

Городилина Татьяна Валентиновна
Tatiana Gorodilina

аспирант-стажер, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
педагог дополнительного образования
руководитель медиастудии «Открытый мир» ГБОУ школа 1253
graduate student, Federal state budgetary scientific institution
"Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education"
Teacher of supplementary education, head of the media studio "Open World"
e-mail: tagor14@mail.ru

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

The development of personal competencies of teenagers based on the integration of arts during the educational process

Ключевые слова: медиаобразование, деятельностное развитие, личностные компетенции, ценностно-смысловая регуляция, смыслопорождающая функция мотива, личностный смысл.

Keywords: media education, action related development, personal competences, axiological regulation, sense arising function of motive, personal meaning.

Аннотация. Данная статья представляет опыт, собранный по результатам творческой деятельности в условиях перехода образовательной структуры на новый стандарт образования. Важной составляющей медиа деятельности является процесс инкультурации на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим рассмотрены вопросы и возможности образовательной системы по созданию пространства, способствующего саморазвитию учащегося как субъекта деятельности. Это пространство представляет собой систему подготовки и развития личности в образовательной среде. Это особенно важно при современном усовершенствовании технических систем коммуникации в культурном пространстве. В работе представлены варианты занятий, способствующие раскрытию авторского самосознания учащихся и овладению навыками саморегуляции, необходимыми в современном мире.

Abstract. This article presents the experience gathered on the results of creative activity in the conditions of conversion to the structure of the educational standard. An essential component of media activity is the process of acculturation based on a system activity approach. In view of this, different questions and possibilities of the educational system concerning creating space for students' self-development of as a coordinator of activity were examined. This space represents a system of training and development of personality in educational environment. It is especially important in the context of modern improvement of technical communication systems in culture environment. In this article different ways of lessons which further revelation of the author's consciousness of students and mastering skills of self-control which are necessary nowadays.

Структура образовательного процесса сегодня многослойна и включает в себя различные формы и направления, что даёт возможность более эффективного использования различных принципов, методов и технологий в работе с подростками для развития ценностно-смысловой регуляции, позволяющей учащимся ставить перед собой новые познавательные цели и самостоятельно контролировать процесс их достижения.

В основе творческой деятельности учащихся в процессе инкультурации прослеживаются социокультурные факторы медиа-деятельности, напрямую связанные с психологией общения. Это вопросы коммуникации, восприятия культурных кодов, особенностей традиционного поведения разных народов, умения высказать свою мысль, точно передавать замысел, приобретать опыт конструктивного общения, умения слушать и слышать другого человека. В основе общения лежат навыки управления эмоционально-чувственным состоянием и развитие способности к эмпатии, т.е. осознанному сопереживанию проявления эмоционального состояния другого человека через поступки, речь, мимику, жесты и др.

В данной статье рассмотрены возможности интеграции искусств в образовательном процессе в рамках внеурочного, дополнительного образования.

Процесс самореализации личности ребёнка базируется на осознании ценности своих действий на основе деятельностного подхода. Педагог и учащийся, в этом случае, становятся субъектами одного процесса, связанного с зоной ближайшего развития (ЗБР), где появляются смыслы, дающие возможность использовать знания на практике, что ведет к развитию собственных интеллектуальных способностей и решению проблем в эмоционально-волевой сфере. Л.С. Выготский в своей концепции о развитии высших психических функций, подчеркивал, что, во-первых, деятельностный подход основывается на идее, а во-вторых, психические способности человека «есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований» [5]. Различные грани этой концепции отражаются в работах многих мировых ученых и исследователей, таких как В.И. Вернадский, Тейяр де Шарден, В.П. Зинченко, Алекс Осборн, Дануши Кшицова, Б.П. Юсов: «...умственно-гуманитарное и художественное творчество – результат “внеплотных” мыслительных процессов, более тонких и неуловимых творений сознания. Это первичные, прямые процессы воображения, создающие особую новую действительность, как теперь говорят, “виртуальный мир”» [15,38].

Б.П. Юсов писал о важности создания творческой среды как одного из главных направлений педагогической деятельности, способствующей развитию «во-ображения» как «вектора будущего». С точки зрения Бориса Петровича образ как понятие и есть центральное ядро культуры, а не профессиональные представления, терминология, или информационная логика. В основе искусства, науки, изобретательства как формообразующий их фактор лежит именно образ, который является наиболее сконцентрированным и универсальным выражением культуры во всём её многообразии, представляя всеобщий мировой язык, одновременно являясь как предметом, так и результатом творческой деятельности,

основанной на продуктивном воображении. Подростку необходимо научиться передавать собственную мысль, используя разнообразные языки культуры, что требует развития личностных компетенций, которые невозможны без понимания своих чувств и эмоций.

