

*Степанова С.Г., канд. пед. наук, доц.
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств
Буксикова О.Б., д-р искусствоведения, проф.
Белгородский государственный институт искусств и культуры*

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ)

ru

Статья посвящена актуальным вопросам в области искусства и образования, а именно, условиям развития психофизических качеств личности в процессе художественного образования. Авторы обращаются к опыту разработки здоровьесберегающих технологий в системе российского высшего образования. Раскрывается содержание понятия «арт-терапия», разнообразие видов и форм данной практики. В статье большое внимание уделяется возможностям и механизмам музыкотерапии, танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентированной терапии - как ведущих направлений арт-терапии, а также, перспективности дальнейшего ее внедрения в контексте функционирования образовательных учреждений в сфере культуры и искусств с учетом историко-культурного наследия в регионах России.

Ключевые слова: художественное образование, арт-терапия, художественная культура, искусство.

Наряду с многообразием методологических подходов в системе образования, концепция художественного образования в РФ акцентирует внимание на использовании возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях духовного воспитания детей и молодежи, психофизиологического оздоровления личности, ее гармонизации и развития, что становится возможным в том числе, посредством внедрения современных методик арт-терапии.

Освоение образовательных программ в сфере искусства связано, безусловно, с изучением научных гуманитарных дисциплин, но в большей степени базируется на предметах профессионального цикла и творческих способностях, данных человеку природой. «Образовательный процесс у музыкантов-исполнителей, артистов театра и кино, хореографов и художников начинается чаще всего с детского возраста и должен быть непрерывным, поскольку связан не с постепенным (от фундаментального к частному) освоением тех или иных наук, а с глубоко практическим чувственным, физическим и интеллектуальным постижением обучающимися сути осваиваемого вида искусства, раскрытием психофизических возможностей личности, тренировкой своего тела и психики, выработкой комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии»[1]. В связи с этим, в последние десятилетия становится актуальным применение арт-терапевтических методов в образовательных учреждениях.

Арт-терапия имеет широкие функциональные возможности. Накопленный опыт в данной области позволяет сегодня применять его в различных видах и формах занятий в системе

художественного образования, а также продолжать исследования в данном направлении.

Изучение и обобщение теоретического и практического опыта сегодня позволяют судить о наличии базовых методологических подходов в педагогической теории и практике художественного образования:

- культурологического подхода, учитывающего связь культуры, ее ценностей с личностью и творческой деятельностью;

- психологического подхода в изучении культур, разнообразные формы общения с искусством, адаптированные к психологическим механизмам личности, обеспечивающие гармоничное вхождение в художественное пространство поликультурной среды;

- этнопедагогического подхода к проектированию и организации педагогического процесса воспитания, в котором национальное искусство рассматривается как важное средство формирования личности, основа этнокультурного развития, процесс этнокультурной адаптации учащихся, способствующий усвоению национально – культурных традиций народов, населяющих регион.

Исследуя многовековую историю использования видов искусства в лечебно-оздоровительных целях, ученые свидетельствуют о древних историях и документах, дошедших до нас, где музыка, танец, рисунок фигурирует как лечебное средство. На данном этапе, арт-терапия – это понятие, включающее множество разнообразных определений и подходов. Обращаясь к анализу арт-терапевтических методов, в статье А.И. Копытина и Е.Е. Свистовской предлагается определение арт-терапии как междисциплинарного подхода, основанного на психологии, медицине, педагогике и культурологии

[3]. Методологическая база арт-терапии связана с различными практиками, использующими творчество, искусство или воображение человека. Например, существует взаимосвязь теоретических идей К.Г. Юнга и предложенного им метода активного воображения с арт-терапевтическим процессом. Методологически близкое направление к арт-терапии – символдрама. Основателем и теоретиком символдрамы является Ханс-карл Лейнер – профессор, доктор медицинских наук [5]. Широко представленным и признанным подходом музыкальной терапии является сейчас «направленное образное представление под музыку», который был основан Элен Бонни, (1977г.) и эффективно используемый не только музыкальными терапевтами, но и психодраматистами, а также специалистами других видов групповой терапии.

