

№ 3 2007 год

психологические исследования в области искусства

Бережная М.С.,

кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник ИХО РАО

Образовательные технологии художественного творчества в педагогической практике высшей школы

В рамках инновационной культуры ВУЗов развиваются образовательные технологии художественного творчества. Инновационная культура в общем понимании включает в себя знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в разных сферах человеческой жизнедеятельности при сохранении в системе динамического единства старого, современного и нового; иными словами, это свободное творение нового при соблюдении закона преемственности.

Среди основных образовательных технологий художественного творчества следует перечислить следующие:

- преподавание дисциплин культуроведческого комплекса в системе высших учебных заведений, различных учебных центрах;
- работа в органах территориального и отраслевого управления по линии культуры, охраны памятников, связи с общественными, национальными организациями;
- работа в различного рода художественных и культурно-массовых организациях и центрах (культурные центры, театры, филармонии, выставочные центры, фестивали и т.п.);
- проектная творческая деятельность (целенаправленная коллективная (или индивидуальная) деятельность, ограниченная временными рамками и направленная на изменение проектируемого объекта (предмета, пространства, среды, ситуации) с предполагаемым результатом, осуществляемая на основе мышления и рефлексии собственной деятельности);
- работа с организациями, призванными налаживать общение и взаимопонимание между представителями различных субкультур, этнических, национальных и религиозных общностей и т. п.;
- работа со структурами индустрии массовой культуры и туризма.

Проектную культуру можно определить как «социально-прогрессивную творческую деятельность субъектов образовательного процесса во всех доступных им сферах бытия и сознания, при этом являющуюся диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых систем и т. д.) и распредемечивания (освоения культурного наследия); направленную на преобразование окружающей их действительности; на превращение богатства человеческой

истории во внутреннее богатство личности; на всемерное выявление и развитие сущностных сил участвующих в проектировании субъектов» (*Кравцов А. О.* Воспитание творческих установок как составляющая становления проектной культуры субъектов образовательного процесса // *Инновации и образование. Сб. мат-лов конф. Серия "Symposium". Вып. 29.* СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 324—330).

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Становление проектной культуры опирается на следующие основные концептуальные положения, которые своим источником имеют смену образовательной парадигмы, произошедшую в связи со сменой типа культурно-исторического наследования. Во-первых, в рамках новой парадигмы проектируются педагогические условия, содействующие рефлексивному освоению субъектами мира культуры и их собственному становлению. Во-вторых, принципиальным является положение о диверсификации средств освоения культуры субъектами образовательного процесса, о критериальном характере отбора альтернативных средств, о вероятностном характере возможных решений. В-третьих, происходит ориентация проектирования на те изменения, которые должны произойти в субъектах проектирования, в окружающем их социуме, а не на сам по себе разрабатываемый проект. Далее нужно также отметить, что современные образовательные технологии направлены на отказ от знаниецентризма в проектировочной деятельности, и опору на идеи культурно-, природо- и социообразности образовательной системы. Образование рассматривается как процесс, направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности. Также, проектирование имеет смысл лишь в той степени, в какой отвечает идеям целенаправленного преобразования социума, практико-ориентированности и реализуемости, а освоение проектной культуры позволяет устранить феномен, который мы называем «информационным дисбалансом образования». Он состоит в том, что учащиеся в основном познают мир через тексты, содержащие чужие свидетельства о мире и заполненные значениями терминов, не переходящими подчас в личностные смыслы обучаемых. Личность же формируется и развивается в деятельности и общении, условия для которых и создает проектная деятельность. Учитывая вышесказанное, проектная культура является сущностным компонентом жизнедеятельности любого человека, присутствует во всех сферах его деятельности.

Особое место в системе специализированных технологий занимает социально-культурное проектирование, которое можно рассматривать как мировоззренческую и технологическую основу для целого ряда образовательных технологий социально-культурной, социально-педагогической и культурологической направленности. Социокультурное проектирование является специфической технологией, представляющей собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей. В качестве объекта социокультурного проектирования выступает образование, включающее в себя две подсистемы: социум и культуру.

По мнению Е. В. Бережновой, опыт творческой деятельности включает в себя следующие содержательные компоненты:

1. Конструирование и проектирование деятельности, предусматривающее: умение проектировать содержание будущей деятельности; умение проектировать систему и последовательность собственных действий; умение проектировать систему и последовательность действий иных участников проектировочного процесса.

