

Федеральное агентство по образованию
Томский государственный университет

*К 128-летию Томского
государственного университета*

**ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ
КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(опыт междисциплинарного исследования)**

*По материалам
Всероссийского гуманитарного форума
(с международным участием)
«Сибирские Афины»*

23–25 мая 2006 г.

**Томск
2006**

Психологический дизайн личности формами и средствами транс-арта

О.А. Котиков, Я.В. Частоколенко

1. **Идея психологического дизайна личности** связана с одним из самых важных аспектов человеческого бытия – адаптации к самому себе, поиску того, «кто мной является», и далее к «проектированию» и построению себя, не противоречащего своим «истокам», тому, «кто мной является».

Ментальный опыт с «укорененными» в нем архетипами, презентуемый сознанию, обеспечивает основу гармоничного психологического дизайна от самых глубин до поверхностных «слоев» личности. В человеке слиты разнопорядковые, разноуровневые миры, «иное с иным». Их соединенность при несводимости друг к другу и представляет собой проблему «психологического дизайна» личности. Тело, Душа и Дух – единение разного. В живом теле «сходятся» формы Духа, «опрозрачивающего» бытие и создающего соразмерность и соотношенность иного с иным: плотного и тонкого, телесного и ментального, тела и Души [3]. С одной стороны, мы ловим «божественную искру» (рис. 1), высший замысел «проекта человека», а с другой стороны, только через себя, через свое творчество мы способны осуществлять этот «проект», материализующий духовное и одухотворяющий аморфную материю (рис. 2).

2. **Транс-арт как форма и средство психологического дизайна личности.** Транс-арт является уникальным средством, способным свести в одно *место* телесное, духовное и душевное, при этом актуализировав и презентовав сознанию бессознательные процессы, причем не «абстрактные», а такие, которые входят в *ментальность*, определяющие глубинную структуру личности. Транс-арт-ситуации актуализируют креативные состояния сознания личности, в которых создается потребность и возможность выхода за рамки стереотипного поведения, вступления в контакт с Неизвестностью на основе интенсивного, глубокого погружения в поток художественно-психологических, психоэстетических переживаний.

Транс-арт можно представить в виде иглы, которая «прошивает» разные коммуникативные уровни эстетического сознания, протягивая связующую нить, которая делает доступными для постижения и преобразования иные миры. В данном случае АРТ – это не явление культуры или искусства, это состояние личности, способное проявляться через творческий процесс и результат.

Транс-арту присущи: 1) наличие эмоционально-чувственного постижения «космического»; 2) инструментарий для перевода (именно для перевода, а не осмысления или осознания) эмоционально-чувственного постижения в вид и формы, доступные *эстетическому постижению*; 3) проекции из одного коммуникативного «мира» в другие. **Транс-арт-коммуникация** – это *обратимые переходы и новые синтезы*, т.е. эстетическое постижение явленных миру образов и форм приводит к возникновению новой транс-арт-коммуникации, развивающейся по *фрактальному принципу* [8, 9].

3. **Транс-арт и первичное творчество.** Первичное творчество непосредственно связано с творческими законами природы. Оно не интеллектуально, не абстрагируемо. Оно, с одной стороны, очень конкретно – являет единство мира в его формах и законах развития, а с другой стороны, обладает «пред-символьной» и «пред-образной» глубиной, открыв которую личность получает доступ к самым основам рождения образов и явления символов. Транс-арт делает возможным путешествие в «пред-образы» и «пред-символы», укорененные в ментальности и архетипах и являющиеся основой психологического дизайна личности.

Первичное творчество возвращает взрослого человека к эмоциональному миру детства, когда взрослые освобождаются от груза собственной «социализированности» и «культурности». Речь взрослого человека, почувствовавшего дыхание первичного творчества, становится образной, метафоричной. Сознание «открывает глаза» на те стороны «внутренней реальности» личности, которые в ее повседневном рационально-рассудочном состоянии закрыты и недоступны. Это не возврат к наивной целостности ребенка, а *восхождение к гармоничной целостности мудреца*. В творческом пространстве транс-арт мастерской с первичным творчеством ярко и рельефно выступает «переходный мостик» между «духом и материей», материализующий духовный мир, эмоции, переживания и «дематериализующий» мир материальный, перевода «физическое» в тонкую ткань психического. Первичное творчество – «место встречи» на переходных мостиках между миром материальным и духовным, встречи, порождающей бесконечное множество свободных, спонтанных и вероятностных «творчеств» и «со-творчеств». Подобное творчество являет некую целостность, возвышающуюся над противоположностью субъекта и объекта [4].

4. **Первичное художественное творчество – инструмент транс-арта.** Первичное художественное творчество – творчество по законам Природы, «путешествующее» через эстетическое сознание, первичную эстетику и виды искусства.

К «палитре» способов первичного художественного творчества относятся такие, в которых задействуются естественные, «природные» способы организации и самоорганизации исходного материала: будь то краска, воск или гипс [7].

В первичном художественном творчестве соединяются и взаимообогащаются творческие силы Природы и Личности. Есть способы, при которых почти все делает природа: человек лишь «запускает» процесс самоорганизации. Есть противоположные ситуации: человек прикасается рукой Творца к аморфной материи, которая раскрывается и развивается по законам своей самоорганизации, но на каждом этапе подчиняется направляющей воле Творца. Первичное художественное творчество – уникальный «инструмент» путешествий на переходных мостиках между творческими силами Природы и Личности, захватывающий эстетическое сознание и актуализирующий первичную креативность.

