

Комлева Вероника Викторовна

Veronika Komleva

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник

руководитель Центра детского рисунка

ФГБНУ «Институт художественного образования

Российской академии образования», Москва

PhD (the pedagogical science); the senior research fellow of the Federal State Research

Institution «Institute of art education» of the Russian academy of education», Moscow

e-mail: mikh-komlev@yandex.ru

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Creating a model of the educational cultural environment in educational organizations

Ключевые слова: воспитывающая культурная среда, творческая деятельность обучающихся, социокультурное поле, событийность, культуросообразность.

Keywords: the nurturing cultural environment, the students creative activity, the socio-cultural field, eventfulness, cultural conformity.

Аннотация. В статье предлагается вариативная модель культурной среды, основанная на принципе природосообразности, комфортном повышении уровня знаний и творческих возможностей каждого обучающегося. Рассмотрен педагогический принцип - культуросообразность, использование современных особенностей социального времени и места, поликультурного пространства образовательного учреждения, воздействие бiculturalной среды на формирование психофизического и творческого развития каждого обучающегося. Автор анализирует влияние культурной среды образовательного учреждения на формирование не только базовых творческих навыков учеников, развития их зрительного и эмоционального восприятия, эстетического вкуса и индивидуальности, но и интереса к истории и культуре родного края, своей страны, воспитания чувства патриотизма.

Abstract. The article offers a variable model of the cultural environment based on the principle of naturalness, a comfortable increase in the level of knowledge and creative capabilities of each student. The pedagogical principle is considered-cultural conformity, the use of modern features of social time and place, multicultural space of an educational institution, the impact of the bicultural environment on the formation of the psychophysical and creative development of each student. The author analyzes the influence of the cultural environment of an educational institution on the formation of not only the basic creative skills of students, the development of their visual and emotional perception, aesthetic taste and individuality, but also interest in the history and culture of their native land, their country, education of a sense of patriotism.

Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» № 073-00008-21-01 на 2021 год

Понятие «культурная среда» изучается и используется в последнее время в культурологии и искусствоведении. Культурная среда как и социокультурная, является открытой системой, активно взаимодействующей с другими системами образовательной организации и может включать культурно-художественный компонент.

Влияние художественно-культурной среды на развивающуюся личность очень значимо. В настоящее время воспитательные возможности художественно-культурной среды используются в педагогической практике образовательных учреждений недостаточно. А между тем, художественно-культурная среда наиболее полно вовлекает обучающего в гуманитарное пространство художественной культуры и направляет прежде всего в нравственном, эстетическом, философском постижении мира.

В современной культурологии для обозначения художественной культуры используется термин «артосфера», введенный Ю.Б. Боревым. Автор подчеркивает, что изучение артосферы позволит получить знания, навыки и умения, которые помогут человеку стать духовно богаче, целостнее, выйти на новый уровень своего развития. Под артосферой автор понимает именно художественно-культурную среду в совокупности всех ее компонентов и проявлений, термин «артосфера» подчеркивает родственную связь художественной культуры и культурной среды.

Таким образом, социализирующие воспитывающие функции присущи и художественной культуре, и массовой культуре, и художественно-культурной среде. Создание воспитывающей культурной среды в образовательных организациях основан на интеграции искусства и культуры в учебный и досуговый процесс.

В интеграционном образовательном процессе среда искусства и среда культуры обогащают друг друга и плодотворно влияют на формирование творческой деятельности обучающихся. Самым доступным средством для творческого самовыражения ребенка является художественно-творческая продуктивная деятельность, отвечающая естественной потребности выразить свои внутренние впечатления в продукте творческой деятельности.

