

СОТВОРЧЕСТВО: ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ Co-creation: personal growth of the teacher and student

Я. А. Самоделкин, кандидат исторических наук,
преподаватель истории
Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра
(Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 2)

Рецензент: С. Н. Некрасов, доктор философских наук, профессор

Аннотация

В статье дан анализ психолого-художественных мастерских, в которых происходит работа по преодолению психологических трудностей (эмоционально-волевой сфере, мотивационной, в сфере детско-родительских отношений, межличностной коммуникации) учащихся и педагога. В итоге сотворчество приводит к личностному росту педагога и учащегося.

Ключевые слова: психолого-художественные мастерские, создание позитивной мотивации, психология творчества, психология искусства, личностный рост, психология благополучия.

Summary

The article provides an analysis of psychological and artistic workshops, in which work is carried out to overcome psychological difficulties (emotional-volitional sphere, motivational, in the sphere of parent-child relations, interpersonal communication) of students and teachers. As a result, co-creation leads to the personal growth of the teacher and the student.

Keywords: psychological and art workshops, creation of positive motivation, psychology of creativity, psychology of art, personal growth, psychology of well-being.

Каждый учащийся в Свердловском художественном училище имени И. Д. Шадра прекрасно знает, что личностный и профессиональный рост обусловлен совместным творчеством обучающегося и педагога. Обычные занятия в образовательных учреждениях связаны с педагогом, который воздействует голосом и (или) личным примером на учащихся.

Присмотритесь, как проходят тренировки в спортивных школах и колледжах. Тренер своими телодвижениями показывает и голосом комментирует правильную технику выполнения упражнения. Лицо опытного тренера выражает спортивную злобу и азарт. Он хочет передать своему ученику волю и стремление к победе на максимуме человеческих возможностей. Подобная ситуация в театральных и вокальных мастерских, когда педагог и ученик подолгу репетируют. Педагог требует от ученика перевоплощения, старается выработать в нем эмпатию, возможность понять переживания другого человека, отразить их на сцене и (или) в голосе. Так педагоги передают свое мастерство новому поколению, способствуя становлению профессионального и личностного роста учеников. Схема проста. Мастерство идет от учителя к ученику. Возникает властная зависимость. На одном полюсе знания, умения, навыки, проверенные временем, на другом – молодость и неопытность, наивность.

В художественном училище царит атмосфера благой тишины и сосредоточенного внимания на мольберте. Лица учащихся и педагога выражают положительные эмоции, ощущение счастья и радости торжествует над ними. Такой эффект достигается благодаря креативным решениям или сотворчеству. Педагог и учащийся согласно нормативно-правовым документам являются участниками образовательного процесса, а в мастерской они выступают в качестве творцов развития своего внутреннего мира, своих способностей, личностного и профессионального роста. Никогда не может возникнуть вертикаль власти между педагогом и учеником. Они оба не знают и не умеют. Узнают и поймут, когда родится произведение искусства.

К такой ситуации равного взаимодействия пришли путем проб и ошибок за 120 лет существования училища. Училище было основано в 1902 г. Из Москвы и Санкт-Петербурга приезжали преподаватели с разными методологическими взглядами на природу человека и его творчество. Известный художник Л. В. Туржанский был сторонником взглядов З. Фрейда [9] и старался ученикам привить правильное представление о том, что нужно рисовать, в каком стиле. Он был верен в порочности природы человека, в необходимости ее коррекции и развития.

Психологией творчества занимались советские и российские психологи. Их взгляд на природу человека сводился к нейтральности, т.е. зависимости развития человека от факторов внешней среды. Возникло целое научное направление в изучении творчества. Основатель школы П. Я. Гальперин [1], его ученик Я. А. Пономарев [2, 3]. Продолжает исследования в настоящий момент времени Д. В. Ушаков [4]. В основе их концепции «принцип ЭУС», т.е. этапы, уровни, ступени для последующего развития субъекта и объекта. Преподаватели, исходя из этой концепции, корректировали и формировали по своему лекалу учащихся в их творческих поисках.

Были преподаватели, которые основывали свою работу на концепции В. Франкла [7, 8]. Их позиция заключалась в условной позитивности природы человека. Они настойчиво помогали в выборе правильной темы, стиля, темпа работы. В начале XXI в. и по настоящее время все преподаватели осознали важность реализации себя и учащихся в гуманистической парадигме К. Роджерса [5], А. Маслоу [2]. Они понимают и принимают безусловную позитивность человеческой природы, творчества, которая выходит на уровень самоактуализации через удовлетворение эстетических потребностей.

Нами было проведено интервью (устная свободная беседа) со старейшим педагогом и художником Иваном Федоровичем Ременцом. И. Ф. Ременец родился 14.01.1929 г. в селе Шайтанка, Уральской области. Его педагогический путь связан со Свердловским художественным училищем имени И. Д. Шадра. Он работал там в качестве преподавателя, директора, а в настоящий момент времени педагогом по черчению, педагогом-наставником, живописцем. Это уникальный и редкий случай педагогического долголетия. И. Ф. Ременцу 94 года. Он официально работает по трудовому договору, полон оптимизма и нацелен на реализацию многих творческих проектов со своими учащимися. Приведем текст интервью с ним.

