

Практики создания открытой художественно-творческой среды

**Кафедра эстетического
образования и культурологии
МИОО**

Открытая художественно-творческая среда

- Условие реализации принципов педагогики искусства и театральной педагогики – создание открытой художественно-творческой образовательной среды
- Художественно-творческая среда - всегда вопрошающая и проблематизирующая. Она инициирует движение к образу.
- Роль педагога заключается здесь в том, чтобы предельно заострить и актуализировать вопросы для всех участников.
- Педагог не может мыслить себя носителем истинного ответа - он каждый раз ищет живое понимание заново.

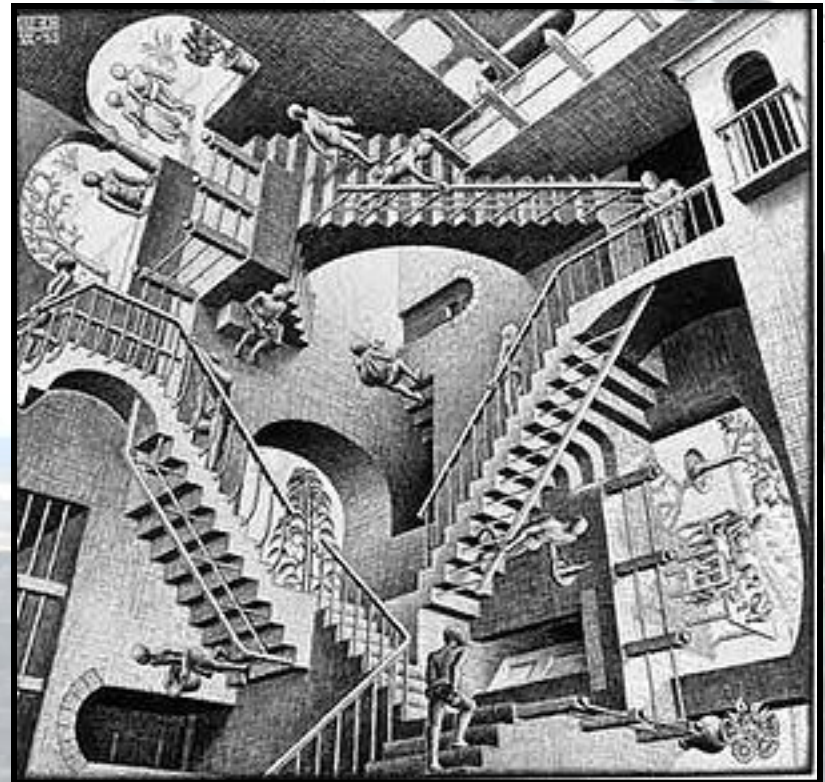

Антуан Ватто. Пьеро.

Двойная система координат

Порядок этой среды задаётся двойной системой координат. Одна осознанно задаётся инициатором среды, тем маршрутом, который он предлагает, и теми критериями, которыми он предлагает измерять величину пройденного пути.

Другая система координат осознанно или неосознанно задаётся каждым участником образовательного путешествия. И каждая траектория имеет свой импровизационный коридор, в котором обозначены границы, которые должны постепенно фиксироваться и осознаваться. Но и выход за пределы коридоров должен быть осмыслен как особая ценность.

Морис Эшер. Относительность.

Практика инициации среды

1. Самонастройка автора среды

Шаги саомнастройки инициатора среды:

- а) освободиться от шлейфа повседневности,
- б) сконцентрироваться на предстоящем,
- в) мысленно очертить круг (или сферу?) создаваемого пространства,
- г) настроиться на сотворчество.

2. Настройка пространства

Второй шаг включает:

- а) ориентировку в реальном пространстве,
- б) трансформацию реального пространства.

Кадры из фильма «Звуки музыки»

Кадры из фильма «Общество мёртвых поэтов»

3. Конфликт или вектор напряжения

Кадр из фильма
«Общество мёртвых поэтов»

Начало образовательного процесса задаёт актуализация вектора напряжения между каждым «Я» участников образовательного путешествия и предполагаемым предметом осмысления.

Эта актуализация происходит в несколько этапов:

- а) самоактуализация участников;
- б) актуализация предмета;
- в) актуализация связей.

Актуализация предмета как и самоактуализация задаётся очищением его от налёта повседневности, для чего предмет помещается в непривычный контекст, в неожиданные предлагаемые обстоятельства.

Кадры из фильма
«Сто дней после детства»

Актуализация связей задаётся приглашением к диалогу в зоне наиболее вероятных точек соприкосновения участников путешествия и предмета осмысления.

Несколько способов организации среды

С каждым шагом всё более и более активными инициаторами среды становятся все участники. Но и педагог продолжает быть режиссёром интерактивного образовательного пространства: он удерживает и организует свой вектор сквозного действия, используя для этого несколько ключевых способов организации среды:

- Смена положения в пространстве и угла зрения;
- □ Смена дистанций;
- □ Смена плотности пространства;
- □ Смена объёма;
- □ Смена звуковой среды;
- □ Смена световой среды.

Кадры из фильма
«Рисующий ветер»

Контрастность сред

Смена характеристик пространства важна не только в их абсолютных значениях, но и в их конфликтах, в их контрастности.

Сопоставление, столкновение, само по себе активизирует процессы проживания и познания, оберегают их от застойности.

Кадры из фильма Ю.Норнштейна
по сказке С.Козлова
«Ёжик в тумане»

Чувственный опыт – инструмент создания среды

Вкус, запах, тактильность – это те инструменты, которые помогают нам изучать среду и трансформировать, создавать её.

Реальность, буквальность сенсорно-чувственного пространства очень важна для обеспечения жизни открытой художественно-творческой среды.

**Учебная
инсталляция
на тему
«Рококо»**

Это напрямую связано с возможностью рождения живого смысла и оформления его в новое или обновлённое понятие.

Только после актуализации чувственного опыта возможен ход к абстрактному и теоретическому мышлению.

**Учебная инсталляция на тему
«Сказки Андерсена»**

Живое СЛОВО

Художественно-творческая образовательная среда каждый раз заново в зависимости от предмета познания задаёт и меняет лексику.

Она предполагает непрерывный поиск соответствия форм и разных языковых кодов, поскольку предполагает образную целостность и умение улавливать, как от изменения одной компоненты изменяется весь образ.

Здесь СЛОВО и понятие, должны обновиться через сенсорно-чувственные практики, родиться из молчания.

Создание артефакта

Смыслопорождение в художественно-творческой образовательной среде тесно связано с процессом создания артефакта.

Кадры из фильма «Сто дней после детства»

Артефакт может выступать как выражением промежуточной формы познания, так и новым знаком, полученным на завершающем этапе.

Инициирование создания артефакта

В репертуаре педагогики искусства есть эффективный ход, помогающий инициировать подлинное творческое действие: это предельная конкретность задания при минимальной обеспеченности возможности его выполнения временем, информацией, инструментами и материалами. Плюс внутренне разрешение, инициированное личным примером педагога.