Существует множество механизмов раскрытия потенциальных возможностей личности ребёнка, но “полихудожественный интегрированный подход” явно способствует как познанию, так и самопознанию его внутреннего мира. Одно из современных направлений в психологии творчества – интермодальная терапия искусствами. Её методы основаны на полимодальном подходе, и, с точки зрения воздействия на внутренний мир личности, она имеет много общего с полихудожественным интегрированным подходом. Кроме того, оба метода также несут в себе арт-терапевтический эффект гармонизации личности [8].

В современной психологической литературе представлено множество описаний различных направлений терапии искусствами, каждое из которых представляет свою специфику по содержанию, методам и формам работы: арт-терапия, музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия, интермодальная терапия экспрессивными искусствами, драмотерапия, песочная терапия (юнгианская), фото- и видео терапия, работа с глиной, анимационная терапия, маско-терапия, сказкотерапия, игровая терапия, мандалатерапия и др. При этом все эти направления объединяет художественный образ, который является методологическим основанием представленных терапевтических практик, выражающий внутренние чувства и переживания. Последний осуществляется посредством создания творческого продукта в любой художественной форме, таких как: движение, звук, литературное творчество, драматургия, игра, живописный, графический образ, скульптура, инсталляция и т. д. Особенностью представленных подходов является процесс, происходящий в поликультурном пространстве индивида, что является базой интермодальной терапии экспрессивными искусствами. Такой подход позволяет раскрыться в творчестве личности любого возраста, любого социального положения и даже культурного опыта. Полимодальный подход, лежащий в основе как интегрированного полихудожественного подхода педагогических технологий, так и в основе интермодальной терапии экспрессивными искусствами позволяет обходить самоцензуру сознания и исследовать процессы бессознательного с использованием его языка: цвета, звуки, запахи, формы, символы, метафоры – всё, что для любого человека имеет свои личностные смыслы. Педагогу, как и терапевту, это особенно важно, так как можно более полно понять внутренний мир личности, способной выразить себя через творческий образ. В таком случае, продукт самого творческого процесса – это констатация настроений, чувств и мыслей человека. Педагог (как и терапевт) может увидеть динамику развития личности, констатировать изменения, позволяющие подростку более ёмко и широко раскрыть потенциал своего внутреннего мира, точнее выразить свои внутренние переживания и мысли, иначе рассмотреть ситуацию, найти свой путь развития. [9,5].

И хотя образовательное пространство не является прямой терапевтической средой, тем не менее, создание творческого образа в процессе интеграции

различных видов искусства способствует коррекции и гармонизации личности, становлению и расширению личностных компетенций через творческое самовыражение. Таким образом, концепция интермодальной терапии экспрессивными искусствами, основанная на «человекоцентрированном подходе обучения» К. Роджерса, в сравнении с «полихудожественным интегрированным подходом» в области искусств Б.П. Юсова в образовательном контексте имеет много общего [8].

Оба подхода нацелены на активную творческую деятельность, в основе которой лежит свобода выбора, умение самоорганизоваться, что способствует повышению творческой активности человека, его духовно-нравственному формированию. Именно через искусство и обретение творческого опыта подростки приобретают навыки прочтения, понимания, и создания художественных образов как способа творческого самовыражения.

Для примера рассмотрим процесс формирования образа в работах участников программы «Традиционная живопись Китая» внеурочной деятельности при выполнении ими живописных этюдов в стиле Го хуа. Группа была составлена из детей разного возраста 6 – 9 классов, не зависимо от их способностей к рисунку и живописи. Учитывалось только желание детей познакомиться с новой культурой. Занятия проходили в летнем лагере, выезд в который организовывал Московский институт Открытого образования. В качестве результата занятий детям предлагалось составить композицию из изображения растения (бамбука), камня и иероглифов.

Участники выполнили работы совершенно по-разному, что объясняется особенностью «полихудожественности» личности. В примере отчётливо выражено, что создаваемые участниками образы являются не столько отражением буквальной реальности, сколько отражением действительной реальности личности в сочетании с буквальной и воображаемой реальностями [4].

