

- Филиппова Людмила Сергеевна
кандидат педагогических наук,
доцент департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Filippova L.S.
candidate of pedagogical Sciences
teacher of department of fine, decorative arts and design MCU
Institute of Culture and Arts
E-mail: Lyudmila_filippova@list.ru
- Филиппов Павел Николаевич
студент магистратуры 2 курса направления 44.04.01 – Педагогическое образование (Обеспечение безопасности образовательной организации)
Дирекция образовательных программ
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Filippov P.N.
2nd year master's student of the direction 44.04.01-Teacher education (Safety at Educational Institutions)
Directorate of Educational Programs MCU
E-mail: pavel198907@list.ru
- Шептунова Ольга Ивановна
студент магистратуры 2 курса направления 44.04.01 – Педагогическое образование (Изобразительное искусство)
департамент изобразительного, декоративного искусств и дизайна
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Sheptunova O.I.
2nd year master's student of the direction 44.04.01-Teacher education (Fine Art)
department of fine, decorative arts and design MCU
Institute of Culture and Arts
E-mail: 1621982@mail.ru

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Аннотация. В статье освещаются вопросы социализации и профилактики конфликтов и явлений буллинга в детских школьных коллективах средствами уроков изобразительного искусства. Авторы ссылаются на специфические особенности младшего и среднего школьного возраста в контексте рассмотрения проблемы школьного буллинга и организации сплоченного детского коллектива. Изобразительное искусство и арт-терапия рассматри-

ваются как средства, при помощи которых можно избежать или устранить ситуации травли одноклассников внутри детского коллектива.

Ключевые слова: детский коллектив, буллинг, травля, арт-терапия, изобразительное искусство, творческая деятельность, коллективное творчество, урок рисования, искусство, безопасная среда.

FINE ART CLASSES AS A MEANS OF CREATING A SAFE ENVIRONMENT AND SOCIALIZATION OF CHILDREN IN THE SCHOOL COMMUNITY

Annotation. The article covers the issue of socialization and prevention of conflicts and bullying phenomena in children's school groups by means of art lessons. The authors refer to the specific features of primary and secondary school age in the context of considering the problem of school bullying and the organization of a cohesive children's team. Visual arts and art therapy are considered as means by which you can avoid or eliminate situations of bullying of classmates within the children's group.

Keywords: children's collective, bullying, art therapy, fine arts, creative activity, collective creativity, drawing lesson, art, safe environment.

В детских школьных коллективах конфликтные ситуации возникают часто, являясь следствием столкновения личных интересов обучающихся. Во время становления детского коллектива, в начальной школе, происходит самоопределение обучающихся в выборе позиции, своей роли среди сверстников: например, «лидер», «тихоня», «жертва», «аутсайдер». Как правило, процесс такого самоопределения происходит неосознанно, под воздействием различных факторов, как внутренних (особенности здоровья, характера, темперамента ребенка), так и внешних (микроклимат и традиции его семьи, окружения). Важно, что именно в начальной школе закладывается фундамент межличностных отношений в детском коллективе, который оказывает большое влияние на дальнейшую социализацию ребенка в школе, во взрослой

жизни. Вполне естественно, что одни дети занимают позиции «ведущих», другие «ведомых» участников коллектива. Зачастую «ведущие» подавляют «ведомых», самоутверждаются путем угнетения более «слабого» участника. К такого рода «неформальным» лидерам, как правило, присоединяется большинство детей, испытывая вполне естественное стремление объединиться, проще говоря, «дружить против кого-то».

На сегодняшний день явление травли в школе носит довольно распространенный характер как в России, так и во всем мире. Буллинг - современное, но уже прочно укоренившееся понятие, описывающее явление травли. Понятие «школьный буллинг» применяется в отношении явлений травли в детском или юношеском школьном коллективе. Характерные особенности травли или буллинга очень наглядно иллюстрируются в художественном фильме «Чучело» (1983, режиссер Р. Быков), в романе известного американского писателя Стивена Кинга «Кэрри» (1974). Понятие «буллинг» - (от англ. bullying – запугивание, травля) возникло в XX веке. Определение данного явления можно описать следующим образом: когда в течение продолжительного времени по отношению к жертве применяется агрессивное действие со стороны одного члена коллектива, либо группы, он остро переживает это, но по разным причинам не может ответить. «Такому явлению как буллинг присущи четыре основных признака: неравенство сил (жертва всегда слабее); агрессивное поведение; противоправные действия, продолжающиеся какое-то время (чем дольше, тем сильнее последствия); острая реакция жертвы (чем острее реагирует жертва, тем интенсивнее травля)». [10]

