

Михальченкова Наталья Алексеевна

Natalya Mikhailchenkova

доктор политических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Сыктывкар
зав. лабораторией социально-педагогических исследований
ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования», Москва

Doctor of Political Sciences,
Professor of "Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin", Syktyvkar
Head of the Laboratory of Social and Pedagogical Research
the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: mehedova@yandex.ru

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

The value of art programs in the socialization of children and adolescents who find themselves in a difficult life situation

Ключевые слова: художественные программы, социализация, академические и социальные достижения, социальные навыки, профессиональные навыки.

Keywords: art programs, socialization, academic and social achievement, social skills, professional skills.

Аннотация. В работе раскрывается значение художественных программ в повторном вовлечении в образовательный процесс детей и подростков, столкнувшихся с социальными проблемами. Делается вывод о том, что в сложной социальной ситуации интерес детей и подростков к искусству может помочь им возродить уверенность и успешно включиться в образовательный процесс. Успешность таких программ обусловлена возможностью позитивного общения со сверстниками в рамках художественных практик. Подчеркивается, что педагоги, реализующие художественные программы, должны владеть эффективными методами работы с молодежью из групп риска, включающими в себя элементы поведенческого менеджмента, знание психологии подростков и др. Обучение должно быть практически направленным и осуществляться различными педагогами/коучами с опытом работы в «проблемных» областях.

Abstract. The work reveals the importance of art programs in the re-involvement of children and adolescents in the educational process, faced with social problems. It is concluded that in a difficult social situation, the interest of children and adolescents in art can help them revive their confidence and successfully engage in the educational process. The success of such programs is due to the possibility of positive communication with peers in the framework of artistic practices. It is emphasized that teachers who implement art programs should possess effective methods of working with young people from risk groups, including elements of behavioral management, knowledge of the psychology of adolescents, etc. Teaching should be practically focused and carried out by various teachers / coaches with experience in «problem» areas.

**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**

Многочисленные исследования подчеркивают способность программ по искусству повторно вовлекать в образовательный процесс детей и подростков, которые столкнулись с социальными проблемами.

В основе успеха таких программ лежит приверженность построению отношений, опосредованная художественной практикой, а также возможности, предоставляемые для позитивного общения с другими.

Дети и подростки могут столкнуться с множеством проблем, включая проблемы в семье, трудности с обучением, проблемы с психическим здоровьем, которые способны приводить к изоляции, маргинализации, отказу от образования.

Неудивительно, что дети и подростки, «бросившие школу», испытывают наибольшие трудности при переходе от школы к трудовой деятельности уже во взрослой жизни. В России подобные исследования малочисленны, а потому интерес представляет успешный доказательный результат мировой науки.

Используя четыре крупные национальные базы данных США в качестве основы для анализа взаимосвязи между вовлечением в искусство и академическими и социальными достижениями, Каттералл, Дюмэ и Хэмпден-Томпсон [2] пришли к выводу, что программы интенсивного и углубленного изучения искусства способны помочь детям и подросткам из групп риска преодолеть трудности.

Даже в ситуации сложных социальных проблем, интерес детей и подростков к искусству может помочь им возродить уверенность и восстановить связи с другими [9]. В других исследованиях анализируется влияние опыта внешкольного искусства и делается вывод о том, что такой опыт может «развить эмоциональные, межличностные, управленческие навыки и привычки мышления, которые могут поддержать дальнейший выбор профессии» [1].

Молодых людей привлекают художественные программы, которые «меняют мир к лучшему», «раскрывают их эмоции», предоставляют необходимые знания и опыт, необходимые для построения карьеры в будущем [5].

В дополнение к этому, Фуллер предполагает, что «создание чего-то значимого и осознание личного вклада в создание произведения искусства, положительно влияет на самооценку детей и подростков [5, С. 14].

Позитивный эмоциональный климат и безопасное пространство для творчества, внимание к творческим наклонностям, возможность творческой инициативы также имеют большое значение для участия детей и подростков [4].

Ларсон подчеркивает, что «структурированные добровольные мероприятия, такие как занятия искусством и творчеством позволяют обеспечить внутреннюю мотивацию и глубокое внимание» [7, 170]. Хоффман Дэвис обращает внимание на

многочисленные преимущества таких сред, которые, предоставляют художественную подготовку и обогащают школьную программу, дополняя тот контент, что предлагается в школах. Данные мероприятия нужны артистам, которым необходимо пространство для работы или выступления, а также детям и подросткам, нуждающимся в обучении и руководстве, и, кроме того, более широкому сообществу, заинтересованному в творческих мероприятиях [6].

