления и навыки из области всех видов искусства. Образовательный процесс при этом становится художественно-культурной развивающей средой, где ребенок постигает богатый мир достижений российского искусства.

Данный подход к развитию и воспитанию ориентирован, прежде всего, на решение актуальных образовательных задач:

- развитие эмоциональной отзывчивости у детей и молодежи и освоение опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру в целом;
- формирование эстетического вкуса, осознание значения национальных российских ценностей и традиций, достижений национальной российской культуры;
- развитие эстетических потребностей и мотивации к деятельности.

Вместе с тем, реализация полихудожественного подхода к воспитанию детей и молодежи содействует решению общенациональных социально значимых образовательных задач:

- приобщение детей и молодежи к культурным ценностям,
- поддержание традиций российской культуры,
- содействие распространению достижений отечественной культуры и сохранению культурного наследия России.

Содержание данной деятельности имеет очевидную научно-теоретическую и практическую значимость. Идея полихудожественного подхода к воспитанию является актуальной, реалистичной, достижимой. Несмотря на определенную новизну, она в полной мере соответствует современным нормативным документам в области образования (в том числе ФГОС дошкольного и общего образования) и научно-теоретическим положениям педагогики и психологии.

Реализация полихудожественного подхода к развитию и воспитанию детей строится на следующих принципах:

- восприятие трех произведений разных видов искусств в комплексе;
- наряду с эмоциональным и познавательным развитием ребенка, при общении с искусством педагог стремится воспитать способность к сочувствию, сопереживанию, что является одним из признаков духовности;
- восприятие произведений искусства сочетается с разнообразными видами деятельности детей, в том числе – творческой;
- основой творческой деятельности детей является воображение и образное мышление.

Полихудожественный подход создан на общении с высокохудожественными произведениями в основном классического русского искусства. Естественно, что подбор произведений осуществляется не только близких по содержанию и художественному образу, но и по стилю, другим средствам выразительности.

Тематическая структура занятий искусством имеет модульное строение и, безусловно, ориентирована на возрастные актуальные потребности и интересы обучающихся, уровень развития их познавательных способностей. Опыт коллег показывает, что тема «Сказка в искусстве», безусловно, интересна дошкольникам и младшим школьникам

[9]. Однако такие темы как «Портрет в искусстве» (образы детей и взрослых людей) и «Природа в искусстве» (времена года, времена суток, виды пейзажей, растения, животный мир), образ родины в искусстве (образ матери, родная русская природа, Россия в образах русских людей, история России, великие земляки, достижения России), представленные эстетическими шедеврами, обладают мощными потенциалами для эффективного развития эмоциональной отзывчивости детей и молодежи любого возраста.

Реализация полихудожественного подхода предусматривает общение с высокохудожественными произведениями в основном классического русского искусства. Естественно, что подбор произведений осуществляется не только близких по содержанию и художественному образу, но и по стилю, другим средствам выразительности. Вместе с тем, есть опыт создания синтеза искусств на основе не только классических произведений, но и работ наших современников. В том числе – новосибирских авторов, например, композиторов О. М. Серебровой, С. М. Ранды, художников Н. Д. Грицюка, А. С. Чернобровцева, поэтов Л. Д. Русиновой, Д. С. Круглова и др.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была разработана видеопанорама, посвященная героической жизни нашего земляка А. И. Покрышкина, летчика-истребителя, маршала авиации, который стал первым трижды Героем Советского Союза. В ряде произведений искусства отражена деятельность М. А. Лаврентьева, выдающегося ученого современности – одного из главных организаторов и председателя Сибирского отделения Российской Академии наук, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственных премий СССР,

лауреата золотой медали имени М. В. Ломоносова, члена ряда зарубежных академий, почетного гражданина г. Новосибирска.

Для иллюстрации сущности полихудожественного подхода к развитию и воспита-

нию детей с особыми образовательными потребностями представлены некоторые материалы, структурированные по тематическим модулям (табл.).

