

УДК 371.311

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ключевые слова: педагогическая поддержка, педагогическая арт-терапия, арт-терапевтическое образовательное пространство, образование пожилых.

Ермак Н.А.

*кандидат педагогических наук,
доцент, докторант кафедры педагогики
Педагогического института
Южного федерального университета*

Развитие наук в современном мире осуществляется на основе междисциплинарного подхода и интеграции знаний из различных областей. Процессы дифференциации, специализации, интеграции в фундаментальной педагогике приводят к образованию пограничных отраслей знаний, которые возникают на стыке наук, как ответ на потребности педагогической практики в теоретическом отражении специфики педагогической работы [3]. К таким пограничным дисциплинам можно отнести герагогику, а также одну из ее составляющих – арт-герагогику. Обе они появились из интеграции нескольких наук, как ответ на потребности практиков, обучающих пожилых людей, в научно-методическом инструментарии для более эффективной педагогической деятельности в геронтообразовании (образовании пожилых людей). Герагогика – это новая научная дисциплина в системе наук об образовании, рассматривающая аспекты педагогической поддержки обучаемых людей пожилого возраста на пути благополучного старения. Арт-герагогика – одно из новых содержательных направлений, развивающихся внутри герагогики. Если рассматривать понятие «арт-герагогика» более детально, то можно увидеть, что его составляющая «art» в переводе с английского языка означает «искусство». Согласно англоязычному оригиналу «art» рассматривается также как визуальные пластические искусства, включающие живопись, графику, скульптуру и другие виды изобразительной деятельности. Таким образом, мы можем определить арт-герагогику как новое направление в геронтообразовании (образовании пожилых людей), рассматривающее вопросы педагогической поддержки пожилых людей средствами искусства в процессе обучения навыкам изобразительного творчества. Поскольку, как считает доктор педагогических наук Л.Д. Лебе-

дева: «Изобразительная деятельность сопровождается терапевтическими эффектами» [2, с. 6], мы в своем исследовании решили рассмотреть значение арт-терапевтических возможностей художественного обучения в педагогической поддержке качества жизни пожилых людей.

Арт-терапия как новая область теоретического и практического исследования, в основе которой лежит интеграция искусства и науки, появилась в 30-е гг. прошлого века. Она развивается в русле междисциплинарного подхода, объединяя различные научные направления, такие как педагогика, психология, социология, культурология, психотерапия, медицина. Все эти самостоятельные науки объединяет использование творческой деятельности в процессе обучения, лечения, личностного развития человека. В начале XXI в. начинает формироваться педагогическое направление арт-терапии. Первым российским ученым, исследовавшим научно-педагогические основы арт-терапии в образовании, стала Л.Д. Лебедева. До нее педагогическая арт-терапия существовала лишь в виде разрозненного опыта отдельных образовательных учреждений, социально-педагогических центров и детских домов. Своим исследованием Людмила Дмитриевна дала импульс для начала научного осмысления арт-терапии в образовании как одной из гуманистических систем, которая развивает инновационное направление в педагогических исследованиях – терапевтическое. «Применение необычного для школьной практики термина “терапия” не противоречит, согласно Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневичу, а соответствует главной идее гуманистической педагогики: развитию творческого потенциала личности и ее силы» [1, с. 451].

Развитие педагогического направления в арт-терапии обусловлено возник-

шей потребностью современного образования в разработке и адаптации здравоохранительных педагогических технологий, которые имеют неклиническую направленность, доступны для освоения педагогу, а также эффективны и интересны в работе с обучаемыми людьми любого возраста.

Педагогическая арт-терапия в геронтообразовании позволит сделать педагогическую поддержку качества жизни людей пожилого возраста средствами изобразительного творчества более результативной. Этому будут способствовать арт-терапевтические особенности и эффекты, возникающие при взаимодействии и взаимовлиянии всех компонентов, составляющих арт-терапевтического образовательного пространства. Данное образовательное пространство представляет собой динамическое, поддерживающее вербальное и невербальное взаимодействие арт-педагога, обучаемого пожилого человека, группы, творческой деятельности и ее изобразительных продуктов. Арт-терапевтическое образовательное пространство являет особую область педагогического взаимодействия на основе психоэмоциональных процессов переноса, контрпереноса, проекции, которые проявляются в эмоционально-педагогических отношениях субъектов. Эти процессы играют большую роль в организации педагогической поддержки пожилых людей. Психологические феномены переноса и проекции отражают неосознанные эмоциональные реакции обучаемого человека на арт-педагога и изобразительные продукты, перенесенные из опыта прошлых отношений в настоящую образовательную ситуацию. Как правило, перенос отражает проекцию прошлых позитивных отношений с близким человеком, а проекция – психоэмоциональное состояние, в котором рисующий находится сейчас. В результате феномена перене-