Явление буллинга можно условно разделить на несколько разновидностей:

- вербальный - травля без применения силы, включает в себя оскорбления, угрозы либо проявление неуважения по какому-либо признаку (вероисповедание, внешность и т.п.);

- физический - травля с применением силы;
- социальный - в основном проявляется в изоляции одного из членов коллектива (жертву не допускают к совместному приему пищи, играм и командным проектам);
- кибербуллинг – подразумевает травлю в виртуальном пространстве (бойкотирование и оскорбления в соцсетях).
- экономический - вымогательство или прямой отъем денег у более слабого.

По данным PISA (2015) 27% школьников сталкиваются с травлей, а 9%-на постоянной основе. Согласно исследованию, от трети до половины детей сталкиваются с травлей хотя бы раз в месяц. Наиболее часто встречающиеся виды буллинга в РФ это вербальный и социальный. [8]

Существуют общепринятые нормы противостояния явлению буллинга родителями, педагогическим составом школы: осуждение и пресечение асоциального поведения; формирование стрессоустойчивости ребенка личным примером; привитие навыков конструктивного общения, уважение личности других людей; воспитание толерантности и создание микроклимата в школе, направленного на исключение возможности травли.

По нашему мнению, педагог, находящийся в постоянном контакте с детьми, первым способен обнаружить подобные проявления в стенах школы и не должен отстраняться от подобной ситуации. Проводить беседы и внеклассные занятия на данную тему и опасные последствия буллинга для всех участников процесса. Школьный психолог может анкетировать учащихся анонимно для понимания текущей ситуации. Может даже создаваться специальный «Комитет по предотвращению буллинга», который будет рассматривать все случаи травли, связанные с учениками.

Общая картина проблемы показывает необходимость введения в Российских школах программ профилактики агрессии, которые включали бы в

себя вовлеченность всех вовлеченных в учебный процесс. Ученики-родители - учителя (психологи) - администрация школы. Хороший внутришкольный и внутриклассовый климат поможет избежать глобальных проблем.

Наибольшее распространение явления травли происходит именно в средней школе (6-7 классы). [8] В связи с этим, особенно важно говорить не столько о противодействии буллингу, сколько о предотвращении такого явления в школе. Сплочение класса в единую команду, установление доверительных и благожелательных отношений педагога с детьми, а также у обучающихся между собой, создание атмосферы безопасности и понимания в классе – во многом задачи педагогов, так как они наиболее плотно взаимодействуют с детьми, особенно в начальной школе, а также с родителями детей.

Психолог Эрик Эриксон описывает возраст детей от 5 до 12 лет как тот этап развития, когда дети учатся быть частью культуры и частью группы сверстников. [11] Этот этап отражается в детском творчестве, поскольку дети часто уделяют внимание деталям в своих рисунках, которые способны рассказать об их отношениях со сверстниками. [12] Дети не мыслят абстрактно и эгоцентрично - они считают себя причиной всех необъяснимых событий. Издевательства и травля в этом возрасте подрывают задачу развития - быть трудолюбивым и подключаться к группе сверстников. Это заставляет детей, над которыми издеваются, полагать, что они неполноценны, и вызвали насилие, которому они были подвержены. [13] Детские рисунки могли бы стать идеальным методом исследования проблемы, связанной с конфликтами между сверстниками, поскольку дети этого возраста инстинктивно обращают внимание на эти отношения. Пионер детского психоанализа Мелани Кляйн (1932) рекомендует искусство, а не словесную терапию, чтобы получить доступ к подсознанию и внутренней жизни ребенка. Дети на этом этапе извлекают пользу из символичности и конкретности искусства. Рисунки является

