

Большаков Сергей Николаевич
Sergei Bolshakov

Доктор педагогических наук
доктор экономических наук., профессор, проректор
Ленинградского государственного университета
имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии
Российской академии образования», Москва
Doctor of Pedagogical Sciences
Doctor of the Economic Sciences
Professor, Vice-Rector of the Leningrad State University
named after A.S. Pushkin, St. Petersburg
the chief Researcher
of the of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: snbolshakov@mail.ru

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ) В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, СПОСОБНОГО ПРОТИВОСТОЯТЬ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ

**The role of art and culture (play practices) in the formation of a child's
personality, capable of withstanding modern challenges**

Ключевые слова: искусство, культура, игровые практики, художественное образование, гармоничное развитие личности.

Key words: art, culture, play practices, art education, harmonious development of personality, pedagogy of art.

Аннотация. В статье раскрывается роль культуры и искусства в формировании полноценной и гармоничной личности. Делается вывод о том, что художественное образование способствует формированию навыков и способностей ребенка, благодаря которым он может противостоять современным вызовам. Художественное образование рассматривается как фундаментальная основа личностного роста - ценный инструмент, обеспечивающий гармоничное эмоциональное, интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка. Художественное образование способствует обучению за счет интеграции творческих, интеллектуальных и физических способностей и это открывает перспективу более динамичных и плодотворных отношений между образованием, культурой и искусством. Этот потенциал представляется особенно важным в связи с новыми социальными вызовами.

Abstract. The article reveals the role of culture and art in the formation of a full-fledged and harmonious personality. It is concluded that art education contributes to the formation of the skills and abilities of the child, thanks to which he can withstand modern challenges. Arts education is seen as the fundamental foundation of personal growth - a valuable tool that ensures the harmonious emotional,

intellectual and cognitive development of a child. Arts education promotes learning through the integration of creative, intellectual and physical abilities and this opens up the prospect of a more dynamic and fruitful relationship between education, culture and the arts. This potential seems to be especially important in connection with new social challenges.

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Министерства просвещения Российской Федерации
«Формирование эффективных моделей и технологий коррекции девиантного поведения
подростков в различных учреждениях с использованием художественного образования и
культурологии» на 2021 год**

Культура и искусство играют значимую роль в процессах образования и воспитания, способствуя формированию полноценной и гармоничной личности. Искусство одновременно является и проявлением культуры и средством передачи знаний и опыта. Каждая культура обладает уникальным набором художественных выражений и культурных обычаев.

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

Современные психологи и педагоги подчеркивают важность игры в процессе обучения культуре и искусству. Игра - постоянная и непрерывная деятельность, которая сопровождает все человеческое существование, в чем мы можем согласиться с Хейзингой [3]. Это не только прерогатива обучающихся и воспитанников; во все времена и во всех странах и взрослые, и дети играют, даже если эта игра выступает в разных формах и преследует разные цели. Игра придает необходимые стимулы для развития психической системы, освобождает от негативных и потенциально опасных эмоций, воспитывает чувство социальной солидарности. Игровая деятельность в процессе обучения искусству способствует развитию личности ребенка, его творческих способностей.

Возвращение игровых практик в художественное образование основывается, прежде всего, на идеологии педагогики и психологии, литературной деятельности Марко Фабио Квинтилиано, чья концепция основывается на проблемах преподавания и передачи культуры; в его работе *«Institutio oratoria»* анализируется система педагогического сопровождения ребенка, описывается семейная среда, в которой проходит детство, обосновывается необходимость овладения общей культурой и приобретения навыков социальной коммуникации с раннего возраста, что в целом продвигает гуманистическую педагогику [1].

Квинтилиан был первым педагогом, который устранил телесные наказания, столь обычные для древней школы, предложив либеральные методы обучения. Он отмечает, что необходимо не принуждать детей и воспитанников с применением

силы, необходимо, чтобы овладение культурой осуществлялось посредством организации игровых форм.

Квинтилиан подчеркивал необходимость обучения в государственной школе, выделяя преимущества, вытекающие из системы социального взаимодействия со сверстниками, потому что совместное обучение (в том числе искусству и культуре) вместе с другими способствует социализации, подражанию, конкуренции, которые могут продвинуть обучение, сделать обучающихся более активными. Педагог, работающий с большим количеством учеников, более мотивирован, вовлечен в педагогический процесс, эффективен.

Игра - это педагогический язык, потому что игровые практики позволяют понять внутренний мир обучающегося. Игровые практики предполагают отстранение психо-эмоциональных процессов от конфликтных ситуаций, от состояний напряжения, кризиса, стресса. Таким образом, игры отвечают глубинным потребностям личности, потому что через них личность освобождается от болезненных и тревожных переживаний, дисциплинирует волю, устанавливает отношения с предметами, испытывает радость от преодоления препятствий.

Таким образом, игровые приемы в процессе овладения культурой воспринимаются как проявление врожденного творческого потенциала детей, как стимул к обучению. Многочисленные исследования показывают преимущества игровых приемов для развития интеллекта детей.