са арт-педагог воспринимается обучаемым как близкий человек. Это позволяет педагогу выстраивать педагогическую поддержку обучаемых людей на основе доверительных отношений, учитывающих потребности и особенности каждого обучаемого человека, и намечать и корректировать пути их реализации и развития в процессе обучения изобразительному творчеству. Роль феномена проекции заключается в том, что, отражая скрытые переживания и проблемы обучаемого человека через продукты творчества, он дает арт-педагогу невербальную «подсказку» о том, как следует оказывать индивидуальное поддерживающее воздействие на человека в каждом конкретном случае. Феномен контрпереноса, выражающий отношение арт-педагога к обучаемым людям, включает в себя безоценочное принятие личности обучаемого, понимание и сопереживание ему. Контрперенос позволяет индивидуально выстраивать педагогическую поддержку каждого обучаемого исходя из его состояния и уровня развития на настоящий момент, поддерживая позитивные изменения как в изобразительных продуктах, так и в самом человеке, без сравнения с окружающими, исходя из поддерживающего одобрения его личной динамики изменений. Созданию благоприятной атмосферы поддерживающего взаимодействия внутри арт-терапевтического образовательного пространства способствует то, что обучаемые люди обладают полной свободой в выборе:

- меры своего коммуникативного участия в общем процессе обучения (активной внутренней или внешней деятельности, вербальной или невербальной, групповой или индивидуальной, а также их различных сочетаний);
- видов изобразительного творчества (реалистический или абстрактный рисунок, оригинальный коллаж, моно-

типия, прикладное рукоделие) и художественных материалов (карандаши, фломастеры, краски, личные или безличные предметы, нитки, иголки, ткань и другие различные материалы для рукоделия).

Арт-терапевтические возможности поддерживающего воздействия на пожилых людей проявляются в творческой деятельности благодаря особенностям взаимодействия с различными художественными материалами и техниками исполнения. Разные техники обладают различными защитными и высвобождающими возможностями психологического воздействия на людей, нуждающихся в педагогической поддержке. Варьирование их в учебном процессе позволяет снять тревожность, избавиться от травмирующих переживаний, нормализовать внутреннее психологическое состояние конкретного человека, раскрыть и активизировать резервы личностного развития. Например, введение игровых разминочных упражнений с красками вызывает позитивные эмоции радости, что создает непринужденную, доброжелательную атмосферу занятий. Ассоциативные образы, возникающие при выполнении абстрактного рисунка или монотипии, способствуют коррекции коммуникативных умений, которые играют важную компенсаторную роль для поддержания психофизиологического состояния пожилого человека. Творческая работа в том или ином цветовом колорите способствует не только гармонизации эмоций, но и улучшению физического самочувствия рисующего, поскольку, как установили арт-терапевты и психологи, эмоциональное и физическое самочувствие человека тесно связаны между собой. Арт-терапевтическая уникальность творческой деятельности заключается в том, что, воздействуя на психоэмоциональную составляющую Человека Культуры как духовного существа, она в то же время через нее влияет и

на физическую составляющую человека как биологического индивида, гармонизируя и развивая их во взаимообусловленном единстве. Главной отличительной особенностью арт-терапевтической работы арт-терапевта от образовательной деятельности арт-педагога является то, что арт-терапевт поддерживает и приветствует спонтанное творчество, в то время как арт-педагог еще и обучает различным техникам, позволяя приобретать и совершенствовать изобразительные навыки. Следует отметить тот факт, что процесс обучения навыкам творческой деятельности людей обладает большим арт-терапевтическим воздействием. Его важность возрастает в пожилом возрасте. Связано это с психофизиологическими особенностями процессов формирования и совершенствования функциональных органов, происходящих в организме человека, которые сопровождают обучение новым навыкам. Известный психолог А.Н. Леонтьев установил, что они являются результатом образования новых нейродинамических связей между:

- корой головного мозга человека;
- проводящими нервными путями, передающими сигнал к деятельности;
- мышцами, приводящими в движение соответствующие части тела (при творческой деятельности это преимущественно мелкие мышцы и суставы кисти руки);
- рецепторами или зрительными анализаторами, которые контролируют результаты деятельности и по нервным проводящим путям передают обратные сигналы в мозг, позволяя нашему сознанию сориентироваться в выборе дальнейших действий.