При создании модели воспитывающей культурной среды необходимо опираться на формирование социальной и творческой микросреды для каждого, где закладываются основы гуманизации, воспитывается правильное, адекватное отношение у подрастающего поколения к институтам общества. Первый этап - это проектирование, создание и проведение циклов дополнительных образовательных проектов, которые предоставят возможность свободного выбора досуговых занятий для учащихся, с целью повышения уровня культуры. Второй этап - создание традиций конкурсного движения в образовательной организации. В каждом образовательном учреждении должны быть созданы традиции проведения художественных событий, спортивных мероприятий, фестивально-конкурсного движения, вахт памяти, циклов проектных исследований «малая родина». Третий этап - создание постоянно развивающегося социокультурного поля общения, создание независимых культурных объектов на базе образовательного учреждения: Дома культуры, музейных конструкторов, выставочных арт платформ. Рассмотрим

несколько факторов благотворно влияющих на формирование воспитывающей культурной среды.

Дом культуры. Язык искусства передаёт информацию, что ведёт к обогащению смысловой сферы. Обучающийся постигает искусство и приобретает художественный опыт, постигает жизненные смыслы и ценности, поэтому в каждом образовательном учреждении необходимо:

1) создание «Дома культуры образовательного учреждения» с творческими коллективами с привлечением дошкольных образовательных организаций, музея народных ремесел, музея боевой славы.

2) проведение фестиваля национальной культуры с целью расширение поликультурного пространства учащихся.

3) создание театрального или любого художественного коллектива, проведение мероприятий образовательной программы на основе театра.

Создание и проведение гуманитарно-художественных циклов способно не только повысить уровень творческой активности, но и сохранить целостность личности. А.Я. Флиер указывал, что ничего не производящая культура сосредоточена только на процессах потребления вещей [5, с. 23].

Общедоступность и сомнительного плана занимательность, быстрое привыкание и узнаваемость предметов культуры массового потребления, трансформация и искажение артефактов формирует коммерческий характер использования и потребления произведений искусства. Наши дети – это часть современного общества, находятся под ежедневным потоком информации, СМИ, оперируя системами быстрой связи, втянуты в водоворот формирования и изменения культуры общества потребления. Э. Тоффлер считает феноменом современной культуры рядового потребителя, его неумение адекватно воспринимать художественные произведения диктуется снижением необходимости использования потребления и непониманием значения искусства [4, с. 12].

Таким образом, для трансляции истинных культурных ценностей необходимо создать информативную и коммуникативную среду, которая способна стать индикатором в выборе основных направлений творческого развития, самообразования обучающихся. Создание домов культуры на базе общеобразовательной организации положительно сказывается в формировании традиций семейного культурного досуга. Воспитывающая культурная среда помогает в формировании традиций создания художественного события и сохранение преемственности в образовательном учреждении.

Командное взаимодействие.

Вовлечение личности в социокультурное творчество обеспечивается благодаря тому, что личность активна и постоянно изменяется. Первая ступень активности-избирательность, далее самостоятельность. На фоне самостоятельности возникает способность к социальному творчеству, которое выражает меру свободы и ответственности человека и формирует его способы действия в различных ситуациях. [1, с.33 -37]

Для этих целей необходимо создание выставочной арт платформы, цикла образовательных программ, необходимо проведение интервьюирования каждого учащегося для определения предпочтений в выборе тематики. Далее формируется план круглогодичного проведения мероприятий образовательной программы школьной библиотеки или прикрепленного учреждения дополнительного образования. Образовательные программы рассчитаны на командное и семейное участие в проектной исследовательской деятельности с посещением различных образовательных мероприятий разных досуговых организаций и музеев на бесплатной основе. Максимально используются мероприятия внеурочной деятельности, совместно разрабатываются программы по дополнительному художественному образованию учащихся всех возрастов, проведения конкурсов. Это представляет ученикам возможность профильного ориентирования творческой деятельности и открытия в себе индивидуальных способностей.

Фестивальное и конкурсное движение в каждом образовательном учреждении способно объединить спортивные, творческие мероприятия – это так называемые городские олимпийские, дельфийские игры в большое творческое движение.

Зона интересов.

Академик Д.С. Лихачёв отмечал: «Сохранение культурной среды - задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, его культурная среда, столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности». [2, 205с.]