2. Осознание, формулирование и творческое решение задач, включающее в себя умения: видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; выразить проблему в конкретной задаче; выдвинуть гипотезу и осуществить мысленный эксперимент; ясно видеть несколько различных возможных путей и мысленно выбрать наиболее эффективный; распределить решение на «шаги» в оптимальной последовательности.

3. Опыт методологической рефлексии, интегрирующий: самоанализ, включенный в непосредственную проектировочную деятельность и осуществляемый в ходе проектировочного процесса: самонаблюдение, самоконтроль, самооценка; самоанализ ретроспективного типа, обращенный в прошлое; самоанализ прогнозирующего типа, обращенный в будущее: самопредвидение, самообязательство, самоотчет.

Технологии социокультурной адаптации детей и юношества средствами художественного творчества направлены на развитие таких навыков, как возможность самовыражения, креативность, активность, индивидуальный стиль деятельности, терпимость к неопределенности, способность принимать решения в ситуации неопределенности, способность работать с парадоксами, сила воли, творческие способности и коммуникативные навыки, чувство собственного тела, возможность импровизации, развитие образного мышления. По мнению Д. А. Леонтьева в настоящее время происходит « существенное сближение психотерапии с другими практиками работы с человеком. Воспитание, обучение, многие инновационные практики, так или иначе связанные с этой сферой деятельности, все больше и больше начинают двигаться в направлении сближения с психотерапевтической работой» (*Леонтьев Д. А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира // 1-я Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: Материалы сообщений / Под ред. Д. А. Леонтьева, Е. С. Мазур, А. И. Сосланда. М.: Смысл, 2001.*).

Художественное творчество здесь, прежде всего, выступает как механизм, который воздействует на подсознание личности, получение ею положительных эмоций, как доступное средство самовыражения и построения образа будущего, как понятный и доступный язык для восприятия, средство развития чувства прекрасного и гармонизации личности, как средство саморегуляции; воздействия с помощью ассоциаций, метафор, иносказаний, архетипов; как средство нейтрализации агрессии и повышения самооценки, как деятельность, предоставляющая возможность участвовать в создании произведений искусства, открытия новых собственных возможностей, сопереживания, катарсиса, осознания чувств других людей, возможности встать на место другого, а также как средства общения с другими людьми, объединения в группу с себе подобными, возможности наиболее полно выразить свои чувства, осознать собственные проблемы.

Расширению круга эмоциогенных ситуаций способствует общекультурному развитию личности. Чем выше культурный уровень человека, тем большую сдержанность в проявлении эмоций наблюдают окружающие в общении с ним. И наоборот, неуправляемые страсти и бурные вспышки эмоций, называемые аффектами, сопряжены, как правило, с ограниченностью сфер проявления эмоций, что характерно для людей с низким уровнем общей культуры. Вот почему так велика роль искусства в регуляции человеческой эмоциональности. Обогащая свой духовный мир

эстетическими переживаниями, человек утрачивает зависимость от всепоглощающих страстей, связанных с его прагматическими интересами.

Рисунок .№ 10. Образовательные стратегии.

Основными стратегиями образовательной деятельности, направленной на социокультурную адаптацию средствами художественного творчества, являются (см.рисунок № 10):

- культуротворческая, направленная на изучение, сохранение, восстановление, освоение и использование культурных ценностей, культурного наследия современного общества, создание и обогащение культурных ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых, которая вбирает в себя различные виды творчески формирующих, развивающих технологий;
- восстановительная (рекреативная), включающая в себя создание досуговых и оздоровительных программ;
- образовательная, состоящая из обучающих и воспитывающих гуманитарных технологий в профессионально-ориентированном образовании (репродуктивные, проблемно-ориентированные, объяснительно-иллюстративные, креативные технологии, а также технологии развивающего и саморазвивающего обучения, коммуникативные и игровые технологии, технологии компенсирующего и коррекционного обучения);
- социально-защитная, которая включает в себя арттерапию и культуротерапию, культурно-досуговую реабилитацию и адаптацию лиц с нарушениями жизнедеятельности и социальной недостаточностью, игровые технологии для социально-незащищенных категорий населения, социальное посредничество и сотрудничество в области культуры и искусства;
- исследовательская, направленная на выявление проблем и анализ проблемных ситуаций в социально-культурной сфере, сбор исходной информации, необходимой для объяснения и конкретной иллюстрации содержания проблемы;