Игровые практики - это основной и типичный вид деятельности ребенка, общество всегда признавало глубокую дидактическую ценность игры в выявлении склонностей, интересов и мотивов ребенка. Фридрих Фрёбель (1782-1852) [2] приравнивал игровые практики к жизни ребенка, потому что игры суммируют ее фундаментальные аспекты: фантазию и действие. Ребенок в процессе игровых практик одушевляет предметы, приписывает живое предметам и объектам игры, всему окружающему. Поэтому ребенок, особенно в раннем детстве, с неподдельным восторгом слушает сказки, мифы, легенды, истории фольклор и др.

Фрёбель в своих исследованиях подчеркивал ценность воображения и хотел, чтобы игровые практики как можно шире использовали подход свободного творчества [2]. Для ребенка в большей степени характерно проявление действий, любопытства, исследование окружающего мира, проявление творческой активности. Актерская игра, движение, упражнения необходимы для его физического и духовного развития. Детство выражается в игровых практиках, которые являются самой жизнью ребенка или его «работой». С одной стороны, игра приобретает психологическое значение для педагога, потому что ребенок выражает свою непосредственность, с другой - это педагогический принцип, потому что из игры он черпает эффективные и полезные стимулы.

Жан Жак Руссо [10] превратил процесс школьного образования в игру. Становясь более активным, ребенок становится субъектом и главным героем образовательной деятельности, а игра превращается в средство обучения. Мария Монтессори [Montessori 2000], ведущая исследовательница итальянского педагогического активизма, определила игру как психофизическое и социальное

упражнение, как инструмент для развития сенсорных отношений, незаменимое средство для роста и становления личности.

Для Джона Дьюи (1859–1952) [7] процесс игры представляет собой естественный путь к обучению профессиональным навыкам, работе. Игра «делай, чтобы сделать» и работа, понимаемая как «фаза ремесленного построения», соответствуют фазам эволюции ребенка. Эта деятельность становится средством социального воспитания, которое исходит из мотивов и интересов ребенка, усиливает его активную роль в прогрессивном накоплении знаний посредством «взаимодействия» с окружающей средой.

Усовершенствование игровых практик в процессе обучения по-прежнему является фундаментальным методологическим направлением, универсальным инструментом педагогического знания. Игра способствует формированию личности ребенка и может использоваться как дидактический инструмент.

Современные педагогические концепции рассматривают игру как полезный инструмент в активном коммуникативном взаимодействии учителя и ученика. Игра помогает ребенку, способствует самовыражению в школьной деятельности. Для обучающегося это одновременно и момент познания, но это все еще «работа», то есть деятельность, которая требует физических и/или умственных усилий, стимулирует сенсорную способность и моторику. Игра, будучи не реальным, а смоделированным опытом, может быть источником обучения: это наиболее подходящее занятие, чтобы познакомить ребенка с миром знаний. Кроме того, как средство развивающего обучения игра рассматривается в современной педагогике и в качестве основы проектирования интерактивной воспитательной среды. В исследованиях ученых Института художественного образования и культурологии РАО подтверждается, что специально созданная художественная среда способна изменить как взгляды ребенка, так и взрослого человека [5, 6], стать условием развивающей учебной ситуации. Наиболее значимую роль в развитии творческого начала при этом играют психические способности к воображению и фантазии, активизирующиеся под воздействием произведений искусства, педагогический потенциал которых описан ведущими научными школами в педагогике. Ключевые метапредметные (универсальные) компетенции - моделирование ситуаций по созданию аналогий и собственно творческих продуктов в ходе учебной деятельности - являются, по мнению учёных школы В.В. Давыдова, основой успешной учебной ситуации, в ходе которой обучающийся из ретранслятора деятельности по заданию педагога становится творческим субъектом деятельности, ставя перед собой задачу саморазвития в учебной деятельности. Именно воображение и фантазия в развивающих занятиях с детьми и подростками зарождает в них стремление к самопознанию, а следовательно, рефлексии, самоанализу, помогает найти выход из неблагоприятных, нестандартных ситуаций. Исследователи-практики доказывают, что это возможно при создании специально организованной творческой среды, в которой активизируются познавательные интересы молодежи, когда в ходе освоения культурного «текста» в молодых людях зарождается способность продуцировать и добывать новое знание [4]. Фактор культуры в данном случае выделен неслучайно, так как особенности

восприятия, творческой деятельности, общения и культуры мышления будущего сотрудника современной организации имеют принципиальное значение для руководителей, которые заинтересованы в активных, всесторонне развитых, уверенных и мотивированных людях.

В частности, в командной игре обучающийся знакомится с групповой деятельностью и испытывает удовлетворение от участия в коллективном процессе созидания, предлагая свой личный вклад. Групповая игра становится привилегированным занятием для развития навыков коммуникаций и взаимоотношений, совместного проживания увлекательных моментов. Через коллективные игры дети постепенно учатся утверждать себя, адаптироваться к реальности, ассимилировать реальность не против других, а вместе с ними, направлять агрессию таким образом, чтобы преобразовать ее в способность к сотрудничеству, пониманию, уважению и доброжелательности. Ребенок учится дополнять других, выполнять свою часть работы, контролировать эмоции, развивать чувства солидарности, альтруизма и щедрости, стимулировать творчество, изобретать новые роли, подражать, выражать личные переживания [8].

