

Савенкова Любовь Григорьевна

Lyubov' Savenkova

главный научный сотрудник, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор,
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», Москва
Lead research fellow, Corresponding member of the Russian Academy
of Education, PhD, Professor, Federal State Budget
Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
email: lgbloknot@mail.ru

Сорокина Юлия Владимировна (Пшеницина)

Yulia Sorokina (Pshenitsina)

аспирант Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», Москва
Postgraduate, Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of the
Russian Academy of Education»
e-mail: ypshenitsina@yandex.ru

РАЗВИВАЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Developing artistic environment and its impact on human professional activity

Ключевые слова: полихудожественная среда, образовательное пространство, самосовершенствование, музыка, изобразительное искусство, художественное слово, бизнес обучение, обучающее художественное пространство, организационное развитие, обучение через искусство, корпоративная культура, умение учиться, программа развития лидерства.

Keywords: poly-artistic environment, educational space, self-improvement, music, fine arts, artistic word, business education, learning sur-rounds, organizational development, art-based learning, corporate culture, learning agility, leadership development.

Аннотация. Предлагаемое в статье направление раскрывает неожиданный, оригинальный подход к активизации любой профессиональной деятельности человека благодаря грамотному воздействию художественной среды. В тексте выделены базовые составляющие образовательного художественного пространства. Как показали исследования, это играет серьезную роль в формировании у взрослого человека оригинального личного мировосприятия, в том числе, переосмыслении взгляда на жизнь и профессиональную деятельность. Разработанные и описанные в статье программы были апробированы в качестве инструментов корпоративного

обучения и развития в целом ряде организаций, в том числе крупных холдингах, коммерческих и государственных, российских и международных.

Abstract. The proposed direction in the article reveals an unexpected, original approach to the activation of any professional human activity due to the competent influence of the artistic environment. The text highlights the basic components of the educational artistic environment. Studies have shown that this plays a serious role in the original personal world perception development in an adult, including a rethinking of the outlook on life and professional activity. The programs developed and described in the article have been tested as tools of corporate training and development in a number of organizations, including large holdings, commercial and state, Russian and international.

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
(номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9).**

В статье сделана попытка выделить базовые составляющие художественного образовательного пространства, играющие решающее значение в формировании у человека оригинального личного мировосприятия. Об этом очень убедительно сказал в свое время ученый-педагог Б.П. Юсов: «Искусство и все другие виды деятельности не дополнительные по своей роли в жизни человека, а симультанно по своему действию на человека в целом», «средствами искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в умственной или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе познания и других видов деятельности. Искусство способно целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку других видов деятельности» [18, 18].

Как показывают результаты исследований, проводимые Ю.В. Сорокиной (Пшеничиной), это имеет значение в переосмыслении и выстраивании нового взгляда не только на жизнь, но и профессиональную деятельность взрослого человека. Подтверждением сказанного являются слова А.Н. Радищева: «воздействуя на человека, среда включает в себя не только природные явления, но и явления общественные» [17, с.185]. И суждения Дж. Дьюи, о том, что обучение, это «открытие, творчество, реальное постоянное воплощение чего-то нового. Ребенок учится на основе творческого мышления, при этом каждая решенная им задача является творческим актом открытия..., а изменения в ребенке происходят вследствие изменений *в окружающей среде*, а не в результате просьб, требований, внушений» [3, с. 85]. Проблемам моделирования образовательной среды, изучением комплекса ее развивающих возможностей, как интегративного критерия качества обучения, серьезное внимание уделяет В.А. Ясвин, но особенности художественной образовательной составляющей среды остаются вне зоны его внимания [19].

