

Большаков Сергей Николаевич
Sergei Bolshakov

Доктор педагогических наук,
доктор экономических наук., профессор
Ленинградский государственный университет
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 of the Leningrad State University
named after A.S. Pushkin, St. Petersburg
the chief Researcher
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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ)

Pedagogical effects of use of art and art activities in the process of socialization in institutions of various type (on the example of Finland)

Ключевые слова: педагогика, художественно-эстетическое образование, культурологическое образование, девиации, творчество, организационное развитие.

Key words: pedagogy, art and aesthetic education, cultural education, deviation, creativity, organizational development.

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические эффекты реализации культурологических и художественных приемов в системе образования, а также в реабилитации подростков с девиантными отклонениями на примере образовательных организаций, учреждений ювенальной системы, учреждений здравоохранения Финляндии. Подчеркивается положительное влияние культуры и искусства на аудитории с дефицитом соответствующих качеств, свойств личности и различными девиациями. Обосновывается важная роль государственных программ поддержки художественного образования в развитии человеческого потенциала. Автор статьи делает акцент на уникальном вкладе, который может дать практика применения различных видов искусства и художественной деятельности в деле продвижения социокультурных проектов.

Abstract. The article discusses the pedagogical effects of the implementation of cultural and artistic techniques in the education system, rehabilitation on the example of educational organizations, institutions of the juvenile system, healthcare institutions in Finland. The positive influence of culture and art on the audience with a deficit of relevant qualities and personality traits and various deviations is

emphasized, the important role of state programs to support art education in the development of human potential is substantiated. The author of the article focuses on the unique contribution that the practice of using various types of art and artistic activity in promoting social and cultural projects can make.

**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 2020 год**

В широком смысле всю человеческую деятельность можно назвать культурой. Культура связана с ценностями, значениями, традициями и жизненными стратегиями. Велико разнообразие форм культуры, например, кино, литература, СМИ, дизайн, театр, танцы, музыка, ремесла, изобразительное искусство и архитектура. Ранее культура считалась статичной, как некое однородное и конечное целое, но в настоящее время она понимается как динамическое явление включая различные, иногда даже противоречивые черты.

Искусство - самый видимый аспект культуры. Индивидуальность проявления искусства - движущая сила культуры.

Участие в художественной деятельности учит нас, как создавать и понимать искусство. Педагогический потенциал искусства и художественной деятельности заключается в развитии познавательных способностей, самопознании, обретении эмоциональных и межличностных навыков коммуникации, улучшении академической успеваемости, развитии деловых навыков. Исследователями Финляндии (Нина Хонкала и др.) и стран Западной Европы было обнаружено, что художественная деятельность способствует созданию социальных инноваций, поддерживая развитие творчества, то есть способность сочетать вещи и значения в новых для них качествах [6].

Раскрывая педагогический потенциал культуры и художественной деятельности, исследователи, как правило, выделяют следующие важные аспекты:

1. Развитие когнитивных навыков и достижение академических успехов

Исследования показали, что искусство и художественная деятельность значительно улучшает познавательные способности обучающихся разных возрастов, в частности, развиваются способности к наблюдению, обучению и применению полученных знаний на практике.

В отношении детей и подростков было установлено, что направляемое стремление к искусству и культуре может развить и/или существенно улучшить:

- креативное и критическое мышление,
- способность справляться с жизненными проблемами,
- стратегическое мышление и способности рисковать,
- способности обрабатывать данные и принимать решения,
- общую грамотности и чувство «языка» (например, использование данных навыков в занятиях театром, библиотеке и музее, музыке),

- математические достижения (исследования в Финляндии показывают данные особенности при увлечении музыкальным хобби).

Согласно исследованиям, участие в дополнительных художественных мероприятиях способствует регулярному посещению школы, снижает количество пропущенных занятий, способствует получению ученой степени и академическим успехам. Отдаленные последствия занятий искусством и участия в художественной деятельности подростков связаны с положительным влиянием на занятость, способность поддерживать рабочие навыки, уровень заработной платы.