Таким образом, необходимо создать культурную среду для каждого, не только для формирования не только базовых творческих навыков, развития зрительного и эмоционального восприятия, эстетического вкуса и индивидуальности, но и пробуждения интереса к истории и культуре родного края, своей страны, воспитания чувства патриотизма и гордости за своих талантливых предков. Поэтому необходимо в каждой образовательной организации создать тьюторский штаб по культуре. Данное подразделение будет осуществлять грамотное консультирование каждого, включая, комплексное тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ, учащихся с психологическими проблемами. Образовательные программы культурной среды должны быть рассчитаны на каждого обучающегося и членов семьи. Необходимо конструирование информационного и творческого пространства "Зона интересов для каждого", внутри которого будет не только социальная поддержка, но и информирование через медиа сеть образовательного учреждения, где будет освещение интеграционного арт процесса города, края, области.

Артликбез. Это волонтерская деятельность, создание центра информационной культуры в образовательном учреждении, радиовещания, электронного журнала, печатной продукции, программ дистанционного артликбеза. Художественные события и мероприятия, проводимые в рамках артликбеза, включают традиции «творить благо» или благотворительность,

работу с семьями мигрантов, малообеспеченными семьями, домами ветеранов. Это могут быть дни искусства, творческие вечера, организованные педагогами, обучающимися и членами их семей. Программа проводимых мероприятий отражает культуру и традиции, направлена на исследовательский диалог настоящего с прошлым. Необходимо создать условия для максимального использования мероприятий региональных музеев, театров и образовательных центров, учреждений дополнительного образования и проведения музейных дней, осуществления совместных программ на территории образовательных организаций. Совместные мероприятия программы «Культурное пространство» помогут сблизиться с семьями мигрантов, что позволит узнать их культуру и познакомить их с нашими традициями, провести работу по привлечению к творчеству членов малообеспеченных семей, создать творческую микросреду для каждого, для мигрантов создать зону бикультурного пространства. На рисунке 1 представлена тематика первой ступени образовательной платформы вариативной модели воспитывающей культурной среды для носителей другой культуры.

Программа «Культурное пространство»

Культура и традиции моего народа в бикультурном пространстве

1. История семьи, нескольких поколений.
2. Народные праздники.
3. Природный и народный календарь, схожесть и различие культурных традиций.

Рис.1. Тематика образовательной платформы «Культурное пространство».

Мероприятия программы «Художественная культура нашей страны» направлены на привлечение к совместному творчеству каждой семьи, поведение совместных проектов с центрами художественных промыслов, фольклорными коллективами, творческими мастерскими. Приобщение учащихся к народной культуре способствует повышению уровня социального развития нравственного взросления обучающихся, приобщения их к изучению мирового художественного наследия, приобретению опыта творческого развития, исследования наследия многонациональной культуры нашей страны.

На рисунке 2 представлена тематика второй ступени образовательной платформы воспитывающей культурной среды, знакомящая с многонациональной культурой нашей страны.

Многонациональная культура нашей страны

1. Развитие художественных традиций края в радуге этноса. Знакомство с многонациональной культурой нашей страны.
2. Развитие художественной культуры нашей страны в контексте мировой художественной культуры.
3. Продолжение и взаимодействие культурных традиций сегодня.

Рис.2. Тематика образовательной платформы « Многонациональная культура нашей страны»

Мероприятия программы «Арт-события и их закономерность в мировом культурном наследии» направлены максимально культурно-исторический охват событий культурной жизни разных народов. В ходе работы по созданию воспитывающей культурной среды в организациях необходимо создать базу учета по участию каждого обучающегося в фестивалях и конкурсных мероприятиях по направлениям «Научные исследования юных», «Искусство и творчество», «Спорт и здоровый образ жизни» с функцией «обратная связь». Необходима конкретная фиксация прохождения конкурсных образовательных маршрутов каждого обучающегося, с целью вовлечения всех обучающихся с учётом периодов возрастного развития. Необходимо предоставить разнообразие всех возможных вариантов для коллективного и индивидуального физического, творческого участия детей. Увеличение возможности различных видов и способов участия детей с ОВЗ возможности их дистанционного и очного участия в подготовке и проведении художественного события. На рисунке 3 представлена тематика третьей ступени образовательной платформы воспитывающей культурной среды, знакомящая с арт-событиями мирового культурного наследия.