Результаты исследования Ю.В. Сорокиной (Пшеничиной), И.Э. Кашековой, Мануйлова Ю.С., подтверждают, что специально созданная художественная среда способна изменить взгляды и взрослого человека [5, 9 и др.]. Особенно в том случае, если в качестве базового стержня в развитии творчества взять такую психическую способность человека, как воображение, которое наиболее активно проявляется под воздействием искусства. Именно воображение и фантазия, играют важную роль в творчестве не только ребенка, но и взрослого, позволяют развивать

способность человека адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам, находить выход из нестандартных ситуаций оригинальными решениями. Исследования Института художественного образования и культурологии РАО доказывают, что это возможно при активизации художественного мышления человека, когда он погружается в специально организованное пространство, а его способности видеть, слышать, чувствовать, мыслить направлены на свое мироощущение, на собственную жизнь и культурную деятельность [15]. Факт культуры в данном случае выделен неслучайно, так как особенности восприятия, творческой деятельности, общения и культуры мышления сотрудника современной организации имеют принципиальное значение для руководителей, которые заинтересованы в активных, всесторонне развитых, уверенных и мотивированных людях.

Поэтому задача данного исследования связана с созданием такого художественного пространства, которое (при особых условиях) оказывало бы влияние на развитие эмоционально-чувственной сферы находящегося в нем человека и максимальное раскрытие в нем в комплексе заложенных природой задатков. Это связано с тем, что «все знания, которое человек получает об окружающей действительности, доходят до него *через органы чувств, опираются на те образы*, которые возникают у него благодаря зрению, слуху или осязанию» [11]. Данный подход основывается на представлениях о потенциальных возможностях искусства.

Вторая причина такого погружения в профессию, связана с повышением культурного уровня сотрудников. Как показала практика данного исследования – это является одной из причин обращения руководителей современных корпораций к новым технологиям, в основе которых лежит искусство. Важность этого подтверждается и тем, что стержнем любой деятельности являются, как сказал С.М. Соловьев, три сферы жизни человека: творчество, знания, практическая деятельность [12]. Прообраз такого пути предложил еще в 20-е гг. XX века Н.К. Рерих [10], создав «Мастер-Институт соединенных искусств». Об этом же писали создатели «эстетического комплекса» П.П. Блонский и А.В. Бакушинский, автор учения о синтезе искусств П.А. Флоренский и исследователь теории синкретизма детского художественного творчества Л.С. Выготский.

Поэтому создание художественного пространства, основанного на взаимодействии искусств, не было случайным, оно подтверждается и целым рядом современных исследований в области интегрированного и предметно-пространственного подходов к обучению (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова, Н.П. Шишлянникова, О.В. Стукалова) [13 и др.], как условие стимулирования у человека его психических процессов: воображения, восприятия, мышления, интуиции, эмпатии – ведущих способностей человека. В исследованиях названных ученых способность человека к творческой деятельности невозможно сформировать только через навык, умение и понимание, но вполне возможно его развить через непосредственную включенность человека в процесс этой деятельности и образовательной среде, где одновременно присутствуют разные

искусства: изобразительное, музыка, художественное слово, объединенные определенным смысловым образом.

Такую среду вполне возможно рассматривать и как образовательную, поскольку она влияет на формирование у находящегося в ней человека новых ощущений, на работу образного мышления, на свое отношение к происходящему и, вполне возможно, раскрывает в нем глубинные пласты мировосприятия, осознание смысла своего существования в жизни и деятельности. Сказанное нашло подтверждение у А.Н. Леонтьева, «окружающая среда вызывает к жизни или подавляет, упражняет или тормозит созревание механизмов ...поведения человека». [7, с. 109–124]. Созвучная мысль есть у Д.И. Фельдштейна: «среда выполняет роль своеобразного пускового механизма, усиливающего или тормозящего внутренние процессы» [14, с. 23]. Под художественной средой подразумевается; искусственно созданное предметно-пространственное окружение, обладающее особым влиянием на находящегося в ней человека благодаря смысловому взаимодействию искусства [15], что может стать причиной изменения представлений человека о своей деятельности и стимулировать ее успешность. Для получения объективной результативности этого процесса был разработан специальный диагностический инструментарий.