Молодые люди переживают трансформирующие процессы социализации по мере их перехода к взрослости [1] и во время этого перехода у них возникает потребность в позитивных отношениях с другими взрослыми [3]. Особый успешный опыт представляет община как территориальный уровень местного самоуправления и форма организации общинных культурных программ. Так, участие в общинных художественных программах может положительно влиять на социальные связи, облегчая взаимодействие между людьми с общими интересами на локальной территории [8]. Именно «отношения являются ключевым компонентом эффективного вовлечения молодежи и создания дружественной и доброжелательной среды» [6, 16].

Отчет Фуллера об участии молодежи во внешкольных художественных программах выявил необходимость внимания к процессу и результатам, а также различным уровням участия и разнообразным «точкам входа». Художнику и педагогу по искусству в этом контексте нужна гибкость и умение адаптировать занятия к индивидуальным потребностям участников. Помимо этого, Донелан и О'Брайен [4] подчеркивают, что в работе с молодыми людьми из групп риска художникам и педагогам необходимо зарекомендовать себя заслуживающими доверия профессионалами, способными развивать поддерживающие отношения.

Педагоги и профессиональные художники, которые работают с молодежью, должны обучаться коммуникационным и организационным навыкам. Им необходимо пройти обучение в сотрудничестве, чтобы лучше понять язык «другого», его точку зрения. Педагоги, реализующие художественные программы, должны владеть эффективными методами работы с молодежью из групп риска, включающими в себя элементы поведенческого менеджмента, знание психологии подростков и др. Обучение должно быть практически направленным и осуществляться различными педагогами/коучами с опытом работы в «проблемных» областях.

Проведенные исследования показывают, что программы общинного искусства могут привлечь молодежь из неблагополучных семей к опыту, который:

- укрепляет доверие;
- продвигает позитивные связи с другими;
- развивает положительные привычки, способствующие выбору профессии;
- стимулирует внутреннюю мотивацию и сосредоточенное внимание;
- поощряет творческое мышление, самодисциплину и уважение, а также

предоставляет возможности для взаимодействия.

Очевидно, что способность общинных художественных программ удовлетворять разнообразные и комплексные потребности детей и подростков

группы риска, могут быть укреплены только путем партнерства с другими организациями.

Партнерские отношения между учреждениями, занимающимися вопросами искусства и государственными или частными учреждениями, обладающими экспертными знаниями по работе с молодежью из группы риска, идут на пользу всем: самой художественной программе, субъекту услуг, и, самое главное, молодежи. Однако художественные организации, субъекты социальных услуг используют разные методы, разный «язык» и разные способы работы с молодежью. Таким образом, для партнеров очень важно изучать «язык» друг друга; понимать систему, в которой работает каждый из со-партнеров; разделять цели художественной программы; определять цели каждого со-субъекта партнерства группы, вносящего вклад в общее дело.

Установление и поддержание сотрудничества - это чрезвычайно напряженная работа, но она позволяет добиться гораздо более значимых результатов и оказать наибольшее влияние на подростков, участвующих в программе. В ходе совместной деятельности происходит формирование значимых коммуникативных компетенций: развитие собственного символического языка подростка; способность к критике и рефлексии собственного «я» и образа «другого» (сверстника, взрослого); способность вырабатывать, выбирать и закреплять этические нормы и модели поведения; рефлексия по поводу образа мира и себя в нем; идентификация с культурной традицией; принятие и уважительное отношение к иным религиям и культурам; умение вести продуктивный диалог.

К данным требованиям прибавляется осмысление границ личной и коллективной безопасности. Радикализм и экстремизм, интолерантность по отношению к другим, к сожалению, имеют широкое распространение среди молодежи. Здесь нередко трудно увидеть ту границу, когда правонарушения несовершеннолетних перерастают во враждебную обществу деструктивную деятельность, угрожающую жизни других. Среди основных причин втягивания несовершеннолетних в экстремистские группировки обычно выделяют дискриминационную политику власти. Однако здесь есть и причины отверженности молодого человека не только обществом, но и семьей, сверстниками. По мнению многих исследователей, предотвращению радикализации молодого поколения и борьбе с распространением экстремистской идеологии могут способствовать именно искусство и культура. Вышеописанные компетенции могут формироваться на разных этапах творческой совместной деятельности в контексте психологических и возрастных периодов развития личности через систему тренингов и упражнений.

