

Большакова Юлия Михайловна

Yuliya Bolshakova

кандидат политических наук, доктор философии
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
Candidate of Political Sciences, Ph.D.
the leading Researcher of the
Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: academy.prof.com@gmail.com

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ «POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT»

Creative development of youth in the context of the «positive youth development» concept

Ключевые слова: искусство, педагогика, артпедагогика, культура, социализация, молодежь, концепция позитивного развития молодежи (PYD), творческое развитие молодежи (CYD), стандарты качества программ по искусству, просоциальное поведение, профилактика девиантного поведения.

Keywords: art, pedagogy, artpedagogy, culture, socialization, youth, the concept of positive development of youth (PYD), creative development of youth (CYD), quality standards of art programs, prosocial behavior, prevention of deviant behavior.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость деликатного, осторожного и опосредованного управления педагогическим процессом социализации подростков, позволяя им стать не просто объектом педагогического воздействия, но и обрести субъектную роль в этом процессе. В этом плане перспективным представляется педагогический подход с позиции «позитивного развития молодежи» (PYD). Подчеркивается педагогический потенциал культуры и искусства как эффективных инструментов профилактики и коррекции девиантного поведения подростков. Дается обзор и оценка программ творческого развития молодежи, органично сочетающих в себе основные принципы PYD с уникальными программами по искусству для молодежи. Делается вывод о перспективности использования подхода PYD при разработке отечественных программ творческого развития молодежи при условии органичного включения этого подхода в национальный социокультурный контекст.

Abstract. The article substantiates the need for delicate, careful and indirect management of the pedagogical process of socialization of adolescents, allowing them to become not just the object of pedagogical influence, but also to gain a subjective role in this process. In this regard, the pedagogical approach from the perspective of “positive youth development” (PYD) seems promising. The pedagogical potential of culture and art as effective tools for the prevention and correction of adolescent deviant behavior is emphasized. The review and evaluation of youth creative development programs that organically combine the basic principles of PYD with unique art programs for youth are given. The conclusion is drawn about the prospects of using the PYD approach in developing Russian programs for

the creative development of youth, provided that this approach is organically included in the national socio-cultural context.

**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**

То обстоятельство, что педагогическая деятельность, связанная с решением проблем социализации молодежи вообще и подросткового контингента, в частности, требует особого подхода, подтверждается целым рядом исследований.

Эта особенность обусловлена, в первую очередь, стремлением к самоутверждению на фоне недостаточной социализации, еще недостаточного усвоения подростком социальных норм и ценностей. В этих условиях такое стремление к самоутверждению часто приобретает протестную форму. Таким образом, встает крайне сложная задача обеспечения деликатного, осторожного и опосредованного управления процессом социализации подростков, позволяя им стать не просто объектом педагогического воздействия, но и обрести субъектную роль в этом процессе.

В этом плане перспективным представляется педагогический подход с позиции «позитивного развития молодежи», который резко контрастирует с другими педагогическими подходами, сосредоточенными скорее на проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди во время взросления, такими, как: неспособность к обучению; аффективные расстройства; асоциальное поведение; низкая мотивация; курение; употребление алкоголя, наркотиков; психосоциальные кризисы и др.

Подходы, ориентированные на профилактику и преодоление проблем, долгое время являлись доминирующими в педагогике и психологии. В таких моделях подростковый период рассматривается как период, чреватый опасностями и трудностями, а сами подростки - как носители этих потенциальных проблем, которые должны быть преодолены прежде, чем они смогут причинить серьезный вред себе или другим. Такого рода проблемно-ориентированное видение доминировало в большинстве профессиональных сфер, связанных с работой с молодежью, в т.ч. педагогики и психологии.

Новый подход к развитию молодежи привел к более позитивным установкам в отношении молодежи. Этот подход рассматривает молодежь, скорее, как ресурсы, а не как проблемы для общества. Позитивная перспектива развития молодежи подчеркивает явные возможности, а не потенциальные проблемы и трудности молодых людей (в т.ч., молодых людей из неблагополучных семей).