- проектная, заключающаяся в создании социально-культурных проектов для досуговой сферы, таких как: проекты формирования социально-культурной (развлекательной, развивающей, оздоровительной) среды; проекты досуговых программ; проекты досуговых центров, комплексов, экспозиционных залов, рекреационных зон; проекты малых и совместных предприятий социально-культурной сферы, а также разработка регионально ориентированных социально-культурных, культурно-образовательных, культуротворческих, культурно-досуговых и других проектов и программ, которые нацелены на выработку культурных ценностей и новых ценностных отношений;

- инновационная, предполагающая внедрение инновационных технологий в социально-культурную сферу;

- коммуникативная, состоящая в использовании технологий аудиовизуальной коммуникации, межличностного и межгруппового общения, а также технологий, направленных на производство и обмен социальными и культурными ценностями между людьми, общностями людей и организациями;

- этнонаправленные формы работы социокультурного обмена и сотрудничества, включающие в себя распространение творческих, развивающих, обучающих этнокультурных технологий на различных ступенях гуманитарного, художественно-педагогического образования в допрофессиональном образовании, а также базовом профессиональном образовании, профессионального совершенствования, профессиональной самореализации; сохранение и внедрение этнокультурных технологий, направленных на сохранение этнических групп и развитие толерантности в обществе;

- социокультурный менеджмент, заключающийся в управленческих технологиях, направленных на организацию и развитие ресурсной базы социально-культурной деятельности, на адаптацию детей и юношества; в создании и развитии нормативного, информационно-управленческого ресурса данной социально-культурной деятельности, ведении мониторинга социально-культурных процессов;

- изучение зарубежного опыта и его творческое использование, разработка технологий межнационального и международного обмена и сотрудничества в социокультурной сфере и образовательной практике.

В результате, в процессе собственной саморазвивающей активности личности и ее целенаправленного воспитания происходит актуализация доселе эскизных, заданных природой, тенденций, их развертывание, закрепление в активной структуре личности, и конкретизация в реалиях жизненных ситуаций, то есть перевод на конкретно-предметный язык жизни и язык внутренних и окружающих сред развития. Усиливается и становится более устойчивым их звучание в общей системе мотивации дальнейшего развития личности. Культурные тенденции в своем развитии и упроченном виде составляют общую культуру жизнедеятельности личности. Она позволяет достаточно целостно учитывать требования внутреннего и внешнего мира и оперативно находить природно и социально приемлемые, одобряемые природой и человечеством, пути и способы действия в различных ситуациях. Рассмотрение культурологических тенденций как природных личностных образований опирается на современные данные психогенетики (Г. Айзенк, Т. Бушар, К. Коулб, А. П. Матени-младший, Р. Пломин, В. П. Эфроимсон и др.).

По мнению О. И. Моткова, одной из главных проблем педагогики является задача инициирования в развивающейся личности понимания необходимости выработки в себе устойчивых культурных ориентаций и форм поведения для ее конструктивной, т. е. успешной и гармоничной, жизнедеятельности. Это задача активизации понимания адаптивной полезности культурного поведения для более полного саморазвития и «хорошей жизни», понимания того, что культурная жизнедеятельность не ограничивает свободу и права личности, а делает их выражение в поведении как более красивым, так и в конечном итоге более целостным. Последнее определяется тем, что культурный человек при построении своего функционирования стремится учитывать одновременно и свои желания, и эстетическую сторону своего поведения, и нравственную. Он старается понять желания других людей и не мешать им жить. Его «внутренний программист» проводит широкую интеграцию внутренних и внешних требований жизненной ситуации с точки зрения целого набора внутренне принятых им культурных ориентиров-ценностей – эстетических, нравственных, саморазвития, здоровья, и др. Только при таком понимании и реальном, часто в первую очередь эстетическом, ощущении преимуществ культурных способов жизни может возникнуть внутреннее согласие с ними как с хорошими формами поведения и затем – постепенная само- активизация стремлений к их освоению.

Согласно Н. К.Рериху, воспитание, утончение чувств (которое должно идти впереди воспитания ума, что всегда считалось принципиально важно в педагогике) включает в себя процесс подготовки человека к более тонкому, острому и чуткому восприятию окружающего мира, а также более изящному способу передачи своих чувствований другому человеку. Процессу утончения во многом способствует развитие наблюдательности. Этого можно достичь обращая внимание человека на ключевые слова и значение слов в тексте, на оттенки в музыке и любом звучании, на разнообразии цветов и мира запахов. Полученное «утончение чувств» выражается, прежде всего, в сочетании изысканности с простотой, лаконичностью, в воплощении совершенного художественного вкуса (Н. К. Рерих. Держава Света; Священный дозор.Рига, 1992 .).