Таблица

Тематическое планирование при реализации полихудожественного подхода

Тема	Музыка	Живопись	Поэзия
Образ родины в искусстве			
Образ матери	В. И. Лебедев-Кумач «Сон приходит на порог»	А. А. Дейнека «Мать»	Ю. Мориц «Колыбельная» (фрагмент)
Образы русских людей. Мужская сила и женская красота	В. Калинин. Симфония № 1 (часть 1: вступление, главная и побочная партии)	П. Корин «Александр Невский», И. Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в праздничном наряде»	Р. Керн «О, Родина»
Достижения России. А. С. Пушкин	С. В. Рахманинов «Вокализ»	О. А. Кипренский «Портрет А. С. Пушкина»	В. К. Кюхельбекер «Никто тебе не равен»
Достижения России. Юрий Гагарин	Г. Свиридов. Сюита «Время, вперед!» (гимн индустриализации)	А. И. Плотнов «До свидания, земляне»	И. Бутримова «Юрий Гагарин»
Сказка в искусстве			
Царевна Лебедь	Н. А. Римский-Корсаков «Третье чудо – Царевна лебедь» из оперы «Сказка о царе Салтане»	М. А. Врубель «Царевна-Лебедь»	А. С. Пушкин фрагмент из «Сказки о царе Салтане»
Снегурочка	Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»	В. М. Васнецов «Снегурочка»	А. Н. Островский «Снегурочка» (отрывок)
Природа в искусстве			
Русское поле	С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2, первая часть	И. И. Шишкин «Рожь»	А. Д. Дементьев «Россия»
Подснежник	П. И. Чайковский «Подснежники» (Апрель) из цикла «Времена года»	А. М. Грицай «Подснежники»	Г. А. Ладонщиков «Подснежники», Я. Колас «Подснежник»
Портрет в искусстве			
Дошкольный возраст	Д. Б. Кабалевский «Резвушка»	Б. М. Кустодиев «Портрет дочери Ирины с собакой Шумкой»	А. Л. Барто «Веревочка»
Юность	Г. В. Свиридов «Романс» из к/ф «Метель» по повести А. С. Пушкина	К. А. Васильев «Ожидание»	А. А. Доронин «Ожидание»

Важно отметить, что данный подход не допускает предварительной информации: ни названий произведений, ни их авторов, ни программного содержания, ни истории их создания. Необходимо обеспечить восприятие детьми синтеза произведений как исключительно художественное явление. А после столь мощного эмоционально-эстетического воздействия обязательно надо дать время для проживания своих чувств. Поэтому сразу после предъявления произведений искусства не следует проводить их анализ, не требовать от подростков выражения положительных оценок, нельзя форсировать становление их ценностного отношения к искусству. После повторного восприятия педагог может оказать информационную поддержку, например, в виде рассказа об авторах и истории создания произведений, особенностях художественного стиля, средствах выразительности и т. д. Восприятие произведений искусства позволяет в дальнейшем организовать разнообразные виды деятельности детей: беседу, диспут, написание эссе, рисование, лепку, создание коллажа, пропевание мелодий, подбор на музыкальных инструментах, речетворчество, сочинение стихов, хореографическую импровизацию, театрализацию, инсценирование, исследовательскую или проектную деятельность.

Для осуществления полихудожественного подхода к развитию и воспитанию детей

с особыми образовательными потребностями составлены психолого-педагогические рекомендации и методические указания педагогическим работникам в аспекте различных возрастов и в соответствии с особенностями психического развития детей.

Опыт реализации данного подхода к развитию и воспитанию детей в современных реальных условиях образования подтвердил его эффективность в аспекте развития эмоциональной отзывчивости как интеллектуально одаренных подростков, так и детей с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического развития, нарушениями в развитии эмоционально-волевой сферы. Результаты данной работы представлялись на II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства» (Новосибирск, 16–17 апреля 2015 г.) и получили высокую оценку профессионального сообщества. Кроме того, тематические коллекции произведений, образующих синтез искусств, являются прекрасным средством сохранения и представления культурного наследия России в образовательном процессе, а именно – в процессе приобщения детей и молодежи к содержанию произведений русского искусства, влияния на становление духовных потребностей, формирование личностных качеств, чуткого отношения к человеку, природе, родине.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Заплата Е. А.** Полихудожественный подход в развитии творческой активности младших школьников: автореф. диссер. ... канд. пед. наук по ВАК 13.00.02. – Екатеринбург, 2009. – 23 с.
2. **Киселева М. В.** Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2007. – 160 с.
3. **Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А.** Артпедагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 248 с.