Таким образом, позитивный подход к развитию молодежи направлен на обучение и вовлечение молодежи в продуктивную деятельность, а не на коррекцию, исправление или лечение.

Несмотря на отсутствие четкого определения «позитивного развития молодежи», можно выделить ключевые компоненты, которые лежат в основе этого подхода [10].

- Акцент на позитивных результатах: подход сосредотачивается на положительных, здоровых результатах (в отличие от акцента на преодолении негативных последствий, таких как подростковая беременность, токсикомания, насилие и т.д.).

- Рассмотрение молодежи в качестве активного участника любой молодежной инициативы. Молодые люди должны быть равноправными партнерами в этом процессе.

- Стратегии развития молодежи направлены на вовлечение всей молодежи.

- Предполагается, что создание благоприятных условий для обучения и творческого развития всей молодежи приведет к достижению позитивных результатов и одновременно будет являться хорошей профилактикой подростковых проблем и трудностей. Вместе с тем экспертами в данной области признается необходимость сочетания универсальных подходов с подходами, нацеленными на подростков, сталкивающихся с дополнительными проблемами.

- Долгосрочное участие: развитие молодежи предполагает долгосрочное участие в образовательных программах по искусству и культуре. Деятельность и поддерживающие отношения должны продолжаться в течение длительного периода времени, чтобы быть эффективными. Они должны сопровождать молодых людей на протяжении всего периода их взросления. Хотя к положительным результатам приводят и краткосрочные программы, стратегии развития должны предполагать долгосрочные программы.

- Участие сообщества (внешние активы развития): развитие молодежи подчеркивает важность вовлечения социальной среды, которая влияет на то, как молодые люди растут и развиваются. Это включает в себя не только семью и сверстников, но и сообщество, в котором они живут.

- Акцент на сотрудничестве: позитивное развитие молодежи требует участия различных субъектов, сотрудничество может выражаться в разных формах.

Значительным педагогическим потенциалом в социализации и творческом развитии молодежи обладают средства художественного образования и культурологии.

Многие исследования доказывают, что занятия искусством способствуют достижению академических успехов; искусство формирует у молодых людей устойчивое просоциальное поведение и чувство собственного достоинства; способствует созданию здоровых и поддерживающих сообществ для молодежи; искусство помогает в успешном переходе во взрослую жизнь и развитии востребованных навыков.

Действительно, культура вообще, и художественные образы, в частности, являются выразителями социальных норм и ценностей общества.

Овладение индивидом культурой через сопереживание и интериоризацию художественных образов является одним из основных факторов, имплементирующих социальные нормы и ценности в формирующееся индивидуальное сознание, способствуя, таким образом, эффективной социализации личности.

Сопереживание и интериоризация, являясь неформальными (невербальными) механизмами восприятия социальных норм и ценностей, обеспечивают наибольшую эффективность педагогического воздействия в формировании просоциальной составляющей индивидуального сознания и социального поведения подростков.

Исследования подтверждают существование значительной корреляции между участием молодежи в образовательных программах по искусству и культуре и развитием просоциального поведения, уменьшением эмоциональных проблем [2, 4, 5, 9].

Одним из подходов, органично сочетающих основные принципы РYD с художественными программами для молодежи, является «Creative Youth Development» (CYD) - обобщенная практика развития молодежи, которая направлена на овладение практическими навыками создания произведений искусства, гармоничное сочетание развития в области гуманитарных наук с формированием важных жизненных навыков, полноценного использования подросткового возраста и перехода во взрослую жизнь.

Таким образом, положительные результаты участия молодежи в программах CYD не ограничиваются высокими достижениями в области искусства. В США молодые участники программ CYD утверждают, что участие в программах по искусству и культуре спасло их жизни, обеспечило позитивные траектории развития, отвлекло от банды, употребления наркотиков, преступности и помогло справиться с депрессией [7, 11].