Подобная методика применялась на занятиях с группой детей в возрасте от 8 до 14 лет в городском летнем лагере, организованном ДДТ «Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках».

В процессе обучения подросток, имея индивидуальные особенности восприятия, как и любой человек, определяет для себя наиболее комфортный способ получения информации и форму работы с ней как с конкретным образом, обладающим определенными свойствами. Современная теория психологии, развивая подход А.Н. Леонтьева в изучении структуры индивидуального сознания, рассматривает образ как некую многомерную субстанцию между узлами напряжения системы восприятия информации. Наш подход опирается на «Психосемиотический тетраэдр» — модель образа сознания, разработанная Василиюком Ф.Е. и представленная в статье «Структура образа» [1]. Федор Ефимович рассматривал образ сознания как структуру, имеющую не три образующих составных: значение — личностный смысл — чувственная ткань, представленных в трудах А.Н. Леонтьева, а пять составляющих. Четыре измерения этой структуры Василиюк Ф.Е. объединял термином, описанным в теории А.Н. Леонтьева как «направляющие». Это — значение, предмет, личностный смысл,

знак (слово), что соответствует магнитным полюсам образа сознания, и соотносится с миром культуры, внешним миром, внутренним миром личности и миром языка в психическом образе. При этом линии натяжения между полюсами внутренней динамики образа могут тяготеть к одному из полюсов Психосемиотического тетраэдра, что приводит к преимуществу одного из полюсов, а, следовательно, к доминированию одного из динамических измерений. Это доминирование и создаёт особый тип индивидуального образа сознания. [1, 18]. При этом, пятую составную из образующих структуру сознания Федор Ефимыч обозначил термином — чувственная ткань и рассматривал как некую субстанцию динамической плазмы. Последняя «является чем-то единым, и в то же время вовсе не гомогенным, а достаточно дифференцированным, сгущаясь вблизи полюсов образа и получая здесь сильные, специфические для каждого полюса характеристики. Вдали же от зон сгущения легко предположить наличие интерференций чувственных тканей, идущих от разных полюсов» [там же].

Анализируя выполненные этюды возможно рассмотреть их по аспектам анализа образа, усложняя данное задание:

1) содержательные особенности образа, обусловленные различными факторами, такими как географические и климатические, общественно-политические, социальные, философско-религиозные;

2) структурное строение образа сознания. Культура стимулирует использование какого-либо доминантного полюса в организации образа, что для субъекта творческого процесса является формообразующим действием на момент творческого поиска. Проследить этот выбор подростка можно используя модель психосемиотического тетраэдра образа сознания;

3) динамические характеристики образа:

- формирование образа на основе культурных кодов;

- ассоциирование его с другим образом, что соответствует культургенетическим особенностям автора;

- проживание образа в цепочке стимульное слово (мысль, символ) — художественный образ — сюжет, что зависит от культуры работы сознания и коммуникативных навыков подростка в конкретной культурно-исторической среде.

Данный анализ с учётом современных реалий отчётливо констатирует применимость теоретической модели Ф.Е. Василюка «Психосемиотический тетраэдр» в условиях современного образовательного пространства. [1,8].

Так, например, В.В. Сидорова в работе «Техники работы с изобразительными материалами и история искусств» сравнивает внешний мир, представленный предметным содержанием, внутренний мир как личностный смысл и мир культуры, который представлен значением, через слово. Это сравнение позволяет увидеть, что каждый из полюсов является пограничной сущностью. С одной стороны, полюс структуры образа сознания граничит с объективно существующей реальностью, т.е. буквальная, а с другой стороны — непосредственно с внутренним субъективным миром человека, т.е. с его действительной реальностью. Однако, именно взаимосвязь всех полюсов, а точнее узлов психосемиотического тетраэдра создаёт тот объём, в котором не только формируется, но и живёт в своём ритме,

«пульсирует и переливается живой образ» [12, 50].