для ребенка осязаемым, веским доказательством существования его внутреннего мира. [14],[15] Визуальная метафора — это способ выразить сложные идеи, которые детям трудно выразить словами (в силу своего возраста), способ сделать видимыми страхи и беспокойства ребенка. Однажды увидев, можно терапевтически работать с осязаемыми решениями проблемы. [16] Психолог Жан Пиаже описывает возрастную группу от семи до 11 лет как "этап конкретных операций", когда у детей больше нет волшебного, похожего на сновидения мышления, характеризующий предыдущий «предоперационный этап». На этом этапе дети становятся более логичными, фиксированными и буквальными в видении своего мира [11]. Искусство обеспечивает возможность исследовать мир фантазий и снов и сбалансировать это крайнее буквальное мышление. [17] Ясно, что никакое вмешательство или сочетание вмешательств полностью не устраняет издевательства над детьми как социальное явление в школах. Издевательства во многих формах поддерживаются взрослым обществом (которое воспроизводится в школьном обществе) и устойчиво к изменениям. [18] Буллинг наносит такой вред ребенку, последствия от которого будут преследовать человека всю его жизнь.

Очень важно оказывать психологическую поддержку и консультации пострадавшим детям, чтобы улучшить поврежденную самооценку, обеспечить ребенку безопасную среду, чтобы помочь снизить стресс и устранить любой вероятности посттравматического стресса. Эта поддержка должна включать выражение историй издевательства и аффективное содержание травли, исцеление травмы и лечение возможной продолжающейся депрессии (чтобы смягчить ее продолжение в зрелости. [19][20][21]

Каким образом изобразительное искусство, занятия рисованием в школе способны оказать позитивное влияние на взаимоотношения детей в классе?

Изобразительное искусство способно уникально помочь детям, которые были травмированы или подвержены издевательствам. Арт-терапевт Кэрол Росс (1996) описывает подход арт-терапии в рамках школы, как эффективное средство для группы детей, подвергающихся издевательствам, чтобы выразить свою беду и боль, повысить осведомленность о своем праве не подвергаться издевательствам и улучшить свою самооценку и повысить уверенность в себе. Она отмечает детей, которые несмотря на то, что понимают, почему происходят издевательства, не имеют представления о том, как их предотвратить. Посредством применения арт-терапии, шесть из семи детей успешно изменили свое поведение, стали более напористыми, уверенными с себе и отличались просоциальным поведением среди своих сверстников. Седьмой ребенок был идентифицирован с помощью арт-терапии как подвергшийся очень серьезному насилию (включая издевательства) и у него появилась возможность получить дополнительную помощь. Всем этим детям арт-терапия дала эмоциональную поддержку, возможности и пространство для выражения чувств, которые помогли им найти свои собственные решения таких ситуаций, когда над ними издеваются. [20]

Эффективность арт-терапии для детей, подвергшихся издевательствам, подтверждается во многих современных научных исследованиях. Дети спонтанно используют искусство, чтобы сообщить о своих переживаниях, и дополняют рисунки к опросам об издевательствах. Изобразительное искусство в этом случае точно выражает как чувствует себя ребенок, над которым издеваются. [21]

«Искусство обеспечивает целостность выражения, которую дети могут использовать, чтобы по-настоящему что-то осмыслить». [22] Изобразительное искусство определяется как спонтанное, естественное средство коммуникации для детей. [23] «Изобразительное искусство, как терапевтическое средство, обеспечивает освобождение от тревог и напряжения, облегчая травми-

рующее событие». [24] «Дети, получившие травму, часто не в состоянии выразить словами свои проблемы, и искусство дает им эти средства выражения». [25]

Арт-терапия – это метод психотерапии, основывающийся на организации творческой деятельности пациента в различных видах искусства с целью улучшить его психоэмоциональное состояние. Это способ для детей (или взрослых) сдержать боль от травмы и дистанцироваться от глубоко огорчительных табуированных тем, например, таких как насилие. Это сочетание дистанцирования, содержащие невербальное выражение и обработку чувств и переживаний в чем-то конкретном. Дети испытывают огромное облегчение, когда рисуют то, чего боятся или то, что им навредило. [26] Психологическое исцеление — это творческий процесс, и арт-терапия предоставляет возможность для этого исцеления. [30]