Организации и программы CYD объединяют тех, кто работает в области искусства, гуманитарных наук и научно-обоснованного развития молодежи с акцентом на предоставлении молодым людям возможностей для творческого поиска и самовыражения [3].

Важно отметить, что программы CYD рассматривают молодежь как активных агентов собственных изменений, с присущими им сильными сторонами и навыками, которые необходимо поддерживать и развивать.

Одна из причин, обусловивших высокую эффективность программ творческого развития молодежи связана с тем, что молодежь рассматривается как значимый ресурс и партнер в педагогическом процессе обучения, а не сосуд, который необходимо заполнить или проблемы, которые необходимо решить [7].

В отличие от однократного посещения музея и соответствующего педагогического эффекта от этого посещения, высокий педагогический потенциал программ CYD объясняется постоянным участием, которое со временем становится еще более глубоким, за счет в т.ч. овладения необходимыми навыками и формирования чувства принадлежности к сообществу.

Программы СУД контрастируют, например, с более узконаправленной программой консерватории [7], которая строго связана с музыкальным исполнением. Программы СУД отличаются также от художественных программ, выполняющих функцию удержания молодежи от негативного влияния улиц, но ограниченных при этом в целях или ожиданиях от обучения участников.

На территории США реализуются сотни программ творческого развития молодежи (г.о. программ по искусству и культуре). На основании тематических исследований лучших программ по искусству и культуре, а также интервью с экспертами в области искусства, были сформулированы основные принципы, лежащие в основе СУД [8, 12]:

1. Привлечение в качестве педагогов (наставников) специалистов творческих профессий из числа практикующих профессионалов (художников, музыкантов и т.д.), стимулирование их деятельности не только морально, но и материально.

2. Приверженность руководителей проектов высококачественным художественным программам, подтверждаемая их публичной деятельностью, осуществляемой на регулярной основе.

3. Педагогический процесс реализуется в специальных помещениях, дизайн и интерьер которых максимальным образом способствует созданию творческой атмосферы.

4. Формируется и поддерживается культура уважения к творческому самовыражению и самоутверждению участников.

5. В качестве кульминационного пункта программы выступают качественно организованные публичные мероприятия (выставки, концерты и т.д.).

6. Позитивные отношения со взрослыми наставниками и сверстниками воспитывают у молодежи чувство сопричастности.

7. Молодые участники активно привлекаются к формированию программ по искусству и культуре и распределению ролей.

8. Программы предполагают практическое развитие навыков с использованием современного оборудования и технологии.

9. Программы предусматривают вовлечение всех заинтересованных сторон в создание сети поддержки как молодых участников, так и программ.

10. Программы предусматривают реализацию мер моральной и физической безопасности для молодых участников.

Исследователи обнаружили, что потребности и ожидания подростков от участия во внешкольных программах по искусству, в значительной степени совпадают с тем, что, по мнению экспертов, составляет мотивацию подростков в них участвовать, и с тем, что программы передового опыта демонстрируют в своих подходах. Это подтверждается высоким уровнем участия в программах и длительным сроком этого участия, часто охватывающем три и более лет.

История СУД в США берет свое начало с бесплатных образовательных программ по искусству для малообеспеченной молодежи и поощрения молодежной инициативы в формировании этих программ, учреждения к 1889 г. Халл-Хаус, первого поселенческого дома в движении центров помощи экономически неблагополучным иммигрантам. В 1892 г. соучредители Халл-Хаус - Джейн

Аддамс и Эллиен Гейтс Старр основали первую общественную школу искусства в США для обеспечения доступа к программам искусств для детей иммигрантов. Художественные программы включали обучение изобразительному искусству, музыке, драме и танцам, а также проведение выставок и перформансов и подчеркивали значение искусства как средства самовыражения, коммуникации и выражения культурной идентичности.

Халл-Хаус пользовался авторитетом и уважением, и практика предоставления художественных программ быстро распространилась. В 1914 году уже насчитывалось 400 поселенческих домов и почти все они имели художественные программы, ориентированные как молодежь, так и на взрослых [6].