В отношении пожилых людей исследования [6] также демонстрируют, что активное участие в художественной самодеятельности положительно связано с поддержанием и улучшением когнитивных функций.

Исследования английских ученых, показывают, что для людей с низкой вербальной компетентностью интенсивность физического и выразительного поведения с помощью невербальной среды танца обеспечила психологическую траекторию к более уверенному поведению [8].

Исследование Колвин, посвященное заключенным ФРГ [цит. по 3] сфокусировано на задаче активного участия и вовлечения заключенных берлинской тюрьмы «Тегель» в театральную деятельность, при этом использовалась специально переработанная театральная компания «Theatre auf Bruch» методика классического канонического текста для проведения эксперимента в тюрьме.

Исследователи пришли к выводу, что мультидисциплинарная категория литературных нарративов обеспечивает важное пространство «сложных, парадоксальных или множественных значений», контрастирующих не только с жесткой иерархией власти в тюрьме, но также и с простыми положительными нарративами, в которых правонарушители видят себя «хорошими», замещая свои негативные переживания. Искусство художественной литературы, по мнению Колвина, «возвращает» субъектов с делинкветностью обратно в сложный мир их собственного жизненного опыта и повествований; заставляя выйти из простых форм существования личности, когда истории имеют важное значение для конструктивных личных изменений [3]. Данные исследования могут помочь объяснить более низкие показатели рецидивизма для американских заключенных, занимавшихся в театральной студии.

Исследования и оценки результатов использования художественно-эстетических и культурологических методов и приемов демонстрируют положительные эффекты, связанные с занятостью и благосостоянием, когда:

- рост заработка способствует укреплению связей в семье и выполнению семейных обязанностей,
- механизмы социализации, аккультурации способствуют определению собственной идентичности, улучшению взаимодействия с другими членами общества,
- росту интереса и активностей в групповых видах искусства [3].

В исследованиях Андерсона и др. отмечается, что участие в программах искусства и художественной деятельности часто завершается значимым

публичным мероприятием - презентацией или выставкой, где демонстрируется личный путь каждого обучающегося, достижения в коррекции девиаций [1], что предоставляет другим участникам возможность осознать педагогический и коррекционный потенциал искусства и художественной деятельности.

2. Самопознание, эмоциональные и социальные навыки

Занятия художественной деятельностью позволяет научиться самопознанию и самовыражению, эмоциональным и социальным навыкам, взаимодействию с другими людьми в безопасных ситуациях, обеспечиваемых художественными и культурологическими приемами.

Исследования С. Бранденбург, Т. Кантелла, А. Идстрёма показывают, что художественная деятельность может научить [2, 4]:

- позитивному поведению,
- терпению, сопереживанию,
- уважению к другим, вниманию к потребностям других,
- пониманию межкультурного разнообразия,
- пониманию социальной справедливости,
- концентрации внимания,
- настойчивости и уверенности в себе,
- навыкам сотрудничества и общения,
- чувству общности.

Важно подчеркнуть, что для людей с ограниченными возможностями и с особыми потребностями художественная деятельность может предложить новые формы самооценки и самопрезентации и, таким образом, положительно повлиять на развитие навыков социального взаимодействия.

3. Обучение на протяжении всей жизни

Искусство и культура предоставляют возможности для самореализации в процессе обучения, для достижения успеха ученикам всех возрастов, раскрытию их способностей. Исследования показали, что освоение новых навыков и сохранение имеющихся способно уменьшить негативные последствия для лиц пожилого возраста, снизить негативные последствия деменции.

Было установлено, что развитие творческих приемов в области искусства и культуры улучшают ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни, в частности [6]:

- коммуникации на родном языке,
- навыки обучения,
- социальные и гражданские навыки,
- развитие инициативного и предпринимательского духа личности,
- стимулирование культурной осведомленности и творческое самовыражение.