Посредством мимики, ребенок часто «притворяется» отличным от себя, он подражает взрослым и тому, что его окружает, выражая свою свободу от пространственной и временной обусловленности реальности.

Благодаря большому разнообразию игр, таких как моторные, символические, манипулятивные, драматические, имитационные или художественные, в которых ребенок отождествляет себя с вымышленным персонажем, которого он смоделировал, *ролевые игры выявляют* особые предрасположенности детей. Все это находится под тщательным «образовательным руководством» воспитателя или учителя, который отвечает за формирование благоприятной к созиданию среды, богатой разнообразными возможностями, за тщательное планирование выбора, порядка следования и методов проведения самих игр. В этих случаях воспитатель становится внимательным наблюдателем, а также выполняет функции аниматора и координатора. Но учитель, прежде всего, выступает экспертом в институциональных процессах обучения и профессионалом, способным организовать значительный образовательный опыт [9].

Таким образом, художественное образование как фундаментальная основа личностного роста - ценный инструмент, обеспечивающий гармоничное эмоциональное, интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка. Посредством художественного образования предоставляется возможность действовать, творить, учиться, обеспечивается реальный доступ к ценностям культуры.

Другими словами, художественное образование способствует формированию навыков и способностей, которые позволяют личности противостоять вызовам современной жизни.

Художественное образование способствует здоровью и психологическому благополучию человека, помогает ему эффективно противодействовать тому, что определяется как «рискованные» факторы поведения.

Таким образом, художественное образование способствует формированию жизненных навыков, таких, как навыки управления эмоциями и построения

социальных отношений, их отсутствие может привести к развитию негативного и рискованного поведения.

При этом важно научиться не рассматривать художественное образование как самоцель, потому что приобретенные навыки могут стать незаменимыми во многих других областях.

Исследования показывают, что дети, которые изучают искусство, лучше запоминают материал и овладевают другими навыками (особенно те, кто имеют проблемы с обучением).

Изобразительное и исполнительское искусство позволяет ученикам творчески прорабатывать материал. Учителя и родители могут выполнять несложные художественные задания, чтобы помочь своим детям. Ученые считают, что было бы полезно, если бы таблица умножения преподавалась через песни, или если бы учеников просили нарисовать собственные идеи или использовать пластику тела, чтобы показать эмоции персонажей во время чтения и обучения. Развитие творческих способностей с помощью художественного образования может быть перенесено на другие дисциплины.

Как показывают многочисленные исследования, повышение способности ценить знания в области искусств позволяют подойти к изучению разнообразных предметов с новой точки зрения. Чтобы иметь возможность полноценно участвовать в художественной и культурной жизни, дети и взрослые должны научиться понимать, ценить и открывать для себя художественные произведения. В целях обеспечения равного доступа к культуре и искусству, важно, чтобы художественное образование стало обязательным компонентом образовательных программ для всех школьников.

Художественное образование способствует обучению за счет интеграции творческих, интеллектуальных и физических способностей и это, безусловно, открывает перспективу более динамичных и плодотворных отношений между образованием, культурой и искусством.

Этот потенциал представляется особенно важным в связи с новыми социальными вызовами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Altea, F. I Metodo di Rosa e Carolina Agazzi. Un valore educativo intatto nel tempo [Text] / Roma. – Armando. 2011. – 154 p.
2. Froebel, F. L'educazione dell'uomo [Text] / Milano. - La Nuova Italia. 1993. – 67 p.
3. Huizinga, J. Homo ludens [Text] / Torino. - Einaudi.1995. – 223 p.
4. Гуружапов, В.А. Педагогическая психология [Текст] / Гуружапов В.А. – М.: Юрайт, 2013 – 493 с.
5. Кашекова, И.Э. Подготовка педагогического коллектива школы к созданию культуротворческого образовательного пространства на основе использования кросс-культурной технологии «АРТ+» [Электронный ресурс] / И.Э. Кашекова // Мир науки. – 2017. – Том 5. – № 6. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/38PDMN617.pdf> (дата обращения: 17.11.2020 г.).
6. Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании [Текст] / Ю.С. Мануйлов // Педагогика. – 2000. – №7. – С. 36 – 41.
7. Mariuzzo, A. Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia. Brescia [Text] / Editrice La Scuola. 2016. – 167 p.

8. Montessori, M. La scoperta del bambino [Text] / Milano - Garzanti. 2000 – 200 p.
9. Romano, R. G. L'arte del giocare. Storia, epistemologia e pedagogia del gioco [Text] / Lecce. - Pensa Multimedia. 2000. – 78 p.
10. Rousseau, J. J. Emilio o dell'educazione [Text] / Milano. 1992. – p. 179