Соединение визуального образа с текстовой информацией у участников программы «Традиционная живопись Китая» показывает, как происходит процесс формирования образа в творческих работах. Педагогу наглядно видно, что именно явилось основой созданного образа, к какому «узлу образа» обращена чувственная ткань восприятия и передачи. Ведь созданный творческий образ одновременно проявляет через себя объективно существующую реальность внешнего мира, внутреннего мира автора, язык воплощения и культуру мышления, в тоже время транслирует через себя непосредственную субъективность восприятия автора в конкретный момент времени. Это многообразие предоставляет нам возможность утверждать, что чувственная ткань является не пассивной субстанцией одного из измерений структуры сознания, а активной материей, порождающей образы, которые могут обрести любую выбранную форму [1,7]. Отсюда, картина – это только одна из сторон проявления чувственной ткани, которая вбирает в себя множество специфических характеристик каждого полюса-узла образа структуры сознания. Следовательно, чувственная ткань образа проявляет функцию синестезии информации от разных перцептивных модальностей, одновременно с интерференцией ощущений, идущих от разных узлов образа как взаимодействие между новой воспринимаемой информацией и уже имеющимися воспоминаниями. «Чувственная ткань по своему способу существования в сознании есть переживание, непосредственное внутрителесное чувствование» [1,18]. Важно, что мы говорим о целом процессе «созревания» образа – процессе внутри каждого человека через динамику чувствительной ткани образа. «Чувственная стихия внутрителесных переживаний (является)... динамическим органом, выполняющим сложнейшую интегрирующую функцию» [1,19].

ЛИТЕРАТУРА

1. 1.Васильюк, Ф.Е. Структура образа [Текст]/Ф.Е.Васильюк//Вопр. психол. – 1993. – №5. – С. 5-19
2. Городилина, Т. В. Практический опыт по развитию механизмов ценностно-смысловой регуляции у подростков (на основе работы медиастудии «Открытый мир») // Вестник ЧелГУ. 2013. №21 (312). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskiy-opyt-po-razvitiyu-mehanizmov-tsennostno-smyslovoy-regulyatsii-u-podrostkov-na-osnove-raboty-mediastudii-otkrytyu-mir> (дата обращения: 30.03.2017).
3. Городилина, Т.В. Рецензия на книгу Столярова Б.А. «Педагогические аспекты образовательной деятельности музея» (СПб., 2013)// Культурологический журнал. 2013. №2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-knigu-stolyarova-b-a-pedagogicheskie-aspekty-obrazovatelnoy-deyatelnosti-muzeya-spb-2013> (дата обращения: 10.03.2016).
4. Книлл, П. Менестрели души. Интермодальная терапия выразительными искусствами П.Книлл, Х.Н.Барба, М.Н.Фукс Московский психотерапевтический журнал, 2005, №4.

5. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность//[Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PSIHO/LEONTIEV/dsl.txt> (дата обращения: 23.10.2014)
6. Назарова, Н.Р. Арт-терапия, творческая реабилитация и особое искусство [Текст] / Н.Р. Назарова // Арт & терапия —2014. — №2. — С.10-23.
7. Олесина, Е. П. Художественное восприятие современных школьников: проблемы формирования и развития // Вестник МГУКИ. 2015. №2 (64). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-vospriyatie-sovremennyh-shkolnikov-problemy-formirovaniya-i-razvitiya> (дата обращения: 21.04.2016).
8. Олесина, Е. П., Новикова Н.А., Радомская Ол.И. Методы интеграции в художественном образовании // Педагогика Искусства. [электронный научный журнал]. – № 1. – 2013 – URL [http:// http://old.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2013/olesina_13_04_2013.pdf](http://old.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2013/olesina_13_04_2013.pdf) (дата обращения: 26.09.2016).
9. Пермякова, М. Е. Экспрессивная терапия в работе психолога: [учеб. пособие] / М. Е. Пермякова, О. С. Чаликова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 120 с., С.12.
10. Роджерс, Натали Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств/ Натали Роджерс; пер. с англ. А.Орлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
11. Сидорова, В.В. Техники работы с изобразительными материалами и история искусств: [Метод. Пособие] / В.В. Сидорова; Арт-лаборатория: Творческая подготовка психотерапевтов. – М., Изд-во МГППУ, 2008 г.
12. Сидорова, В.В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания. — Х.: Гуманитарный центр, 2012., С. 50.
13. Федоров, А.В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к показателям педагогов: [Электронный ресурс]. URL: <http://psyfactor.org/lib/fedorov14.htm> (дата обращения: 11.07.2016).
14. Федоров С.В., Николаев О.Р. Понятие культурной памяти. Структура и формы ее актуализации: [Электронный ресурс]. URL: http://www.npravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2465 (дата обращения: 5.05.2016).
15. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: Компания Спутник +, 2004., С.37.