4. Поддержка образования и обучения

Искусство и художественная деятельность обеспечивают активное привлечение новых способов обучения и преподавания, стимулируя образовательные процессы с использованием творческих подходов. Так, согласно исследованиям, художественная деятельность может помочь конкретизировать и

иллюстрировать содержание обучения. Кроме того, это вдохновляет и повышает мотивацию подростков к учебе, корректируя девиантное поведение

Финские исследователи Лииканен Х.-Л., Рантала П., Янсона С.-М., отмечают положительные результаты, которые были получены посредством использования различных видов искусства и художественной деятельности для поддержки процесса обучения, например:

- использования в образовательном процессе любимых музыкальных форм учеников для повышения школьной мотивации,
- использования приемов театрального или циркового представления для иллюстрации дисциплины математики,
- конкретизации художественного выражения информации, изучаемой в процессе разработки и проектирования театрального представления,
- искусства живописи в преподавании истории культуры и искусств.

5. Организационное развитие

Обучение на основе приемов прикладной культурологии и искусства может происходить в учреждениях, когда профессионалы и практики используют предметы искусства в качестве инструментов или методов для поддержки процесса обучения и развития отдельных лиц и организаций в целом. Так, согласно исследованиям [6,9], искусство может, например:

- создать пространство для раскрытия потенциала личности,
- расширить понимание и перспективы личностного роста,
- производить и продуцировать новые творческие идеи,
- сделать невидимые формы видимыми, например, выявить знания и навыки, которые задействованы в повседневной среде,
- проигрывать зеркальные конфликтные и кризисные ситуации путем метода игрового моделирования,
- практиковать новые навыки, такие, как лидерские качества, навыки новых форм рабочих процессов, ведения бизнес-коммуникаций и прочее,
- конструировать ситуации для последующего исследования, экспериментов и разработки новых педагогических решений.

Использование культуры и искусства в организационном контексте дает следующие преимущества:

- воспроизводить стратегические и оперативные эффекты,
- развивать межличностные отношения и сотрудничество в организации,
- поддерживать обучение персонала, профессиональное развитие и идентификацию, а также активизацию художественных приемов и методов работы.

Как показывает анализ опыта функционирования проекта «Сеть Здоровой Культуры» в течение более десяти лет, положительные результаты были достигнуты в области социального обеспечения и здравоохранения Финляндии. Данный проект являлся составной частью программы «Искусство в больнице», который был инициирован как часть мероприятий объявленного ООН десятилетия культуры с 1988 по 1997 гг. Представленный проект, реализованный в Финляндии, среди прочего был активно поддержан Финской ассоциацией местных властей,

Центральным художественным советом, крупнейшей в стране больницей «Йорви» (г. Эспоо, Финляндия) [10].

В рамках проекта приняли участие несколько региональных художественных советов, поддержавших и реализовавших подпроект «Сеть Здоровой Культуры» [7].

Административные проблемы организации внедрения художественных и культурологических методов работы с пациентами являются актуальными, поскольку их реализация связана с новыми нестандартными формами профилактики и коррекции девиаций в обществе. Кроме того, как отмечают финские исследователи [11], они являются инновационными по своему качеству и поэтому ценны для педагогической теории и практики. До недавнего времени художественные проекты для инвалидов реализовывались различными административными подразделениями: отделы культуры традиционно выступают за художественные проекты для людей с ограниченными возможностями, а службы социальной и медицинской помощи имеют обратную позицию.

Однако в последние годы ситуация изменилась. Министерство образования Финляндии взяло на себя полномочия в части соблюдения культурных прав и реализации культуры меньшинств, что является приоритетом для реализации данных аспектов среди лиц с ОВЗ.

Проектная сеть «Искусство в больнице» активно реализуется и в Германии, что является частью международного движения «Искусство в больницах». Больница имени Роберта Боша в Штутгарте являлась одной из первых в реализации данного проекта, сутью которого является гуманитарная помощь, социальная помощь, коррекция и исцеление [10].

