

Харитоновна Ольга Михайловна

Olga Haritonova

ЧОУ «Хорошевская школа»

Учитель направления АРТ и визуальные искусства,

преподаватель программы IB, Москва

Private Educational organization «Khoroshevskaya school»

Visual Arts teacher,

The International Baccalaureate Diploma

Programme teacher, Moscow

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ УЧАЩИХСЯ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТНОШЕНИЙ

Social significant cultural and creative projects of students - the basis for forming a culture of relationship

Ключевые слова: культура взаимоотношений, культурные проекты, гибкие навыки, сотворчество, присвоение культурного опыта, подростки.

Keywords: culture of relationship, social projects, soft skills, co-creation, appropriation, culture experience, teenagers.

Аннотация. В статье представлен оригинальный опыт работы общеобразовательной школы по организации и проведению с учащимися подросткового возраста культурно-творческих инициатив и разнообразных проектно-исследовательских работах школьников, которые направлены на развитие новых связей и взаимоотношений обучающихся и взрослых внутри района – в формате фестиваля добрососедства «Районале». Проходит мероприятие под знаком – «научиться жить в постоянно меняющемся мире». Именно так звучит один из принципов обучения в Хорошке. Это предполагает, что недостаточно просто жить в меняющемся мире, нужно меняться всем: учителю, его отношению к своему предмету, к обучающимся – то есть искать новые точки соприкосновения с интересами учеников, выстраивать траекторию развития.

Abstract. The article presents the original experience of the educational school on the organization and conduct with students of the teenage age of cultural and creative initiatives and various design work of schoolchildren who are aimed at developing new connections and relationships of students and adults within the district - in the format of the Festival of Good Neighborhood "District". There is an event under the sign - "learn to live in a constantly changing world." This is how one of the principles of learning in a challenge sounds. This suggests that it is not enough to just live in a changing world, you need to change to everyone: to the teacher, his attitude to its subject, to the student - that is, to look for new points of contact with the interests of students, build a trajectory of development.

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.

Научиться жить в постоянно меняющемся мире – так звучит один из принципов обучения в Хорошке. Но недостаточно просто научить жить в меняющемся мире, нужно меняться самому учителю и вместе с ним его предмету – важно научиться адаптировать ценности, искать новые точки соприкосновения с интересами учеников, прорабатывать такую траекторию развития, чтобы предмет захотелось изучить, и он занимал бы значимую позицию в школьной и внешкольной жизни ребенка. Ведь обучение искусству – это уже не просто идеальная техника рисования, но это способность думать и придумывать новые идеи и воплощения для собственных задумок с опорой на то, что когда-то происходило в истории искусства. Именно так мы в Хорошке на уроках искусства начали по-новому осваивать изобразительное искусство, рассматривая его сквозь призму визуального искусства. А это значит, что любую задачу можно решить любым интересующим тебя способом – нарисовать или сфотографировать, смоделировать или слепить, сгенерировать нейросетями или воплотить в графическом редакторе – таким образом мы не просто персонализируем наш урок, но и рассказываем что для того, чтобы мыслить на языке искусства и сквозь призму искусства необязательно «красиво» рисовать – в современном мире это достаточно субъективное понимание и представление. Поэтому у нас каждый учащийся придумывает и воплощает свои творческие проекты, в которых ищет точки соприкосновения искусства и других предметов – например, думает как связать английский язык и графику, математику и архитектуру, физику и живопись?

В современном мире вокруг ребенка постоянно происходит десяток событий, как выбрать то, что действительно важно и интересно, на какие стоит обращать внимание, а какие тебе еще не подходят – такого рода вопросы мы старались задать ученикам в процессе формирования программы фестиваля. Это были вопросы про значимые и запомнившиеся события, про опыт важных мастер-классов или участия в создании чего-то для других; мы анализировали и соединяли собственные действия с опытом организаторов «Архстояние Детское» в Никола-Ленивце.