В 1937 году была создана Национальная гильдия общинных музыкальных школ, при поддержке которой инициировано создание программы искусства для всех, миссия которой состояла в продвижении идеи и поддержании возможности обучения искусству на протяжении всей жизни. Национальная Гильдия в настоящее время является одной из ключевых организаций, помогающих осуществлять продвижение СУД на национальном уровне в партнерстве с Президентским комитетом по искусству и Гуманитарным наукам, Массачусетским культурным советом Национальной ассамблеи агентств по искусству и др.

Знаковое событие в контексте развития практики СУД может быть датировано мартом 2014 года и произошло в рамках первого Национального саммита. Термин «творческое развитие молодежи» был единодушно принят в ходе обсуждений и планирования результатов саммита, чтобы более четко сформулировать преимущества программ СУД для более широкой аудитории.

Несколько штатов (Калифорния, Джорджия и Массачусетс) успешно интегрировали поддержку программ СУД в агентства и советы по культуре, финансирующие общественные организации или участвующие в частно-государственном партнерстве.

Другие штаты, такие как Род-Айленд, продемонстрировали успех на местном уровне, где школы сотрудничают с общественными организациями в целях содействия развитию программ творческого развития молодежи.

Так, например, миссия сети «Искусство для молодых заключенных» (The Arts for Incarcerated Youth Network /AIYN) [13] (Калифорния) состоит в использовании художественного образования в качестве альтернативы наступления юридической ответственности и рассматривается как стратегия предоставления «второго шанса» несовершеннолетним правонарушителям. Благодаря партнерству окружного отдела в Лос-Анджелес и Комиссии по искусству, сеть «Искусство для заключенных» организуют программы по искусству для 17 мест содержания под стражей несовершеннолетних и более 500 заключенных молодых людей. Межведомственное сотрудничество использует художественное образование, чтобы органично соединить академическое обучение с дополнительными занятиями по искусству и ознакомлением участников с возможностями карьерного роста в искусстве.

«Искусство для молодых заключенных» является единственным художественным объединением для заключенных молодых людей в штате Калифорния и обеспечивает координацию и поддержку организациям по искусству, обслуживающим молодежь в системе ювенальной юстиции округа Лос-Анджелес. AIYN использует искусство как педагогическое средство исправления молодежи и способ изменения системы ювенальной юстиции в лучшую сторону. В рамках AIYN 14 учреждений-членов осуществляют поддержку молодежи, содержащейся в местах лишения свободы в округе Лос-Анджелес, обеспечивая их высококачественными программами по искусству и культуре, которые включают в себя литературное творчество, ораторское мастерство, изобразительное искусство, театр, цифровые медиа, танцы и музыку. В 2015 году была разработана первая мультидисциплинарная программа по искусству для молодых заключенных в округе Лос-Анджелес. (в рамках 5-недельного пилотного проекта занятия искусством проходили с понедельника по пятницу в шести лагерях, где каждую субботу демонстрировались успеваемость участников). Благодаря координации предложений членов AIYN, возможность художественного образования была предоставлена более 240 участникам с помощью уникальной и разнообразной программы. Это позволило участникам изучать различные дисциплины, включая исполнительское искусство, письмо, изобразительное искусство и музыку. Предварительные и последующие оценки зафиксировали обретение уверенности в себе участниками программы, развитие у них чувства эмпатии, готовности и способности к сотрудничеству и оптимизма в отношении своего собственного будущего.

AIYN поддерживает идею использования арт-педагогики в процессе ресоциализации молодых заключенных, что способствует гуманизации системы ювенальной юстиции. В основе модели AIYN лежит представление о том, что искусство и культурная деятельность являются преобразующей практикой. Педагогический потенциал искусства реализуется на разных уровнях - от индивидуального «исцеления» и самовыражения, которые становятся возможными в результате обращения к творчеству, до создания сплоченности членов общества посредством совместного участия в художественных проектах и практики по созданию произведений искусства.