Тесное сотрудничество между различными управлениями Министерства образования и культуры создает предпосылку для того, чтобы сделать культурную образовательную среду еще более вариативной. Сотрудничество в рамках её поля обеспечивает возможность различным учреждениям участвовать в оказании поддержки детям и подросткам и их семьям; творчески использовать

существующие ресурсы или находить новые ресурсы; создавать новые отношения между агентствами, учреждениями, которые раньше не работали вместе.

Задача состоит в том, чтобы наладить партнерские отношения и предоставить программы, которые не только эффективны с точки зрения предоставления молодым людям возможности вернуться к дальнейшему образованию и обучению, но и устойчивы с точки зрения гарантированной непрерывной реализации и финансирования.

Анализ лучших практик художественного образования как формы социализации позволил выявить ряд общих черт, присущих эффективным программам.

- Успешные программы признают, что искусство и культурные практики - это средство, которое можно использовать для вовлечения подростков в деятельность, которая повысит их самооценку.

- Реализация программы - это совместная работа мастера (например художника), субъекта социальных услуг, педагога, сотрудников агентств и социальных служб, самих подростков и их семьи.

- Успешные программы признают и вовлекают сообщество, в котором молодёжь живет.

- Программы, в которых участвуют семьи детей и подростков, демонстрируют наибольший позитивный эффект.

- Успешные художественные программы создают безопасное «открытое» пространство для молодежи.

- Учебная программа, соответствующая возрасту, играет важную роль в разработке соответствующих мероприятий.

- В успешных программах особое внимание уделяется динамической тактике обучения, такой как практическое обучение, взаимоотношения с учениками и использование технологий.

- Успешные программы предоставляют детям и подросткам возможности для достижения успеха и развития.

- Кульминацией успешных программ является публичное выступление или выставка, направленная на повышение самооценки участников посредством общественного признания.

Таким образом, искусство может оказывать положительное влияние на развитие молодежи. Многочисленные исследования показывают, что участие в различных видах искусства (например, пение, танцы, актерское мастерство и декоративно-прикладное творчество) в молодом возрасте ассоциируется с позитивным социальным и эмоциональным поведением, включая развитие чувства эмпатии и контроль за эмоциями.

Участие в художественных программах (например, прохождение курсов искусств или участие в школьном оркестре или хоре) положительно влияет на результаты, связанные с образованием детей и подростков из семей с низким социально-экономическим статусом. Так, среди детей и подростков из социально и экономически неблагополучных семей - дети, которые участвовали в художественных программах, показывают более положительные результаты по

таким показателям, как школьные оценки, результаты тестов и количество окончивших среднюю школу по сравнению с детьми/подростками, не вовлеченными в занятия искусством.

Для молодежи из групп риска искусство может стать выходом для решения эмоциональных проблем через возможности для приобретения новых навыков, развития новых талантов и выражения мыслей и чувств посредством творчества и арт-терапевтических способов. Аналогичным образом подросткам, пережившим травматические события, искусство может помочь справиться с болезненными переживаниями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brice, Heath S. Learning language and strategic thinking through the arts [Текст] / Reading Research Quarterly, 2004. - 39(3), p. 338-342.
2. Catterall, J. S., Dumais, S. A., & Hampden-Thompson, G. The arts and achievement in at-risk youth: Findings from four longitudinal studies. [Текст] / Washington, DC: National Endowment for the Arts). 2012. – 321 p.
3. Deci, E.L., & Ryan, R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior [Текст] / Psychological Inquiry, 2000, 11, p. 227-268.
4. Donelan, K., & O'Brien, A. Creative interventions for marginalised youth: The risky business project [Текст] / City East: Drama Australia, 2008. – 237 p.
5. Fuller, S. Youth participation in arts, heritage, culture and community [Текст] / A national conversation. - Canada: Atlantic Evaluation Group, 2009 – 132 p.
6. Hoffman, Davis J. Learning from examples of civic responsibility: What communitybased art centers teach us about arts education. Journal of Aesthetic Education [Текст] / 2010. - 44(3), p. 82-95.
7. Larson, R. Toward a psychology of positive youth development [Текст] / American Psychologist. 2000. - 55(1), p. 170-183.
8. Mulligan, M., Humphery, K., James, P., Scanlon, C., Smith, P., & Welch, N. Creating community: Celebrations, arts and wellbeing within and across local communities [Текст] / Melbourne: The Globalism Institute, RMIT, 2006. – 333 p.
9. Thiele, M., & Marsden, S. Engaging art [Текст] / The Artful Dodger studio. Melbourne: Jesuit Social Services, 2003. – 229 p.