5. Прикладные аспекты психологического дизайна личности средствами транс-арта. Наша практика – это 15 лет работы в детской творческой студии и творческих мастерских; в детском реабилитационном центре; со студентами психологических и педагогических специальностей; со слушателями курсов повышения квалификации работников культуры и образования.

Авторские методики актуализации креативности с использованием средств транс-арта представляют попытку ответа на современный социальный заказ общества по подготовке творческой активной личности, способной гибко и самостоятельно получать и использовать знания, ориентироваться в ситуациях неопределенности. В последнее время много говорится о необходимости подготовки психолога и учителя, способного воспитывать творческих детей. Одна из серьезных проблем подобной подготовки будущих специалистов и переподготовки работающих специалистов заключается в том, что учебная программа должна не только рассказывать и показывать методы работы с детьми, но и быть направленной на личность самого психолога и педагога, актуализировать его собственные творческие способности. Представляется чрезвычайно важным дать возможность специалистам и студентам получить личный опыт переживания творческих состояний, встречи с ситуациями неопределенности, многомерного контакта с неизвестностью [10].

В своей практике мы опираемся на следующие теоретические основания:

- Идеи гуманистической психологии о творческом развитии, самоактуализации, творческой свободе и спонтанном творчестве [5, 6].

- Коммуникативный подход, рассматривающий личность как иерархию разноуровневых коммуникативных миров [2].

- Теоретические положения о первичном творчестве и творческих коммуникациях [8, 9].

- Концептуальные положения об эстетическом сознании и транс-арте [1, 9].

В классическом высшем образовании Томского государственного университета на факультете психологии разработаны и внедрены в учебную практику следующие специальные курсы:

1. *Психология творчества* (курс читается с 2000 г.).

Курс отвечает на современный запрос психологии и педагогики по созданию и внедрению в практику эффективных приемов творческого роста и самоактуализации личности.

Курс построен по принципу психологической мастерской, в которой и теоретические и практические задачи решаются через моделирование творческих ситуаций и различные типы тренингов креативности.

Курс сопровождается производственной практикой «Тренинг креативности».

2. *Арт-психология* (курс читается с 2001 г.).

Курс предлагает эффективные модели транс-арта и арт-терапевтической практики, базирующиеся на обращении к естественной эстетике, и инструментарии первичного художественного творчества.

Курс сопровождается ознакомительной практикой «Арт-лаборатория».

Эти специальные курсы интегрируют в себе современные междисциплинарные исследования феномена человеческого творчества, активно включая в практику формы и средства искусства.

С использованием опыта преподавания в высшей школе и работы в творческих мастерских с детьми и взрослыми были разработаны программы курсов повышения квалификации для психологов, педагогов и преподавателей психологии:

Курсы повышения квалификации психологов и преподавателей психологии:

- «Творческая мастерская для психолога».

- «Психологический дизайн личности».

- «Транс-арт как инструмент психологического дизайна».

- «Проектирование и ведение транс-арт-мастерских и арт-терапевтических сессий».

- «Проектирование и ведение тренинга креативности».

Курсы повышения квалификации работников образования:

- «Повышение компетентности в выстраивании творческих коммуникаций и творческом развитии учащихся».
- «Развитие личности средствами искусства».
- «Первичное творчество в начальной школе».

Разработанные теоретические положения о психологическом дизайне личности формами и средствами транс-арта стали основой для создания и введения в практику классического высшего образования эффективных приемов актуализации креативных возможностей человека, его личностного роста и самоактуализации. Эти разработки и практики позволяют по-новому взглянуть на роль и место искусства как в динамике образовательных систем, так и в формировании культуры личности.

Литература

1. Видгоф В.М. О специфике и структуре эстетического сознания как формы освоения действительности // Современное образование в контексте целостного подхода (к обоснованию метода эстетико-продуктивной педагогики) / Под ред. В.М. Видгофа. Томск: ТГУ, 2005. С. 68–79.
2. Кабрин В.И. Транскомуникация и личностное развитие. Томск: Изд-во ТГУ, 1992. 257 с.
3. Лаврова О.В. Глубинная топологическая психотерапия: идеи о трансформации. Введение в философскую психологию. СПб.: Издательство ДНК, 2001. 424 с.
4. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избр. психол. произведения. М.: Педагогика, 1983. С. 251–261.
5. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1997. 430 с.
6. Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 165–175.
7. Частокоренко Я.Б., Котиков О.А. Монотипия как средство развития чувства цвета: Методическое пособие. Томск: Изд-во ОЦДО «Перспектива», 1999. 42 с.
8. Частокоренко Я.Б. Первичное творчество в коммуникативном мире искусства // Образование и искусство в формировании целостной личности: междисциплинарные стратегии и комплексные технологии (опыт, проблемы, перспективы): Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции. Томск: ТГУ, 2005. С. 121–124.
9. Частокоренко Я.Б. Динамические особенности первичного творчества. Томск: ТПУ, 2005. 266 с.
10. Частокоренко Я.Б. Мастерская «Психология творчества»: Учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2005. 52 с.