4. **Московская С.** Педагогика будущего. Синтез искусств: звук и цвет. – СПб: Питер, 1995. – 96 с.
5. **Нестеренко М. В., Новоселова Л. В.** Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей на уроках изобразительного искусства // Непрерывное художественно-эстетическое образование в условиях перехода на ФГОС нового поколения: проблемы и перспективы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/es-tetika/2013/bakushinskiye_chteniya.zip (дата обращения: 16.04.2015)
6. **Пеня Т. Г.** Взаимодействие искусств как средство художественно-творческого развития младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. – Москва, 1983. – 26 с.
7. **Ряписова А. Г., Дёмина Е. В.** Развитие эмоциональной отзывчивости интеллектуально одаренных подростков // Философия образования. – 2014. – № 3. – С. 138–151.
8. **Рубан Т. Г.** Интеграция искусств как основа развития музыкального восприятия и творчества дошкольников [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/> (дата обращения: 16.04.2015)
9. **Самолдина К. А., Маркова Е. П.** Полихудожественный подход к воспитанию дошкольников. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2007. – 134 с.
10. **Тагильцева Н. Г.** Эстетическое восприятие искусства как фактор воспитания самосознания школьников: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – Москва, 2002. – 55 с.
11. **Юсов Б. П.** Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе // Виды искусства и их взаимодействие. – М., 2001. – 78 с.
12. **Юсов Б. П.** Педагогика искусства и интеграция [Электронный ресурс]. URL: <http://vptk.narod.ru/seminar1/yusov.html> (дата обращения: 16.04.2015)

DOI: [10.15293/2226-3365.1503.04](https://doi.org/10.15293/2226-3365.1503.04)

Ryapisova Alevtina Gennadijevna, Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Head of the chair of Psychology and Education of Institute of Natural and Socio-Economic Sciences, Novosibirsk State pedagogical University, Novosibirsk, Russia.
E-mail: algen_60@mail.ru

THE DEVELOPMENT AND BRINGING UP OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH ART

Abstract

This article describes the essence of multi-art approach on the development and bringing up of children as an effective way of developing the emotional responsiveness of intellectually gifted adolescents and children with disabilities (such as intellectual disabilities, mental retardation, autism, hyperactivity and other disorders in the development of emotional-volitional sphere). The author describes the method of the synthesis of three art forms – music, painting and poetry; offers a fragment of thematic planning; characterizes the value of integrated effect of arts on a personal development of the child. The idea of multi-art approach in education is relevant, realistic and achievable. Despite some novelty, it is totally harmonizes with modern regulatory documents in the field of education (including the Federal State Educational Standards of Pre-school and General Education) and scientific-theoretical theories of pedagogy and psychology. The experience of developmental and educational activities by means of arts in real conditions of education has been confirmed by its effectiveness in working with children with special educational needs.

Keywords

Children with special educational needs, intellectually gifted adolescents, children with disabilities, emotional responsiveness, empathy, development of the emotional sphere of personality, multi-art approach, the synthesis of arts.

REFERENCES

1. Zaplatina E. A. *Multi-art approach in the development of creative activity of younger schoolboys*. Yekaterinburg, 2009, 23 p.
2. Kiseleva M. V. *Art therapy in work with children*. Guide for child psychologists, teachers, doctors and professionals working with children. St. Petersburg, Speech Publ., 2007, 160 p.
3. Medvedeva E. A., Levchenko I. Y., Komissarova L. N., Dobrovolskaya T. A. *The art pedagogy and art therapy in special education*. Moscow, Academy Publ., 2001, 248 p.
4. Moskovskaya S. *Pedagogy of the future. The synthesis of the arts: sound and color*. St. Petersburg, Peter Publ., 1995, 96 p.
5. Nesterenko M. V., Novoselova L. V. Poly-artistic approach as a means of developing emotional responsiveness of children to fine art lessons. *Continuous artistic and aesthetic education in the conditions of transition to GEF a new generation: problems and prospects*. Available at: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/estetika/2013/bakushinskiye_chteniya.zip (accessed 16.04.2015)
6. Penya T. G. *The interaction of the arts as a means of artistic and creative development of schoolchildren*. Moscow, 1983, 26 p.

7. Ryapisova A. G., Demina E. V. The Development of emotional intelligence of the gifted adolescents. *Philosophy of education*. 2014, no. 3, pp. 138–151.
8. Ruban T. G. *Integration of the arts as a basis for the development of musical perception and creativity of preschool children*. Available at: <http://www.art-education.ru> (accessed 16.04.2015)
9. Samoldina K. A., Markova E. P. *Multi-art approach to the education of preschool children*. Novosibirsk, NIPKIPRO Publ., 2007, 134 p.
10. Tagiltseva N. G. *Aesthetic perception of art as a factor in the education of the consciousness of students*. Moscow, 2002, 55 p.
11. Yusov B. P. *Modern educational concept of the “Art” in the arts and their interaction*. Moscow, 2001, 78 p.
12. Yusov B. P. *Pedagogy of art and integration*. Available at: <http://vptk.narod.ru/seminar1/yusov.html> (accessed 16.04.2015)