Моё творческое становление как педагога и художника пришлось на советскую школу, которая утвердила метод социалистического реализма в искусстве. Темы и стили художникам были даны партийными установками. Идеологи от союза художников СССР получали инструкции от вышестоящих партийных руководителей идеологического отдела ЦК КПСС. Мы столкнулись с критикой работ художников-авангардистов студии «Новая реальность» со стороны Н. С. Хрущева в 1962 г. на выставке в Манеже. Тогда партийные руководители высказались

резко против альтернатив в возможности видеть мир по-иному. Наше преподавание строилось, к сожалению, в духе партийных установок. Мы очень сильно страдали и преподаватели, и учащиеся, т.к. приходилось предавать свои убеждения и рисовать на потребу дня. Следующий кризис произошел в 1974 г. в период «бульдозерной выставки» художников-нонконформистов. Страна узнала о существовании неофициального искусства. Все это плачевно, когда художники не могли открыто продемонстрировать свои творения. Нормализация произошла в 1981 г. на советско-французской выставке художников-авангардистов «Москва-Париж». Л. И. Брежнев был на выставке и одобрил произведения в целом. В 1991 г. после крушения СССР, появления новой России создалась ситуация наибольшего благоприятствования для личностного роста педагога и учащихся. Мы можем рисовать, отталкиваясь от уникальности каждого учащегося. В нашем учебном заведении нет случайных учащихся. Все с позитивной мотивацией на продолжение себя в живописи, рисунке. Наше сотворчество – личностный рост, который открывает новые пути для самоактуализации, новые горизонты для сознания и психики.

Меня многие спрашивают, что я делал или чего я не делал, чтобы оставаться в полном здравии к 94 годам. Мое средство для жизни – живопись, рисунок. Труд на благо зрителя. Зрители могут по достоинству оценить шедевры, которые мы создаем с учениками. Разные цвета выбрали меня. Согласен с мнением М. Люшером, что можно оценить человека по цвету. Можно сделать типологию человеческих характеров, болезней, настроения по цвету. У цвета есть и политический, и социальный, и психологический, и искусствоведческий смысл. В нашей стране исторически красные боролись, победили белых в гражданской войне. В период ВОВ красные победили коричневых (национал-социализм) и черных (фашизм). Зеленые и голубые борются за свое право на существование. Этим аналогий весьма много. Это правильно, но этого недостаточно. Давно подметил, что работа с красками продляет жизнь. Кто-то из психологов называет это арт-терапией. Выходит, что арт-терапия реальное средство для продления человеческой жизни, наполнения ее смыслом и радостью от каждого дня. Этого добиваюсь в художественной мастерской. Единственный минус арт-терапии в слове терапия. Мы совершенно здоровы и мой метод можно назвать «акмедитация». «Акмедитация» направлена на продление жизни, развития творческих способностей, профилактику заболеваний, которые могут возникнуть по линии «гипоталамус-гипофиз-тимус», т.е. на всю область психосоматических расстройств.

Наша художественная мастерская является одновременно психологической лабораторией, где мы реализуем художественно-психологические эксперименты. Учащиеся сталкиваются с психологическими трудностями, которые мешают их личностному и профессиональному благополучию. Эти трудности находятся в сфере эмоционально-волевой, мотивационной, детско-родительских отношений, межличностной коммуникации. Выбор сюжета для картины и его прорисовка отражает внутренний мир учащегося. Мы много беседуем и проговариваем детали сюжета. Логотерапия помогает проговорить и рассмотреть психологическую проблему с разных сторон, найти пути ее решения, разрешить и выйти на новый уровень личностного роста. Создать прекрасную картину и завоевать признание и восторг зрителей. Педагог получает взамен от учащегося благодарность от своего благополучия и увеличение своего собственного личностного роста, расширение сознания. Мне становится доступным общение с птицами, домашними животными, людьми, потерявшими способность видеть, говорить, слышать. Появляются экстрасенсорные способности, хотя официальная медицина утверждает, что после 70 лет все

биологические, психологические процессы угасают, истощаются и наступает смерть. Думаю, что это верно для людей, кто не является «человеком рисующим». «Человек рисующий» живет в другом энергетическом измерении, в системе возобновляемых биохимических ресурсов, которые способны продлевать жизнь. Ставить ограничения для человеческой жизни, придумывать хронологические границы возраста для оптимального формирования личностных и профессиональных компетенции — это значит идти по упрощенному пути в понимании человеческой природы. Реально подвергать человека дистрессу, от которого любая здоровая психика не сможет выдержать информационного натиска, истощится и погибнет.

Мой опыт показывает, что с этой практикой нужно завершать. Сказать ей нет. Показать людям реальную возможность продлить жизнь, укрепить здоровье, работая в системе "человек рисующий". Обрести благополучие и раздвинуть горизонты своей психики и сознания.

Библиографический список

1. *Гальперин П. Я.* Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / Исследования мышления в советской психологии. М., 1966.
2. *Маслоу А.* Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999.
3. *Пономарев Я. А., Семенов И. Н., Степанов С. Ю. и др.* Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. М.: Наука, 1990.
4. *Пономарёв Я. А.* Психология творения. Воронеж, 1999.
5. *Роджерс К. Р.* Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, Универс, 1994. 480 с.
6. *Ушаков Д. В.* Интеллект: структурно-динамическая теория. М.: Институт психологии РАН, 2003. 264 с.
7. *Франкл В.* Человек в поисках смысла: сборник / пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
8. *Франкл В.* Доктор и душа / пер. с англ. СПб.: Ювента, 1997.
9. *Фрейд З.* Недовольство культурой. М., 2013.