Со своими учениками 5-7 классов, 9-11 классов на уроках искусства мы осваивали опыт присвоения культурного опыта в области освоения искусства (работа осуществлялась в период с 2018 г. по настоящее время). Основное внимание уделяли визуальному искусству – живописи, перформансу и фотографии 20 века, как переломного момента в мире искусства. Интегрируя визуальное искусство и технологию, опираясь на знания полученные в процессе освоения искусства БАУХАУСа, учащиеся знакомились с опытом ведения творческих проектов. На уроках мы придумывали разные скульптурные объекты и инсталляции, изучали цвет и форму, создавали картины для оформления школьных мероприятий, объединяли в своих работах фотографию и печатные техники.

Что же такое присвоение опыта? На этот вопрос можно искать ответы в разных областях, Так в психологии мы можем обратиться к Льву Выготскому, который среди высших психических функций выделял линию развития ребенка с целью освоения способов действия человека и ориентации в этой сфере, а вместе они обеспечивают интеллектуальное развитие, в том числе развитие

познавательного интереса. А как жить, если не интересоваться, не узнавать что-то новое и неочевидное, не искать таких решений, о которых никто еще не додумался?

Что же необходимо ребенку для принятия культурного опыта? В первую очередь взаимодействие со взрослыми, а это уже часть развития гибких навыков («soft skills»). Также важна так называемая культурная память – это социальное действие, опирающееся на рассказ-пересказ или оперирование тем или иным знанием.

Здесь мы можем обратиться к термину интернализация – процессу превращения внешних действий и форм общения в устойчивые внутренние качества личности, через усвоение выработанных в обществе норм, ценностей и установок. (источник <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/641433>)

Нам было важно выявить вместе с учащимися взаимосвязь времени/эпохи и того, какие произведения появлялись в разный момент истории, как они входили в повседневность и быт, как постепенно становились символами конкретного периода исторического времени или страны.

Сегодня в городской культурной среде много диссонирующих и разносторонних событий, которые влияют на изменения окружающей городской среды. Поэтому в тесном сотрудничестве с учащимися и учителями, в том числе, другими школами и организациями, художниками, скульпторами и учеными-исследователями мы старались продолжить работу в области масштабной социально-творческой деятельности, а именно фестиваля добрососедства «Районале». Такой фестиваль задумывался как масштабная акция добрососедства, которая была организована учителями и сотрудниками Хорошколы при участии дома культуры «Берендей», детской художественной школой им. В. Ф. Стожарова и приглашенных специалистов из разных областей искусства. Одна из значимых задач фестиваля – выйти со своим творчеством и идеями за пределы своих классов и учебных пространств, чтобы посмотреть, как искусство способно преобразовать реальность и становиться его частью, а так же, как можно средствами искусства говорить с горожанами.

Но все же главная задача проекта - расширить городское пространство, увеличив его физически для детей - с возможностью исследовать и менять/дополнять среду, метафизически для всех жителей - от самых маленьких до взрослых. Ведь только вместе преобразуя пространство мы создаем его и придаем ему новые смыслы.

Местом проведения фестиваля мы выбрали бульвар имени Карбышева – место, которое когда-то было значимым для жителей района, но сегодня потеряло свою привлекательность – вокруг появилось много новостроек, где-то еще шло строительство новых домов, парковая территория, бывшая когда-то невероятно красивой, потеряла свой былой размах – лавочки покосились, амфитеатр потерял половину ступенек. Ученики вместе с педагогами исследовали пространство, чтобы создать внутри него что-то, чего всем не хватало - в нашем случае это оказались объекты, которые могут меняться в зависимости от задачи, то есть быть выставочными пространствами, а может просто скамейками или игровой зоной, а

также пространством для дискуссий. В результате этой сотворческой деятельности, совместного исследования мы придумали рубрику «подслушано-район» с маленькими записочками и посланиями на арт-объектах, а потом и группу в контакте, в которой опубликовали разное и необычное услышанное на улицах - от советов по уходу за пальто до лучших овощных лавок.