В «едином интегрирующем контексте психотерапии» Ю.С. Шевченко и А.В. Крепица рассматривают арт-терапию и артпедагогика. Они выделяют в качестве основных «пространственных мишеней ориентации» специалиста сферы индивидуальных потребностей, социальных отношений, эмоционально-чувственного познания, самосознания [7].

В свою очередь, в статье Е.В. Тарановой указывается на то, что артпедагогика понимается как педагогическая технология, возникшая на стыке педагогики, искусства и арт-терапии, и основанная на интегративном применении в целях воспитательного воздействия на личность воспитанника различных видов искусства и художественно-игровых форм его творческой активности. Ее сущность заключается в оказании комплексного воспитательного влияния на формирование ценностей и смыслов личности посредством художественного восприятия, индивидуального и совместного художественного творчества, коллективной работы с созданными художественными образами, артпедагогических игр [9].

В ряде частных аспектов педагогической теории и практики, в условиях освоения национальных ценностей художественной культуры в полиэтнических регионах, учеными в области педагогики, психологии, культурологии, философии, искусствоведения, как правило, отмечается необходимость внедрения модели художественного образования, которая спроектирована с учетом поликультурных особенностей и современных подходов к формированию личности учащихся. В системе художественного образования полиэтнического региона это проблема взаимоотношений разных культур, необходимость учитывать сложившийся тип мировоззрения народов, проживающих в поликультурной среде, их этнокультурные познавательные по-

требности и интересы в учебно-воспитательном процессе.

Большой научный интерес для нас представляет собственно полиэтничный регион республики Бурятия, в которой сложились самобытные особенности художественной культуры, прежде всего обусловленные ее геополитическим положением, соединением культур народов Азии и Европы, требующие осмысления в образовательном процессе. Культура Бурятии находится в непрерывном развитии, она обогащается новыми достижениями, в ней появляются новые направления и виды, но при этом она сохраняет наследие прошлых эпох, и представляет собой конгломерат традиций, сохраняющих устои российского общества и одновременно закладывающих фундамент развития новой евразийской ментальности в межкультурном пространстве стран азиатско-тихоокеанского региона.

Существующее историко-культурное наследие Восточно-Сибирского региона, безусловно, является неотъемлемой теоретико-практической основой для внедрения в художественно-образовательную сферу арт-терапевтических разработок. Важное значение имеют дошедшие до наших дней и продолжающие функционировать древние этнические религиозные верования и воззрения. В Забайкалье, в основном, это буддизм и православие. В Прибайкальском регионе – это шаманская традиция, которая не прерывалась на протяжении десятков тысячелетий. Мировым центром магической силы считается озеро Байкал. «Философской основой шаманизма в целом, является идея нерасторжимости, единства природы и человека, их воссоединения; сопричастность к деяниям высших сил природы. Когда сознание шамана устремляется в недоступные для простого человека выси ради исполнения просьб обитателей Среднего мира. Шаман всегда связан с музыкой, с ритмом –никогда не проводит обряды без бубна. Под влиянием звуков шаманского бубна, заклинаний, обращений, песен, танцевальных движений изменяется настройка энергетического кокона шамана, возникает резонансный канал связи»[6, с.174-175]. В.В. Ромм выдвигает гипотезу о включении с помощью искусств некоей «тонкой» энергии, пронизывающей весь космос. Ученый комплексно рассматривает механизм воздействия танца и музыки на человека, как с позиций шаманских магических обрядов и танцев, традиционной науки, так и в свете новых направлений [6]. Условную параллель в деятельности шамана и работы артиста проводит В.В. Ромм и ряд ученых-хореологов и искусствоведов (М.Я. Жорницкая, Т.Б. Бадмаева, О.Б. Буксикова, В.Н. Нилов и др.).