Следующая важная часть современной корпоративной культуры – взаимодействие между людьми, главным из которых является естественный язык, который по Б.Г. Ананьеву, взаимодействует с «неязыковыми средствами общения, в том числе, с экспрессивными реакциями поведения..., семантикой поведения, т.е. смыслами и значениями поступков людей в определенных обстоятельствах» [1, с. 5]. Так, А.Р. Лурия [8, с. 3] указывает, что принято различать три ее главные разновидности, имеющие специфическую природу, - это *устное* слово, где различают его восприятие на слух (рецептивная «импрессивная речь») и его воспроизведение (повторная «экспрессивная речь»), а также *письмо* и *чтение*. Следуя общему методологическому принципу, речь осваивается только в общении с людьми, говорящими на данном языке. Процесс познания, по Г.И. Челпанову, «дается нам при помощи органов чувств. ... наши чувства, мысли, желания, волевые решения, которые воспринять мы не можем только при помощи глаз, уха и прочего ... Для познания его необходимо самонаблюдение, «внутреннее зрение»» [16, с. 85].

Конечно, отдельный вид искусства влияет на чувства человека, на воображение, на волю и мысли, но это связано лишь с одной сферой чувств. Поэтому важной стороной является проблема взаимодействия искусств: она становится стержнем для активизации различных форм мышления одновременно. Так П.Ф. Каптерев [4] выделял необходимость развития таких сфер, как: «зрительный ум», «слуховой ум», «двигательный ум». А Б.П. Юсов раскрыл несколько способов выражения человека в творчестве: действиями, через чувства, понятиями (словами), образами и символами [18]. Отдельно нужно выделить познавательную функцию искусства. «Я твердо убежден, – писал Р. Арнхейм, – что одна из основных функций искусства – познавательная... Все знание, которое мы получаем об окружающей действительности, доходит до нас через органы чувств,

по тем образам, которые возникают у нас благодаря зрению, слуху или осязанию...» [2, с. 352].

Инновационный формат организационного обучения и развития через искусство под названием «learning sur-rounds» (обучающее художественное пространство), разработанный Ю.В. Сорокиной (Пшенициной), уже прошел достаточно серьезную апробацию, которую можно представить следующим образом. В сочетании с оригинальным содержанием эффективно решается, как показали результаты, и задачи развития культуры организации, и индивидуальные образовательные задачи сотрудника, лежащие в зоне его ближайшего развития.

Были разработаны специальные образовательные программы: 1) «Бермудский четырехугольник» (тема «Самообучающаяся организация 1», 2010 г.); 2) «Желание лететь» (тема «Самообучающаяся организация 2», 2011 г.); 3) «Новогодняя сказка» (тема «Умение учиться», 2012 г.); 4) «Пинакотека» (тема «Лидерство», 2013 г.); 5) «Alla Prima» (тема «Клиентоориентированность», 2013 г.), 6) «Фермата» (тема «Ответственность», 2019 г.). Данные программы были апробированы в качестве инструментов корпоративного обучения и развития в целом ряде организаций, в том числе крупных холдингах, коммерческих и государственных, российских и международных.

Формат обучения по ним представляет собой условия, мотивирующие обучающихся (сотрудников) к осознанию собственной ответственности, инициативности и творческому освоению образовательного материала в процессе познавательной деятельности. В данном процессе важную роль играет эмоционально-личностный аспект. Возникающие при этом эмоции активизируют человека, побуждают, иницируют его на совершение деятельности. Обучение происходит через формирование многостороннего художественно-смыслового образа. С позиций сотрудника (участника обучения), посещение learning sur-rounds выглядит как визит в музей с аудиогидом. Объект (образовательное пространство) монтируется в офисе в закрытом помещении на несколько дней. Сотрудники заранее регистрируются на определенный сеанс (120 человек в день). На входе каждый получает медиаслайдер с записью аудиотрека. Прослушивание аудиотрека занимает 30 минут. За это время сотрудник проходит определенный маршрут в пространстве. Текст и музыка, которые обучающийся слышит, совпадают с визуальными составляющими. Эстетика художественных элементов объекта гармонично дополняет возникающий аудио образ.

Высокая эффективность такого формата обеспечивает: эмоциональную вовлеченность участников; работу образного мышления; повышение осознанности в рамках заданной темы, возможность переосмысления себя в условиях ограниченного времени; возможность охвата большого количества людей; экологичность; экономичность (сотрудник тратит 30 минут времени, в день проходит 120 человек); естественность процессов обучения и развития (неформальное обучение).