Культура и история, мировое наследие.

1. Арт-события и их закономерность в мировом культурном наследии.
2. Знакомство с объектами культурного наследия нашей страны и соседей.
3. Взаимодействие и участие в международных национально-культурных научно - исследовательских проектах.

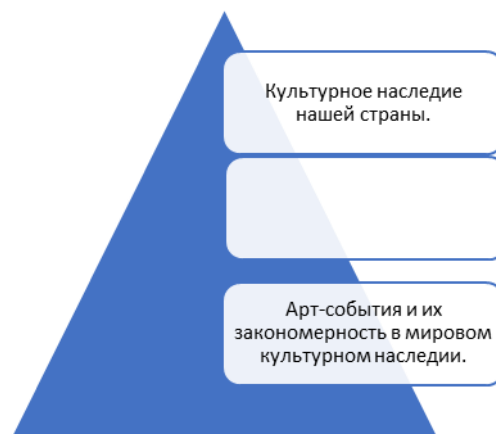

Рис.3. Тематика образовательной платформы «Арт-события в мировом культурном наследии».

Проведение данных мероприятий могут помочь создать условия для вовлечения детей конкурсное движение и осуществить:

1. Создание базы творческих конкурсов для семьи, в которых можно принять участие вместе с детьми на базе образовательного учреждения.

2. Дистанционное профильное ориентирование родителей и детей для дальнейшего участия в фестивальном конкурсном движении (региональные, международные проекты, участие в дистанционных, очных, выездных мастер-классах, посещение сопровождающей образовательной лекционной площадки).

3. Создание традиций проведения конкурсов на базе своего образовательного учреждения с максимальной возможностью адресной помощи для всех участников. Одним из принципов организации воспитывающей культурной среды является проведение художественных событий в образовательных организациях.

Художественное событие – организация какого-либо совместного творческого проекта, который является закономерным результатом длительной работы, например, после серии экскурсий, по завершения занятий в блоке, уроков-путешествий, автор термина Т.И. Сухова. [3, с. 23-28]. Это особый жанр завершения процесса длительного освоения какой-либо темы, цикла занятий, объединенных одной сквозной темой, цикла экскурсий, блоков занятий по музейной педагогике, занятий-путешествий. К художественному событию активно готовятся и участвуют все: дети, педагоги, родители.

В образовательной организации создаётся творческая лаборатория по подготовке художественного события. На рисунке 4 представлена модель образовательной платформы воспитывающей культурной среды.