Основная наша мысль и задача заключалась в том, чтобы средствами искусства стать ближе друг к другу, к тому, кто рядом и донести до каждого жителя района представление о том, что только искусство, культурно-творческая деятельность способны менять действительность к лучшему, приближая все окружающее пространство к человеку.

Освобождая учителя от роли взрослого и разделяя ответственности между учителями и детьми в творческой деятельности со всеми участниками, нам всем пришлось учиться решительности и смелости - а еще - изобретать новые способы и средства для реализации проекта - ведь у детей нет сложивших стереотипов о том, как можно или нельзя что-то сделать.

Нам удалось в результате проекта использовать самые разные ресурсы школы и города, например, учащиеся и педагоги находили помощь со стороны жителей района, художников и деятелей искусства, изучали опыт подобной деятельности других стран, чтобы сформировать какое-то свое представление об окружающей нас культурной среде. И в результате этой работы нам удалось даже создать большой арт-фестиваль, организовать игры, кулинарные мастер классы, выставки и другие события, придуманные учащимися, и главное присвоить себе опыт культурных инициатив.

Так почему же в контексте культурно-творческих инициатив мы говорим о гибких навыках. Потому что создание любого объекта или события сталкивают учеников с необходимостью развивать свои коммуникационные навыки и способность договариваться, обсуждать, принимать чужую точку зрения и позицию, учить работать в команде, слышать и слушать, но самое главное сталкивает с необходимостью понимать чужие чувства и управлять своими. Следующий значимый навык, приобретенный во время организации общественных активностей – это самоорганизация – как способ грамотно распределять время на ведение проекта и его реализацию.

Как для преподавателя искусства мне важно было отметить два особенно значимых гибких навыка – умение работать с информацией – собирать, анализировать, делать собственные выводы. А также умение работать с компьютером и в целом осваивать компьютерную грамотность. И конечно же, креативные навыки – способность нестандартно мыслить, адаптироваться под ситуацию и новое место, трансформировать идею.

Вместе с учащимися мы участвовали в лабораторных исследованиях и выставках, проходивших в Музее Москвы, где мы и воссоздали нашу школьную выставку выпускников программы международного бакалавриата «Новая новая искренность». В рамках молодежной программы выставки «Каскад: слишком много свободы» учащиеся «Хорошколы» презентовали свои выставочные проекты,

обращенные к своим чувствам и переживаниям, способам познания себя и мира вокруг.

В музее были представлены работы 6 выпускников 11 класса, которые в рамках своей траектории развития выбрали направление визуальных искусств. Вся их работа была построена на взаимодействии трех основных составляющих - навык рисования, анализ произведений и истории искусства, рефлексия проделанной работы. Стоит отметить, что во время обучения ребята вели свои дневники процесса создания любых произведений, и именно они помогли им создать целостную картину собственных ощущений и выбрать наиболее правильную тему для дипломного исследования по визуальным искусствам.

НО! Самое важное сохранить пытливість, открытость и честность в восприятии окружающей действительности, а не заглушить «голос» ребенка общими стандартами и веяниями. По принципу импрессионистов - когда художники-импрессионисты постепенно и последовательно разрабатывали свои подходы и новое в окружающей действительности, придумывали пути и решения актуальных проблем - путем создания нового искусства в его новой искренности.

В течение двух учебных лет 2019/2020 и 2020/2021 моя ученица Кочнева Ульяна работала над проектом по фотографии и социальному взаимодействию – «узнать человека». Наша школа с каждым годом становилась все больше – появлялось много новых учеников и учителей, но все так же сложно было найти новых друзей вне своей привычной социальной группы. Именно тогда Ульяна и придумала свой проект, внутри которого соединила свое увлечение пленочной фотографией и общение с людьми.