Обучение активизирует у обучающихся желание учиться и готовность к изменениям. Содержание объектов составлено таким образом, чтобы они повышали общий культурный уровень участников через включение творческого

сознания. Разработка learning sur-rounds (образовательных художественных пространств) по разным темам («Самообучающаяся организация», «Умение учиться», «Лидерство», «Клиентоориентированность», «Ответственность»), значимым для организаций в целях повышения их эффективности, происходит по одной и той же модели. Есть конкретные «пункты А» (та парадигма, которая есть у большинства людей в организациях, те установки, которые им мешают самим в их профессиональной деятельности) и «пункты Б» (та парадигма, которая нужна людям для повышения их личной эффективности на рабочем месте и достижения более высоких результатов в карьере, а также нужна и организациям для реализации своих стратегий). Learning sur-rounds дают возможность осуществить «сдвиг парадигмы из пункта А в пункт Б», изменить отношение сотрудников к раскрываемой теме, вдохновить их и через вдохновение запустить процесс саморазвития. В качестве конкретного примера приведем структуру «Пинакотеки» (развитие культуры лидерства).

Пункт А	Пункт Б
Менеджер/Сотрудник Администрирование (системы и структуры) Вторичность (имитация) HR специалист ответственен за обучение и развитие меня и моих сотрудников Позиция жертвы Внешние источники вдохновения Позиция потребителя ресурсов компании Контроль Краткосрочный взгляд Делать вещи правильно Логическое мышление	Лидер Создание эффективных команд (люди) Оригинальность (создание нового) Я ответственен за обучение и развитие себя и моих сотрудников Позиция автора Внутренние источники вдохновения Позиция «творца», создающего вклад Доверие Долгосрочная перспектива Делать правильные вещи Логическое + Образное мышление

Возможность включения в процесс обучения художественного пространства дает возможность участникам:

- осознать свой лидерский потенциал, свои сильные стороны и зоны развития;
- расширить компетенции современного сотрудника (управление собой, людьми и бизнесом в постоянно меняющихся условиях);
- понять выгоды авторской позиции на рабочем месте вне зависимости от уровня должности;
- почувствовать разницу последствий своей работы с позиций «жертвы» и «автора»;
- сделать осознанный выбор в сторону лидерства, основанного на современном представлении;
- получить ресурс, вдохновение и инструменты для непрерывного профессионального роста внутри компании;

- развить предпринимательский дух и раскрыть творческий потенциал.

Образовательное содержание пространства основано на теории и практике организационного развития инновационных компаний. Для того чтобы сегодня лидировать, каждый сотрудник должен быть и предпринимателем, и «творцом» (создавать полезный и уникальный продукт своей деятельности), иметь авторскую позицию «Если не я, то кто?» и делать свою работу максимально хорошо и вдохновенно (быть «вкладом» для компании!) вне зависимости от должности, легко адаптироваться к изменениям условий нарастающих скоростей и неопределенности. Лидерство – это выбор, отношение, жизненная позиция каждого человека. Это большая ответственность! Современный сотрудник, как правило, избегает ответственности в силу сложившихся установок [6].

Дизайн пространства создается исходя из авторской концепции: пространство делится на три смысловые зоны: «вступление», «основная часть» и «заключение». Каждый участник получает мужскую или женскую версии аудиотреков (на русском или английском языках) с записью образовательно-художественного текста (голоса актеров с музыкой), а также карту со схемой пространства для ориентирования внутри.

Вступление. Герои оказываются в мастерской художника, где с помощью специального текста им предлагается поразмышлять о связи искусства и современного мира бизнеса.

Основная часть. Основная часть – музей, закрытое пространство 30 кв м., в центре которого находится зона (геометрические фигуры), где зритель может присесть, чтобы созерцать картины на стенах. Четыре стены пространства образуют четыре эпохи в истории человечества (четыре зала в музее): Искусство Древнего мира, Искусство Возрождения, Искусство XX века, Искусство современников.