Мы придерживаемся данной точки зрения и рассматриваем данный материал, как интересные исследовательские находки. Они необходимы для дальнейшего рассмотрения условий раскрытия психофизических возможностей личности и овладения всесторонними знаниями о влиянии искусства на здоровье человека хореографам, актерам, музыкантам, и другим специалистам, связанным с профессией в области культуры, искусства, психологии, медицины.

Перспективной экспериментальной площадкой для тренировки своего тела и психики, выработки комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в творческой профессии, является деятельность специализированных центров, занимающихся исследованием и разработкой арт-терапевтических технологий и методик в рамках образовательных учреждений.

Одним из примеров может являться опыт центра Арт-терапии Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (ВСГАКИ) по внедрению арт-терапевтических методов в образовательный процесс, специализирующимся на исследованиях оздоровительных ресурсов традиционных художественных культур различных народов, этносов. В центре был разработан ряд программ, основанных на различных методах музыкотерапии, телесно-ориентированной практики, танцевально-двигательной терапии, в том числе с этнической направленностью, которые сочетаются с практиками восточных оздоровительных систем.

Музыкотерапия все активнее используется сегодня в качестве средства оздоровления человека. Существует ряд методик музыкотерапевтического воздействия: отечественных и зарубежных, подробный анализ которых осуществляет А.С. Ключев [4, с.105]. Это известные методы психологической и психотерапевтической практики: музыкально-медитативные упражнения, комплекс специальных дыхательных упражнений и оздоровительных пауз, вокальный вибромассаж, пропевание музыкально-аутогенных формул, а также апробированные в научных лабораториях методы и виды упражнений, такие как, гипносессии, просмотр и прослушивание видео и аудиоматериалов.

С учетом известных методик, в разработанных программах по музыкотерапии в центре арт-терапии ВСГАКИ, использован как современный, так и традиционный этнический материал.

Особый интерес представляет этноарттерапевтическая направленность разработок коррекционных методов с использованием национальной и религиозной музыка Бурятии. Это звуки буддийских храмовых инструментов, речитати-

вы мантр, инструментальное звучание струнных и духовых инструментов, горловое пение и др. [8].

В институте музыки, институте танца, гуманитарно-культурологическом институте Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств осуществляется подготовка специалистов в области профессионального искусства и народной художественной культуры народов Байкальского региона и Восточной Сибири, специалистов в области культуры монголоязычных народов, культурной антропологии и художественной культуры.

За время обучения студенты приобретают навыки игры на традиционных музыкальных инструментах, народного пения, хореографии, декоративно-прикладного творчества. Учебный процесс сочетается с практикой организации и проведения народных праздников и обрядов, работой в фольклорном ансамбле, концертной деятельностью, с педагогической практикой в учебных заведениях.

В связи с этим, на занятиях становится возможным осваивать специализированные вокальные, инструментальные, а также танцевально-хореографические комплексы, основанные на национальных традициях. Например, при исполнении «Ёхора» (национального бурятского танца) создаются уникальные условия, дающие возможность им прочувствовать целебную энергию национального кругового танца. В статье О.Б. Буксиковой отмечается, что «данный приём, несёт символику единства отношений, совместное движение, и дает возможность ощутить эмоциональную поддержку участников и др. Благодаря пластической экспрессии во время танца осуществляется коррекция личности и гармонизируется внутренний мир человека» [2].

Достаточно эффективными условия мироздания психофизических качеств личности является применение восточных двигательнорегулирующих практик на занятиях физической культурой в процессе обучения. «Восточные оздоровительные системы представляют собой многофункциональную систему, объединяющую физические упражнения и комплексы гимнастик, лечебные и психофизические практики, разделы восточной медицины (массаж, звуко-цвето-вкусоароматерапия, ритмология и др.), виды единоборств с философско-религиозными и морально-этическими постулатами, позволяющими регулировать физическое, психическое, нравственное и духовное здоровье человека без использования медикаментозных средств» [10, с.52].