Искусство в больнице - это не просто арт-дизайн внешней среды, это организация пространства по созданию теплой атмосферы, уюта, придание надежды целевым аудиториям пациентов и персоналу. Специальный комитет проекта, который включает в себя искусствоведов, персонал больницы и дизайнеров организует работу по проведению публичных выставок арт-объектов, работ, картин, подготовленных пациентами в больнице.

В дополнение к реализуемым скандинавскими странами проектам «Искусство в больнице», многие страны Западной Европы, в т.ч., Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания активно используют в социальной сфере и сфере здравоохранения педагогические методы культуры и искусства [10]. Это находит свое отражение в:

- использовании произведений искусства во внутренней среде организаций,
- регулярных художественных представлениях и посещениях артистами больниц, специализированных заведений;
- терапевтической работе педагогов по изобразительному искусству, танцам, вокалу, музыке [10].

Центральная больница Хельсинкского университета (HYKS) и Психиатрический центр Хельсинки с 1963 года реализуют программы музыкальной терапии [11]. Музыкальная терапия - это средства реабилитации, где различные музыкальные приемы (ритм, гармония, мелодия, тон, динамика и т. д.)

используются в целях коррекции состояния пациента, конструирования индивидуальной программы профилактики или реабилитации, достижения поставленных целей.

С. Фон Брандебург видит в подобных подходах определенные ловушки, она указывает, в частности, на то, что музыкальная терапия обычно используется как часть программы общего лечения или является согласованным продолжением лечения для амбулаторных пациентов. По ее мнению, музыкальная терапия – специализированный инструмент психотерапии, когда профессия музыкального терапевта интегрирует в себе социальные аспекты сопровождения здоровья, воспитания культурой, образования, привития музыкальных навыков [2].

Проект «Школа и культура» (Koku), осуществлявшийся в Финляндии в период с 1998 по 2001 год, был направлен на развитие художественного и культурологического образования в школе для поддержки и развития творчества, инициативы, чувства собственного достоинства у детей и подростков. Цель состояла в том, чтобы культура стала неотъемлемой частью жизни детей и подростков, как в школе, так и за ее пределами. Задачи проекта заключались в развитии школьных культурных мероприятий и соответствующей сети их поддержки, в совершенствовании школьных учебных программ, налаживании необходимых связей между искусством и учебными предметами. В Финляндии также предпринимались усилия по развитию сотрудничества между школами и базовыми организациями по художественному образованию [11].

В проекте приняли участие 17 регионов Финляндии, также имеются данные, демонстрирующие реализацию идеи художественно-эстетического воспитания во всех муниципалитетах. Сотрудничество между муниципалитетами и «Национальным советом по образованию Финляндии» осуществлялось с помощью агентов поддержки проекта «Школа и культура» (Koku) [9].

Университет прикладных наук Миккели, Европейский социальный фонд и Министерство образования Финляндии запустили проект по усилению роли повседневной культуры и искусства в деятельности социальных и медицинских учреждений, а также организаций и местных общин. Проект был реализован в течение 2004-2006 годов [4]. Основными целевыми группами проекта являлись клиенты и сотрудники социальных и медицинских подразделений, а также деятели культуры и искусства, вовлеченные в проект. Кроме того, активными участниками были также студенты и преподаватели учебных заведений, привлеченных к реализации проекта. Таким образом, проект принес пользу всем социальным и медицинским службам, персоналу, специалистам в области культуры и искусства, лицам, принимающим решения, а через них – пользователям социальных и медицинских услуг и их семьям. В рамках проекта были проведены специализированные исследования в области культуры и искусства, как части оздоровительных услуг, подходящих для реабилитации пациентов, для подопечных социальной сферы, здравоохранения и культуры [9].