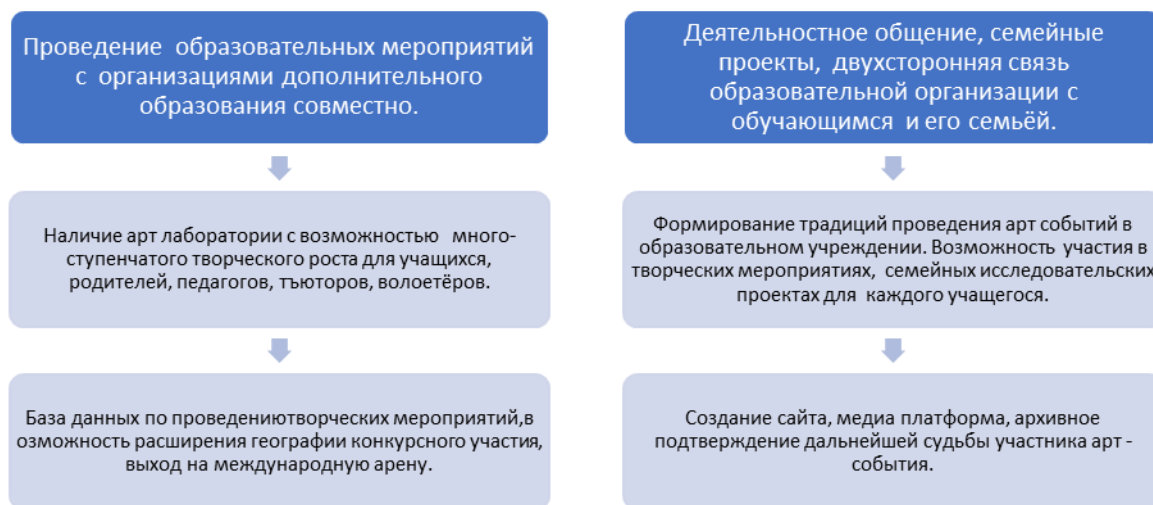

Рис.4. Модель образовательной платформы воспитывающей культурной среды.

Немало важный этап – это организация конкурса на базе общеобразовательного учреждения, далее создание традиций ежегодного тематического проведения региональных и общероссийских и международных конкурсов.

Одним из способов вовлечения обучающихся в творческий процесс воспитывающей культурной среды является использование конкурсных заданий и мероприятий сопровождающей образовательной программы на основе трансляции ценностных ориентиров, воспитывающих патриотические чувства у подрастающего поколения, понимания чувства красоты, воспитания любви к искусству.

Примером создания воспитывающей культурной среды может служить опыт Моу № 23 г. Комсомольска -на -Амуре, образовательного учреждения №52 г. Самары, Георгиевской гимназии г. Егорьевска Московской области, МБОУ СОШ №154 г. Самары, Центра раннего развития «Галеас» г. Москвы. В этих образовательных организациях создана модель культурной среды на основе образовательной платформы театрального конкурсного пространства и театрализованных художественных событий. Мероприятия проводились для всех обучающихся и членов их семей в течении всего учебного года.

Модель воспитывающей культурной арт среды была создана на основе работы театральных мастерских, проектного дизайнерского бюро, мероприятий коллектива школьного театра, музейного конструктора, выставочного пространства, созданного на территории образовательного учреждения.

Успешно проведено:

1. Создание дополнительного событийного образовательного пространства на основе познавательных квестов, мастер классов, музейного конструктора, арт лабораторий.

2. Проведение художественных событий, волонтерских мероприятий воспитательного характера для дошкольников: «Вахта памяти», «История родного края», «Быт и традиции наших соседей».

3. Создание арт платформы, с участием в мероприятиях выставочного пространства каждого обучающегося без возрастного ограничения.

Школьный театр МБОУ СОШ №154 г. Самары стал воспитательной культурной средой для сложных детей, герои школьных спектаклей по произведениям Д.И. Фонвизина, А.П. Чехова, А.С. Пушкина, Мольера помогли педагогам и родителям в решении многих трудных воспитательных задач. В Муниципальном образовательном учреждении № 139 в городе Самара было создано два театральные коллектива: «Цветы запоздалые», где занимаются творчеством педагоги во главе с директором и «Наш дом», коллектив учащихся и членов их семей. Репертуар выбирается самостоятельно, репетиционный процесс становится для всех увлекательным арт путешествием. Поиски выразительности юными и взрослыми режиссёрами, находки актёров, творческие пробы увлечённых взрослых всегда выглядят оригинально. Несмотря на то, что задачи решаются каждой труппой самостоятельно, все участники этих коллективов помогают друг другу, принимают в свои ряды сложных детей, не для перевоспитания, а для того, чтобы в неформальной обстановке понять и детей, и взрослых, на языке творчества понять друг друга, найти новые ориентиры и решения, измениться в лучшую сторону. В МОУ СОШ № 18 в городе Саратове на занятиях по предмету «Сценическое искусство» опробована методика коррекции негативных черт характера детей с девиантным поведением, с низким уровнем эмпатии, слабым интеллектуальным уровнем.

Дети с особыми психофизиологическими особенностями, обучающиеся в школах-интернатах продуктивно могут воспитываться только в особо созданной культурной среде на основе искусства.

Работа с молодежным и классическим репертуаром в театральных коллективах помогает успешно решать различные задачи с помощью театральной терапии и педагогики искусства. В МОУ № 139 создана и опробована особая модель культурной среды на основе театрального пространства.