Ряд вышеперечисленных видов занятий арт-терапией в системе художественного обра-

зования были презентованы в видеоматериалах к I Всероссийской научно-практической конференции «Роль арт-терапии в психофизическом оздоровлении общества и человека» (г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, ноябрь 2011 г.), обсуждались на V международной научно-практической конференции «Музыкотерапия в музыкальном образовании» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена 14 мая 2012 г.), а также в докладах и мастер-классах круглого стола в рамках международного фестиваля-конкурса традиционной музыки «Звуки Евразии» (г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, 5 октября 2013 г.), на межрегиональной научно-практической конференции «Арт-терапия как инновационное направление в развитии сферы образования, культуры и искусства» (г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, 17 октября 2014 г.).

Таким образом, исследовательский арсенал в различных регионах РФ (Бурятия, Тывы, Алтай, центральных и западных регионах России) обладает огромными ресурсами художественной культуры и потенциалом изучения оздоровительных методик. Вышеуказанный материал применим в практике художественного образования, нацелен на развитие психофизических качеств личности, активизацию резервных возможностей и творческих способностей учащихся и студентов, их профессиональную направленность. В связи с этим, актуальной и сложной задачей является всестороннее научное исследование, раскодирование древних знаний о культуре.

Пристальное изучение далекого прошлого, возможностей художественного творчества и условий его функционирования, а также, анализ имеющихся современных теорий и выдвижение новых научных гипотез, позволит преумножить спектр арт-терапевтических методик, применяющихся с давних времен в культуре разных народов и транслировать их в современную теорию и практику в области художественного образования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нормативные документы: Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в российской федерации на 2008 - 2015 ГОДЫ (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702).
2. Буксикова О.Б. Танце-терапия как средство развития духовного и творческого потенциала студентов вузов культуры и искусств // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. Вып. 1 (1). Улан-Удэ, 2011. С.127-131.
3. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапевтические методы. Используемые в работе с детьми и подростками: обзор современных публикаций // журнал практической психологии и психоанализа. 2007, №4.
4. Клюев А.С. Музыкотерапия как средство оздоровления человека // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. Вып. 1 (1). Улан-Удэ, 2011. С.105-112.
5. Растегаева Л.С. Эстетические принципы в методах арт-терапии // Вестник ОГУ № 7(101)/июль, 2009. С.189-190.
6. Ромм В.В. Введение в танцевально-музыкальную терапию (издание второе, исправленное). Новосибирск, 2013. 244с.
7. Сергеева Н.Ю. Содержание понятия «артпедагогика» // Методологические проблемы педагогики, Известия ВГПУ, 2008. С. 26.
8. Степанова С. Г, Губина С.Т. Стратегическое направление подготовки специалистов вуза культуры и искусств: арт-терапия. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2012. №3. С.154-158
9. Таранова Е.В. Методология артпедагогики в контексте современных междисциплинарных исследований образования // Изв. Таганрог. гос. радиотехнич. ун-та. [Электронный ресурс]. 2006. Т.56, №1. С.13-18. – Режим доступа: library.ru.
10. Чебакова В.Н. Феномен здоровья в культуре Востока (на примере восточных оздоровительных систем): монография / В.Н. Чебакова; науч. ред. Р.И. Пшеничникова. Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 2011. 174с.

Stepanov S.G., Buksikova O.B.

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PSYCHOPHYSICAL QUALITIES OF THE PERSON IN THE COURSE OF ART EDUCATION (FROM EXPERIENCE OF THE EAST-SIBERIAN STATE ACADEMY OF CULTURE AND ARTS)

The article is devoted to pressing questions in the field of art and formation, namely, to conditions of development of psychophysical qualities of the person in the course of art education. The author addresses to working out experience to technologies in system of the Russian higher education. The maintenance of concept "art therapy", a variety of kinds and forms of the given practice reveals. In article the great attention is given to possibilities and mechanisms musike-therapy, the dance-impellent therapy, the corporally-focused therapy - as leading directions of art therapy, and also, perspectivity of its further introduction in a context of functioning of educational institutions in sphere of culture and arts taking into account regional specificity of a historical and cultural heritage.

Key words: art education, art therapy, art culture, art.