Общественный культурный совет Массачусетса- учреждение, занимающееся пропагандой искусства, гуманитарных и естественных наук для создания богатой культурной жизни для своих жителей определил программы творческого развития молодежи как важную часть государственного художественного образования, экосистемы с инфраструктурными связями для развития молодежной среды [1].

Подводя итог сказанному, отметим, что несмотря на высокий педагогический потенциал программ творческого развития молодежи, актуальной задачей остается гармонизация формы и содержания процесса развития этой практики. Это касается как необходимости поиска новых форм, адекватных динамично развивающейся реальности, так и гармонизации формы и содержания в ходе реализации программ творческого развития молодежи – задачи, обладающей непреходящей актуальностью. Только в условиях быстрой адаптации формы к динамично

изменяющемуся содержанию социальной жизни возможно достижение необходимой эффективности программ творческого развития молодежи в практике просоциальной ориентации подростков.

Полагаем также, что педагогический подход с позиции «позитивного развития молодежи» (PYD) является перспективным при разработке отечественных программ творческого развития молодежи, в которых ставятся задачи не только избегания асоциального поведения, но и достижения значимых позитивных изменений. При этом очень важно, чтобы данный подход был органично включен в национальный социо-культурный контекст.

ЛИТЕРАТУРА

1. Afterschool and Youth Development [Электронный ресурс]. – URL: <https://dfcs.georgia.gov/prevention-and-community-support-section/initiatives/georgia-afterschool-youth-development-asyd> (дата обращения: 08.12.2019).
2. Donelan, K., O'Brien, A. Creative interventions for marginalised youth: The risky business project. City East: Drama Australia, 2008.
3. Excellence on stage and in life: The Mosaic Model for Youth Development through the Arts [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.issuelab.org/resources/2352/2352.pdf> (дата обращения 18.10.2019).
4. Fuller, S. Youth participation in arts, heritage, culture and community: A national conversation. Canada: Atlantic Evaluation Group, 2009 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aiynetwork.org/> (дата обращения: 08.12.2019).
5. Hunter, M. A. Education and the arts: Research overview. A summary report prepared for the Australia Council for the Arts. Sydney: Australia Council for the Arts, 2005.
6. Mass Cultural Council [Электронный ресурс]. – URL: <https://massculturalcouncil.org/creative-youth-development/youthreach> (дата обращения 08.12.2019)
7. Montgomery, D. The Rise of Creative Youth Development [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.creativeyouthdevelopment.org/wp-content/uploads/2016/09/Rise-of-Creative-Youth-Development.pdf> (дата обращения: 08.11.2019).
8. Montgomery, D., Rogovin, P. et al. Something to Say: Success Principles for Afterschool Arts Programs From Urban Youth and Other Experts. The Wallace Foundation. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wallacefoundation.org/knowledgecenter/Documents/Something-to-Say-Success-Principles-for-Afterschool-ArtsPrograms.pdf> (дата обращения: 02.11.2019).
9. Personal development of children and youth. Making the case for the culture [Электронный ресурс]. – URL: https://www.creativecity.ca/database/files/library/personal_social_development_youth.pdf (дата обращения: 05.12.2019).
10. Positive Youth Development Resource Manual. Act for youth development upstate center of excellence [Электронный ресурс]. – URL: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/21946/PYD_ResourceManual.pdf;jsessionid=62C062B25F8C208DA54764ABB8760C64?sequence=2 (дата обращения 10.11.2019).
11. Rabkin, N., Reynolds, M., Hedberg, E. and Shelby, J. Teaching Artists and the Future of Education: A Report on the Teaching Artist Research Project. NORC: University of Chicago, 2011.
12. Shirley Brice, H., Soep, E. and Roach, A. Living the Arts Through Language-Learning: A Report on Community-Based Youth Organizations // Americans for the Arts Monographs. – 1998. – Vol. 2 (7). P. 3-10.
13. The Arts for Incarcerated Youth Network [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.aiynetwork.org/> (дата обращения: 08.12.2019).