В экспозиции АРТ-пространства используются: копия фрагмента наскальной живописи пещеры Альтамира (Испания); копия иллюстрации к книге Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (1490 – 1492); копия картины П. Пикассо «Девочка на шаре» (1905); картина «Сити. Ночь» А.Е. Сорокина (2013). Данные произведения выбраны не случайно. Образовательно-художественный текст, написанный Ю.В. Сорокиной (Пшенициной), который слушают участники через медиаплееры, несет основную смысловую нагрузку. Визуальная часть пространства выполняет роль иллюстрации текста. В ходе истории герои продвигаются из пункта А к пункту Б образовательного содержания программы. В заключении героям предлагают вернуться в мастерскую, чтобы решить «быть или не быть» лидером.

Заключение. Представленный образовательный проект Ю.В. Сорокиной (Пшенициной), создан в 2010 году в России на пересечении трех сфер деятельности – образования, бизнеса и искусства. За девять лет совместной работы с различными организациями и корпорациями удалось создать уникальные технологии в сфере развития управленческих кадров. В 2013 году проект получил Премию «Trainings» в номинации «Открытие года» за изобретение формата организационного обучения и развития learning sur-rounds (образовательного художественного пространства).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев // Избранные психологические труды: В 2 томах, т. 1. – М.: Педагогика, 1980. – С. 16 – 178.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст] / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
3. Дьюи, Дж., От ребёнка – к миру, от мира – к ребёнку [Текст] / Дж. Дьюи. – М.: Карапуз, 2009. – 352 с.
4. Каптерев, П.Ф. История русской педагогики [Текст] / П.Ф. Каптерев. – Петроград, 1915. – 746 с.
5. Кашекова, И.Э. Подготовка педагогического коллектива школы к созданию культуротворческого образовательного пространства на основе использования кросс-культурной технологии «АРТ+» [Электронный ресурс] / И.Э. Кашекова // Мир науки. – 2017. – Том 5. – № 6. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/38PDMN617.pdf> (дата обращения: 17.09.2019 г.).
6. Кови, С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности [Текст] / С.Р. Кови. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 396 с.
7. Леонтьев, А. Н. Учение о среде в педологических работах Л. С. Выготского [Текст] / А.Н. Леонтьев // Вопросы психологии. – 1998. – № 1. – С. 109 – 124.
8. Лурия, А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов [Текст] / А.Р. Лурия. – М.: Наука, 1973. – С. 33 – 57.
9. Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании [Текст] / Ю.С. Мануйлов // Педагогика. – 2000. – №7. – С. 36 – 41.
10. Рерих, Н.К. Избранное. Достижение, мысли и духовное наследие [Текст] / Н.К. Рерих // МРЗ: Говорящая книга, 2007. – URL: livelib.ru/author/6376/top-nikolaj-rerih (дата обращения: 25.05.2019 г.).
11. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства: монография [Текст] / Л.Г. Савенкова. – М.: МАГМУ – РАНХиГС, 2014. – 160 с.
12. Соловьев, С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция [Текст] / С.М. Соловьев. – М.: Республика, 1997. – 431 с.
13. Стукалова, О.В. Педагогические направления обеспечения информационно-коммуникативной безопасности в современной образовательной среде [Текст] / О.В. Стукалова // Казанский педагогический журнал. – 2017. – № 5 (124). – С. 45 – 49.
14. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности [Текст] / Д.И. Фельдштейн // Избранные труды. – М.: Флинта, 1999. – 670 с.
15. Фомина, Н.Н., Савенкова, Л.Г. (Fomina, N., Savenkova, L.) Object-spatial Approach to Studying Fine Art: Development of Three-dimensional and Spatial Perception among Students // Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. – 2017 – Vol. IX. – No. 2. – DOI: <https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v9n2.29>. Full Text: <http://rupkatha.com/V9/n2/v9n229.pdf> – PP. 282 – 292. (дата обращения: 18.04.2019 г.).
16. Челпанов, Г.И. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Г. И. Челпанов; Рос. акад. образования, Психол. ин-т. – М.: Круг, 1994. – 348 с. (Серия «Философско-психологическая библиотека»).
17. Шкуринов, П.С. А.Н. Радищев. Философия человека [Текст] / П.С. Шкуринов. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 221 с.
18. Юсов, Б.П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе [Текст] / Б.П. Юсов. – Известия РАО. – 2001. – № 4. – С. 64 – 73.
19. Ясвин, В.А. Образовательная среда: От моделирования к проектированию [Текст] / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.