Овладение каждым новым навыком ведет к возникновению новых синапсов (нервных клеток) и нейродинамических связей, составляющих появившийся в результате обучения новый функциональный орган. Чем больше навыков приоб-

ретает человек, тем больше новых органов образуется в его нервно-физиологической системе, тем активнее деятельность мозга и продуктивнее жизнь. Следовательно, обучение навыкам творческой деятельности позволяет не только стабилизировать функции интеллекта, включая компенсаторные функции вербальной и невербальной деятельности, но и развивать потенциальные психофизиологические возможности высшей нервной системы благодаря возникновению новых функциональных органов. Это, в свою очередь, способствует активному долголетию человека. Таким образом, процессы творческой, интеллектуальной деятельности мозга оказывают влияние не только на качественное содержание жизни человека, принося в нее новое содержание и смысл, но и на количество лет, которое проживет человек в свой «золотой» период. Уникальным свойством приятной, легкой и эффективной мобилизации творческих и познавательных процессов мозга обладает такой феномен творческой деятельности, как вдохновение. «Вдохновение характеризуется глубокой, устойчивой сосредоточенностью на предмете труда, мобилизацией способностей, знаний, умений, высоким уровнем активности познавательных процессов, воображением, яркой образностью мышления, динамичностью осмысления задач» [5, с. 387–388]. Но, несмотря на повышенную активизацию эмоциональных и познавательных процессов, человек испытывает легкость от своей творческой деятельности. Психолог и художник М.А. Шевченко сравнивает вдохновение «с состоянием наивысшего полета, когда стирается временная грань, и ты перемещаешься в другой мир, который сам творишь. Именно в такие минуты отступают все проблемы, растворяются болезни, а душа испытывает радость творчества и открывает новые горизонты обновленной жизни» [4, с. 9]. Вдох-

новение позволяет пожилому человеку по-новому увидеть свою жизнь с позиции благополучного жизнетворческого старения. Состояние вдохновения служит стимулом для самосовершенствования и развития пожилого человека, актуализируя духовные потребности в самоактуализации. Обладая свойством приятной и легкой мобилизации познавательных процессов мозга, вдохновение является неоценимым поддерживающим способом педагогической поддержки пожилых людей в арт-терапевтическом образовательном пространстве. С одной стороны, вдохновение активизирует все мыслительные и эмоциональные процессы, а с другой – позволяет человеку не испытывать напряжения от труда, придает чувство уверенности в своих силах. При этом процесс вдохновения сопровождается позитивными переживаниями, приводящими к состоянию внутреннего удовлетворения от творческой деятельности. Педагогическая поддержка пожилых людей в арт-терапевтическом образовательном пространстве позволяет сделать вдохновение не случайным эффектом творчества, а специально организованным способом поддерживающего воздействия на пожилых людей. Для достижения состояния вдохновения в процессе обучения необходимы: активная включенность обучаемого человека в процесс обучения изобразительному творчеству, систематичность и регулярность занятий, положительные эмоции, творческое общение и эстетические переживания.

Применение подходов педагогической арт-терапии в культурологической личностно-ориентированной модели педагогической поддержки обучаемых пожилых людей в арт-терапевтическом образовательном пространстве обусловлено общностью стратегических целей. Оба эти направления научно-педагогической мысли работают над тем, чтобы оздоровить и гармонизировать внут-

реннее состояние человека, которое выступает в качестве субъективной составляющей качества жизни пожилого человека. По нашему мнению, именно субъективная составляющая качества жизни выступает в качестве приоритетного показателя жизненной удовлетворенности человека, оказывая существенное воздействие на материальные показатели жизни, такие как психофизиологическая активность, здоровье, продолжительность жизни, комфортная физическая и экологическая среда, социально значимая творческая деятельность, которая может приносить не только духовные, но и экономические результаты. Педагогическая поддержка, направленная на реализацию пожилыми обучаемыми своих духовных потребностей в межличностной коммуникации и самоактуализации, позволяет опосредованно удовлетворять и материальные потребности. Результатом гармонизации материальных и духовных потребностей, субъективных и объективных составляющих качества жизни выступает высокое качество жизни пожилого человека. Стратегия благополучного старения, выбранная человеком, позволяет ему чувствовать себя счастливым безотносительно к материальному уровню благосостояния, которое даже королям не позволяло сравниться по качеству и количеству лет с самыми незначительными из своих подданных, для которых состояние вдохновения, творческого подъема и радости было привычным и естественным внутренним самочувствием. Согласно историческим данным, «в средние века князья и короли Западной Европы жили в среднем 49,5 года, в то время как артисты, ведущие жизнь полунитищих бродяг, – 61 год. В XVI столетии короли и князья жили в среднем 51,3 года, а художники и скульпторы – 60. Члены династии Романовых жили в XVII–XIX вв. 49,4 года, а русские писатели в тот же

период – 55,4 года» [5, с. 380–381]. Мы видим, что духовные потребности способны не только качественно наполнить жизнь человека новым содержанием, но и увеличить ее количественно.