Подводя итог обзору данных исследований, можно сказать, что искусство является основным символическим языком, в котором представлены изменяющиеся социальные значения. В отношении внедрения культурологических

практик, исследователи отмечают их значение, состоящее в активном участии художественных сообществ и практиков искусства не только в консолидации профессиональных элит, «развитии аудитории», экономическом развитии или культурном туризме. Здесь важно открыть талант и поощрять усилия тех, кто желает посвятить свою жизнь искусству и художественным практикам, особенно в деле продвижения социокультурных проектов, формирующих новые возможности взаимодействия в обществе.

Помимо координации практико-ориентированных художественных программ в образовании и воспитании, крайне важно, чтобы многие сферы государственного управления могли извлечь гуманистический потенциал из уникального вклада, который может дать практика искусств. Инициативные группы по культурному планированию с начала девяностых годов энергично использовали это направление, особенно в таких областях, как социальная работа, общественное творчество, городское планирование и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brandenburg Cecilia von Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. [Text] / Cecilia von. Brandenburg – Opetusministeriön julkaisuja, 2008. – 12 p.
2. Browne, A., Rhodes, P. A qualitative evaluation for Fine Cell Work. [Electronic resource] / A. Browne, P. Rhodes / York: Qa Research.-2011. – URL: www.finecellwork.co.uk/assets/0000/2418/Fine_Cell_Work_evaluation_Short_version.pdf (дата обращения: 18.02.2020).
3. Cantell, T., Idström, A. *Keskustelua kirjastojen taloudellisista vaikutuksista ja merkityksestä*. [Electronic resource] / Teoksessa N. Sandelius (toim.) // Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia. Helsinki: Suomen Kuntaliitto –2016. – URL: <http://vaikuttavuus.kirjastot.fi/talousvaikutukset.html#.WUKKMIVOI2w> (дата обращения: 18.02.2020).
4. Crossick, G., Kaszynska, P. Under construction: towards a framework for cultural value [Electronic resource] / G.Crossick, P. Kaszynska – Special Issue: emerging paradigms: national approaches for measuring cultural value. Cultural Trends – 2014. — №23 (2). 120-131 p.
5. Anderson, K., et al. Inspiring Change: Final Project Report of the Evaluation Team. [Electronic resource] / K. Anderson, et al. //Glasgow: University of Glasgow, University of Strathclyde, University of Edinburgh. 2011. – URL: www.artsevidence.org.uk/media/uploads/evaluation-downloads/mc-inspiring-change-april-2011.pdf (дата обращения: 18.02.2020).
6. Liikanen Hanna-Liisa Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital-hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa [Text] / Hanna-Liisa Liikanen.- Helsingin yliopisto. – Helsinki.-2003. – 24 p.
7. Miles, A., Strauss, P. The Academy. A report on outcomes for participants (June 2006-June 2008). [Electronic resource] / A.Miles, P.Strauss // CRESC. Manchester. – 2008. – URL: www.cresc.ac.uk/sites/default/files/The%20Academy%20a%20Report%20on%20Outcomes%20for%20Participants.pdf (дата обращения: 18.02.2020).
8. Honkala, N. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen [Electronic resource] / Honkala N. 2019. – URL: <https://www.sitra.fi/i ihmiset/nina-honkala-3/> (дата обращения: 18.02.2020).
9. Rantala, P., Jansson S.-M. Taiteesta toiseen. Taidelähtiöiden menetelmien vaikutuksia. Lapin yliopiston julkaisu [Text] / Rantala P., Jansson S.-M. – Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 2013.- 10 p.
10. Syrjästä esiin. Puheenvuoro kulttuurista ja kehityksestä Euroopassa. Eurooppa-työryhmän raportti Euroopan Neuvostolle Taiteen keskustoimikunta, tutkimus – ja tiedotusyksikkö, Helsinki. [Text]. 1998. 75 p.
11. Toiminta- ja taideterapia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin verkkosivut. [Electronic resource]. – URL: <http://www.hus.fi/default.asp?path> (дата обращения: 18.02.2020).