В образовательном учреждении Георгиевской гимназии города Егорьевска Московской области было организовано театральное фестивальное конкурсное движение. К этому движению подключились многие образовательные учреждения Московской области, так появился и с успехом проходит Региональный фестиваль-практикум «На гимназических подмостках», который сумел объединить почти всех обучающихся и членов их семей по участию мероприятиях выставочной арт платформы.

В МОУ СОШ №23 г. Комсомольск-на-Амуре воспитывающая культурная среда создана на основе творческих конкурсов и образовательных программ проектного бюро «Акцент», конкурса «Технология образовательного путешествия».

На сегодняшний день создание воспитывающей культурной среды необходимо для обеспечения базовой грамотности, социальной адаптации,

подготовки обучающихся для дальнейшего прохождения и освоения всех ступеней образования. В созданном пространстве культурной среды образовательной организации возможно продуктивно опробовать формы и методы комплексного воздействия различных видов искусства.

Взаимодействие искусств, их комплексное воздействие исследовалась Б. П. Юсовым и была обозначена как интеграция, синтез. Таким образом, один вид искусства становится средством передачи другого по классификации Ю. Б. Борева, происходит трансляционное сопряжение, во время которого возникает перекрёстное синхронное возникновение ярких ощущений, явление синестезии (греч. «совместное чувство, одновременное ощущение» или многогранное эмоциональное переживание по средством искусства, фиксирующее события в памяти» [6, с. 24]. Таким образом, это восстановление целостности, объединение всех частей, с использованием следующих принципов:

1. Горизонтальный (соединение художественных событий о одно крупное движение)
2. Вертикальный (объединение образовательных циклов, мероприятий, проводимых внутри художественного события)
3. Диагональный (взаимодействие с организациями дополнительного образования, музейными комплексами, традиционными компонентами художественной, народной культуры различных регионов)
4. Создание устойчивой платформы (объединение всех способов и принципов интеграции, создание культурной среды в образовательных организациях, с целью укрепления российской гражданской идентичности, приобретение духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, воспитание подрастающего поколения).

Культурная среда - это начальный этап по созданию интегративной платформы образования и воспитания, возможность построить и осуществить:

- крепкий фундамент с устойчивыми социальными нормами;
- артликбез, приобретение творческих навыков и знаний для всей семьи;
- самоопределение каждого учащегося, творческое проявление в данный момент и выбор профессии в будущем;
- возврат к реальной творческой деятельности (здесь и сейчас), визуализация плодов творчества, возможность сравнения с объектами вымышленного мира;
- возможность апробации социального опыта: волонтерство, помощь мигрантам, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- сохранение здоровья нации, воспитания традиций здорового образа жизни.

Повышение качества культурной среды даёт возможность сохранять общечеловеческие ценности, нормы, следовать неискаженным идеалам. Культурная среда - это живой организм, где идёт постоянное изменение и развитие определённых событий, распространяющих новые культурные ценности, главное, чтобы ценности были истинными.

Литература

1. Бережная, М.С., Искусство как носитель эстетически активной культурной и образовательной среды / М.С. Бережная // Творческая самореализация личности как антропологический эталон здоровья в современной культуре. Коллективная монография – М. ИХО РАО, Высшая школа консалтинга, 2007. – С.33-37.
2. Лихачёв, Д.С. Прошлое – будущему / Д.С.Лихачёв. – Л.: Наука, 1985. – 575 с.
3. Савенкова, Л.Г. Художественное событие – современная составляющая интегрированного полихудожественного обучения [Электронный ресурс] / Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства. – 2017. – № 3. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/savenkova_48-54.pdf (дата обращения: 8.06.2021).
4. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ. – 2004. – 126 с.
5. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов / А.Я. Флиер. – М.: Согласие. – 2010. – 236 с.
6. Юсов, Б.П. К проблеме взаимосвязи искусств в детском художественном развитии / Б.П. Юсов / Теория эстетического воспитания: сб. научных трудов. – Вып.3. – М., 1995. – 294 с.