Педагогическая арт-терапия, решая задачи оздоровления психологического и физического состояния и самочувствия человека при помощи творческой деятельности в области изобразительного искусства, органично вплетается в арт-гердагогическое направление геронтообразования как науку и практику, включающую вопросы педагогической поддержки качества жизни пожилых людей средствами искусства в процессе обучения навыкам творческой деятельности. Изучив влияние арт-терапии на герагогику, мы пришли к мнению, что арт-герагогика как результат их интеграции в образовании пожилых людей включает в себя компоненты, позволяющие при помощи педагогической поддержки повысить качество жизни обучаемых людей. К поддерживающим составляющим арт-герагогики относятся следующие компоненты:

- *мотивационный* – потребности пожилых обучаемых людей лежат в основе построения арт-терапевтического образовательного пространства, их удовлетворение в процессе обучения является одним из результатов образования, поскольку способствует повышению качества жизни;
- *обучающий* – обучение пожилых людей знаниям, умениям и навыкам изобразительной творческой деятельности;
- *коммуникативный* – коррекция и развитие вербальной и невербальной коммуникации с окружающими и близкими людьми, ведущая к реализации духовных потребностей в межличностной коммуникации;
- *терапевтический* – гармонизация внутреннего психофизического самочувствия путем избавления от нега-

тивных эмоций и переживаний, повышения уровня самовосприятия и улучшения физического самочувствия;

- *развивающий* – развитие личности пожилого человека через раскрытие его потенциальных творческих, психических и физических возможностей, актуализацию духовных потребностей в самоактуализации;
- *смыслообразующий* – творческая деятельность наполняет жизнь человека новым позитивным содержанием, связанным с новыми творческими планами и активностью в их реализации;
- *культурный* – творческий процесс, в который включаются благодаря обучению пожилые люди, обогащает не только их и их семьи, но и культуру города и страны в целом, поскольку формирует позитивное отношение к старости, создает новую культуру благополучного старения, в которой старость – это прежде всего шанс для полного развития и самореализации человека.

Мы видим, что художественное обучение пожилых людей навыкам изобразительного творчества обладает большими арт-терапевтическими возможностями, которые нашли отражение в выделенных нами компонентах арт-герагогики.

В последнее время образовательные программы и творческие студии, обучающие пожилых людей различным видам изобразительной деятельности, становятся все более популярными в геронтообразовании России. Сегодня в большинстве университетов «третьего возраста» работают курсы, студии и кружки художественного творчества. В Ростовской области обучением пожилых людей художественным навыкам рисования и декоративно-прикладного творчества первой стала заниматься общественная некоммерческая организация «Женская палитра» в г. Новочер-

каске. Ее образовательная деятельность с пожилыми людьми направлена на то, чтобы разбудить творческое начало в каждом пожилом человеке, который выразит к тому желание, и с помощью искусства раскрасить жизнь новыми смыслами, чувствами, желаниями и возможностями. Средний возраст обучаемых пожилых людей, впервые взявших в руки кисть и карандаш, – 65 лет, а самой старшей из них, Любо-ви Ивановне, – 79 лет. На основе опыта обучения пожилых людей навыкам творческой деятельности мы пришли к мнению, что расширение возможностей творческой реализации человека способствует повышению качества жизни в пожилом возрасте.

Педагогическая поддержка качества жизни пожилых людей средствами изобразительного искусства имеет большие научно-практические перспективы для дальнейшего осмысления и актив-

ного применения в области образования пожилых людей как завершающего этапа в системе многоуровневого непрерывного образования на протяжении всей жизни.

Литература

1. Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК и ФПК / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. Ростов н/Д: ТЦ «Учитель», 1999.
2. Лебедева, Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. СПб.: Речь, 2005.
3. Максимова, В.Н. Формирование профессионально-педагогических умений при подготовке и повышении квалификации учителя: учеб. пособие / В.Н. Максимова. СПб.: ЛОИУУ, 1994.
4. Шевченко, М. Я рисую успех и здоровье. Арт-терапия для всех / М. Шевченко. СПб.: Питер, 2007.
5. Шейнов, В.Н. Искусство жить: Творческий подход / В.Н. Шейнов. Минск: Харвест, 2004.