Проект состоял из нескольких этапов, самым важным из которых было вовлечь в него как можно больше учеников и учителей, заинтересовать их возможностью познакомиться с кем-то новым, найти себе единомышленника или просто интересного собеседника. Для этого мы придумали анкету, ссылку на которую размещали в виде куар-кода на разных этажах школы.

В это время мы старались придумать как можно больше нестандартных и открытых вопросов, которые могли бы раскрепостить людей во время фотосессии, а полученный ответ мог бы рассказать о собеседнике достаточно много, чтобы заинтересовать зрителей. Так появились вопросы – какая у тебя супер способность? Когда ты перестал верить в деда мороза? И почему? Какое качество в окружающих ты ценишь больше всего? Что хуже потерпеть неудачу или вовсе не пробовать? И другие.

Итогом проекта были маленькие фотовыставки в разных частях школы, где рядом с фотографиями одного человека располагались его ответы на вопросы. Вопросы участник эксперимента выбирал случайно, называя числа от 1 до 115 (столько всего вопросов нам удалось придумать).

Весь этот проект помог Ульяне не только развить навыки пленочной фотографии, теснее познакомиться с процессом проявки и печати изображения, со сложными техническими особенностями камеры, но и с социальной составляющей работы фотографа. Этот проект помог сблизить людей внутри большого

сообщества, узнать что-то новое про учителей и учеников, с которыми встречаешься каждый день в школьных коридорах.

Всего в проекте приняли участие более 40 человек, а более 150 человек прошли опрос и согласились участвовать в нем позднее.

Благодаря этому проекту многие ученики нашли себе друзей в других классах, а учителя смогли посмотреть на учеников под другим углом.

Но важно, что многие философы трактовали опыт и его присвоение как приобретение новых знаний посредством чувственного опыта - «Опыт - компонент познавательной деятельности, посредством которого обеспечивается непосредственная связь системы знания с познаваемым объектом [2]. Опыты есть единство знаний и умений, а проектная деятельность совмещает в себе два важных компонента – поиск и исследование собственного решения поставленного вопроса и практическое применение и создание какого-то объекта.

Культурный опыт – это осмысление и переосмысление признаков культурных форм, которые окружают нас, а также процесс социального воспроизведения, сохранения и трансляции особенностей поколений. Такой опыт формируется в процессе освоения учащимися ценностей и особенностей культуры и в пути от социального к индивидуальному.

Формирование опыта осуществляется в процессе участия в социальных процессах и в тесном взаимодействии с многообразием коммуникаций с одноклассниками, семьей, учителям и тд.

Сейчас у искусства пока нет задачи точной документации происходящих в нем изменений, событий или явлений, но у художников, актеров, писателей, композиторов есть ясное стремление, желание и необходимость высказывания. Впрочем, как и всегда.

Сегодня нам – педагогам важно, чтобы дети не просто могли считывать информацию, заложенную в искусстве, но в полной мере обладали и владели искусством как навыком, как чем-то естественным и очевидным. А с другой стороны, важно научить их осмысленно погружаться в происходящее или изучаемое: «смотреть и видеть, слушать и слышать, понимать и чувствовать, хотеть делать самому и делать, а самое главное уметь научить этому другого». Как раз это и есть формирование тех культурных и культурно-творческих компетенций, которые несут в себе самое главное – формирование культуры социальных отношений между взрослым и ребенком, между детьми в коллективе и между педагогами в коллективе школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савенкова, Л.Г. Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы [Электронный ресурс] / Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства. № 4, 2010. // URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-usloviya-vnedreniya-v-praktiku-obucheniya-shkoly-integririvannogo> (дата обращения: 12.10.2021).
2. Субботина, О.В. Состояние проблемы формирования культурного опыта человека в гуманитарной науке [Электронный ресурс] / О.В. Субботина // URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2884 (дата обращения: 22.08.2021).