Арт-терапевт Эдит Крамер (1971) описывает как акт созидания сам по себе исцеляет. [27] Художественное произведение используется для интеграции внутреннего и внешнего мира, придающие смысл хаосу. [28] Арт-терапевт Кэти Малчиоди (1990) поддерживает утверждение, что «художественное выражение стало ключевым фактором в успешном вмешательстве в жизнь многих детей из домов с насилием». [29] Художник и педагог по искусству Эдит Крамер (1971) также обнаружила, что искусство может нейтрализовать агрессию и насилие. Запугиванию присущи зависимые отношения жертвы и хулигана, которые арт-терапия конкретизирует, делая их осязаемыми и видимыми для терапевта и пациента. [27] Творчество обеспечивает психологическое облегчение, идентификацию и выражение страхов, визуальные метафоры для разрешения конфликта и понимание того, что на самом деле. [30] «Ребенок может использовать рисование для визуализации своей силы, способной изменить свою жизнь». [31]

Акт творчества при создании рисунка - способ выразить чувства и эмоции; уменьшить состояние бессилия и боли; обрести чувство контроля над своим внутренним миром; самоутвердиться, познать свою индивидуальность и уникальность.

Занятия арт-терапией относятся к области психологии и набирают актуальность в сегодняшней жизни, помогая решить множество психологических и даже физиологических проблем у детей и взрослых. Арт-терапия используется и как инструмент диагностики проблемы, и как инструмент ее решения.

Художественная педагогика, в свою очередь, не относится к психологическим наукам, но не может не учитывать специфику возрастной психологии ребенка, терапевтическое влияния занятий творчеством на человека.

В данной статье подчеркивается значение занятий изобразительным искусством с детьми начальной и средней школы в целом как средство по созданию благожелательной атмосферы и климата в детском коллективе. Творческий процесс всегда носит для автора, будь то опытный творец или совсем юный художник, характер интимности. Процесс рисования чем-то схож с медитацией – погружением в себя, свои мысли и переживания, даже если они не связаны напрямую с темой рисунка – они все равно найдут свое отражение в нем. Создание условий для творческой деятельности детей в образовательном процессе в целом, а также на уроке рисования в частности, является хорошим подспорьем для «настраивания» эмоционального состояния класса на созидание в противовес разрушительному характеру травли и издевательств. Кроме того, несмотря на всю индивидуальность и уникальность творческой деятельности как процесса, организация коллективной, командной работы на уроках изобразительного искусства не просто возможна, а крайне необходима. Педагог организует коллективную работу и выступает в роли «медиатора» для класса. Его задачей является организация связей между участниками творческого процесса. К примеру, ориентируясь в процессе

творческой деятельности детей, он предлагает те или иные связи между детскими рисунками, организуя единое изобразительное пространство, подчиняя его общей цели, помогая найти такую сюжетную линию или траекторию, благодаря чему образуются связи творческого процесса каждого участника. Кроме того, педагог может быть и в позиции активного участника творческой группы, мягко содействуя организации коллективного рисунка в единый сюжет, общую историю. В таком случае никто из участников процесса не остается не вовлечённым. Задача педагога в данном контексте сделать роль каждого ученика уникальной и важной в отношении общего проекта, объединить детей общим замыслом, целью, подчеркивая важность и значимость вклада каждого из них.

Литература

1. Волкова, Е.Н. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского как методологическое основание для исследований подросткового буллинга / Е.Н. Волкова, И.В. Волкова, Л.В. Скитневская // Теоретическая экспериментальная психология. Т.10. №2 – М.: Психологический институт РАО. – 2017. – С. 6-18.
2. Сафронова, М. В. Буллинг в образовательной среде — мифы и реальность / М. В. Сафронова // Мир науки, культуры, образования. — 2014. — № 3. — С. 182—185.
3. Бутовская, М. Л. Буллинг и буллеры в современной российской школе / М. Л. Бутовская, Г. С. Русакова // Этнографическое обозрение. — 2016. — № 2. — С. 99—115.
4. Дубровин, В.М. Выставка детского творчества в школе: особенности организации / В.М. Дубровин // Воспитание школьников. — 2010. №2. С. №2-35.
5. Корешков, В.В. Художественно-эстетическая среда школы - фактор формирования личности / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Современное искусство

- менные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. Сборник статей. - ФГБОУ ВПО «НГПУ». - 2015. - С. 273-277.
6. Левина, И.Д. Художественно-творческая деятельность подростков как действенный фактор социализации / Н.А. Опарина, И.Д. Левина, М.Г. Кайтанджян // Воспитание школьников. - 2017. - № 3. - С. 43-46.
 7. Новикова, Л.В. Социокультурный аспект формирования личности в современном обществе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. - 2019. - С. 499-505.
 8. Реан, А.А. Буллинг в среде старшеклассников Российской Федерации: распространенность и влияние социоэкономических факторов / А.А. Реан, М.А. Новикова // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2019. - № 1(97). – С. 165-177.
 9. Роцин, С.П. Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России / Роцин С.П., Ху Д. // Искусство и образование. - 2020. - № 1 (123). - С. 159-166.
 10. Dan Olweus: Gewalt in der Schule, Bern (u.a.) 1996, S. 60
 11. Sprinthall, N. A., & Sprinthall, R.C. (1990). Educational Psychology: Fifth Edition. New York: McGraw Hill Publishing Company.
 12. Gaitskell, C. D., & Hurwitz, A. (1975). Children and Their Art. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

13. Miller, A. (1990). *The Untouched Key: Tracing Childhood Trauma in Creativity and Destructiveness*. London: Virago Press.
14. Landgarten, H.B. (1981). *Clinical Art Therapy*. New York: Brunner/Mazel Publishers.
15. Klein, M. (1932). *The Psychoanalysis of Children*. London: Hogarth Press
16. Dubowski, J. (1990). Art versus language. In C. Case & T. Dalley (Eds.), *Working with Children in Art Therapy* (pp. 7-22).
17. Papaluca, M. T. (1996). *A Competency-Based Art Therapy Approach For Improving the Self Esteem of a Pre-Adolescent Girl*. Unpublished masters thesis, Edith
18. Cowan University, Perth, Western Australia. Tattum, D. (1993). *Understanding and Managing Bullying*. London: Heinemann Educational Books Ltd.
19. Smith, P. K. ,& Sharp, S. (Eds.). (1994). *School Bullying-Insights and Perspectives*. New York: Routledge.
20. Ross, C. (1996). Conflict at school: The use of art therapy to support children who are bullied. In M. Liebmann,. (Ed.), *Arts Approaches to Conflict* (pp. 131-151). London: Jessica Kingley Publishers.
21. Rigby, K., & Slee, P. (1993). *Bullying in Schools [Video]*. Melbourne, Australia: Australian Council for Educational Research Ltd.
22. McIntyre, B. B. (1990). Art therapy with bereaved youth. *Journal of Palliative Care*, 6 (1) 16-25.
23. McGregor, I. (1990). Unusual drawing development in children: What does it reveal about children's art. In C. Case & T. Dalley (Eds.), *Working With Children in Art Therapy* (pp. 39-53). London: Routledge.
24. Jones, J. G. (1997). Art therapy with a community of survivors. *Art Therapy: Journal of the American Art Association*, 14 (2), 89-94.

25. Brown, D. (1996). Counselling the victims of violence who develop post traumatic stress disorder. *Elementary School Guidance and Counselling*, 30. 218- 227.
26. Levick, M. F. (1993). *They Could Not Talk So They Drew: Children's Styles of Coping and Thinking*. IL, USA: Charles C. Thomas Publishers.
27. Kramer, E. (1971). *Art as Therapy with Children*. New York: Schocken Press
28. Rubin, J. A (Ed.). (1978). *Child Art Therapy*. London: Van Nostrand Reinhold Company.
29. Malchiodi, C. A. (1990). *Breaking the Silence: Art Therapy With Children From Violent Homes*. New York: Brunner/ Mazel Publishers.
30. Cohen, B. M., Barnes, M., & Rankin, A. (1995). *Managing Traumatic Stress Through Art*. Lutherville, MD: The Sidran Press.
31. Bettelheim, B. (1987). *A Good Enough Parent*. New York: Knopf.
32. Edith Cowan University Research Online Theses: Doctorates and Masters Theses 1998 A Case Study : A Short Term Art Therapy Intervention For A Child Victim To Bullying Ffyona Matthews Edith Cowan University.