

*Панфилова А.С., методист, педагог ДО
ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж-плюс»
Приморского района Санкт-Петербурга*

Возможности использования трафаретных техник в реализации метапредметных проектов социально-педагогической направленности

Современное образовательное пространство обладает открытостью, вариативностью и изменчивостью, отражая быстро возникающие влияния социально-культурных, информационных, иных глобальных и локальных факторов. Вместе с тем образовательное пространство урока, занятия в системе ОДОД, внешкольного мероприятия продолжает оставаться одним из ключевых факторов развития, воспитания и социализации ребенка, значимой референтной средой для него, в существенной степени опосредующей оказываемые на него извне влияния.

Современные требования к организации образовательного процесса в значительной степени расширяют функции и возможности педагога. Педагог сегодня востребован не только в своей дидактической роли. Одной из ведущих ценностных установок современного педагога является готовность вставать в позицию помогающего Взрослого, сопровождающего нелегкий процесс взросления. На практике все чаще педагогу приходится осваивать функционал тьютора, модератора, психолога-консультанта. В профессиональном поле психолога образования также наблюдаются изменения. Педагогу-психологу важно сегодня владеть современным содержанием образования, владеть метапредметными инструментами развития, использовать развивающие возможности различных образовательных сред: культурной среды города, эстетической образовательной среды, музейно-педагогической, культурно-образовательной среды конкретного образовательного учреждения, цифровой среды.

Соблюдение этих требований затруднительно как в условиях узко предметного обучения, так и локальной консультативной практике. Решение может лежать в организационно-педагогическом аспекте образовательного процесса и быть реализовано минимум в двух направлениях:

- 1) через поиск оснований для взаимодействия специалистов (педагогов, психологов, педагогов дополнительного образования, др.) по решению задач развития, воспитания, успешной социализации учащихся, формулируемых на языке метапредметных и личностных результатов в образовательных программах;
- 2) через нахождение содержания, междисциплинарного по сути, но значимого для решения выше обозначенных задач и результатов. В современных образовательных практиках одним из способов решения этого направления является выделение синтетических областей – метапредметов. Одним из них рассматривается область искусства.

Термин «мета» (от греч. «μετα») – означает то, что стоит «за», «после», «вслед», «над». По мнению Хуторского А.В. образование человека, его микрокосма, происходит в процессе его взаимодействия с макрокосмом –

окружающим миром. Их взаимодействие происходит посредством фундаментальных метапредметных объектов, таких, как время, пространство, движение, явление, событие, число, слово, язык, знак, символ и др. Принципиальное качество образовательной деятельности – её продуктивность. Ученик, осваивая метапредметные объекты, создаёт образовательные продукты, как внутренние – собственные личностные качества, так и внешние – сочинения, решения, исследования, поделки, другие учебные работы и произведения. Цель образования в данном случае – не освоение учебной деятельности, и не развитие ученика, а именно генерация, продуцирование им образовательного результата, имеющего ценность как для самого ученика, так и для окружающего его социума, человечества, мира.

По нашему опыту непротиворечивое сочетание этих факторов возможно в условиях сетевых форм реализации образовательных программ, использующих кадровый потенциал и средства арт-педагогики и арт-терапии как системы специально организуемых условий в локальном образовательном пространстве. По мнению Л.Д.Лебедевой обучение, воспитание, развитие, социализация как процессы, формирующие личностные качества и навыки, сегодня могут рассматриваться как важные функции педагогической арт-терапии. [5]

Основным развивающим механизмом в нашем случае является реализация сетевых метапредметных проектов. Психолого-педагогическими преимуществами образовательных технологий такого типа являются следующие:

1. возможность выявить сквозную линию интеграции образовательных ресурсов по ценностным основаниям (т.е. сформулировать линию развития участников группы);
2. возможность недирективного комплексного использования различных методов педагогической и арт-терапевтической поддержки, в т.ч;
3. возможность опираться на социализирующий потенциал разновозрастных детских сообществ, а педагогу внутри них гибко варьировать различные помогающие позиции;
4. возможность более глубоко и системно опираться на потенциал профессиональных традиций. В нашем примере – художественной и традиций специалистов помогающих профессий.

В данной статье представлен пример создания поддерживающей среды в процессе реализации сетевого метапредметного проекта социально-педагогической направленности с применением методов арт-педагогики.

В качестве одного из эффективных средств в арт - педагогической работе с детьми и подростками мы считаем использование **трафаретных техник**. Они широко известны в изо-деятельности. Однако в арт-педагогической практике использование трафаретов имеет глубокий психологический – развивающий, корректирующий - смысл.

Трафарет – это простой способ нанесения рисунка на плоскость. Трафарет (итал. traforetto – «продырявливание», «прокалывание») – приспособление для формирования красочного изображения или орнамента, рассчитанное на

многократное повторение того или иного мотива. Трафарет представляет собой пластину (из металла, дерева, картона, пластмассы, ткани и т.д.) с прорезями, через которые краска наносится на какую-либо поверхность, то же, что шаблон или штамп.

Методологическим основанием, обеспечивающим правомерность применения трафаретных техник с целью решения психологических задач развития, является **метод деконструкции** в философии (Ж.Деррида, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер), гештальт-терапии, арт-терапии.

Одним из философских оснований гештальт-терапии можно назвать «деконструкцию символов», «возможность деконструировать... или... распороть... весь символический порядок в его общей структуре и в его модификациях, в общих и определившихся формах». По мнению Ж. Дерриды таким образом символы открывают свое «лицо», начинают что-то значить «для меня», за счет того, что возможным становится «расцепить крючок и растрепать пух «символического».

Термин деструкция происходит от лат. «destructio», что означает: de — отмена (или отрицание) и structio — «составлять или строить». В самом общем смысле деконструкция помогает клиенту конструировать и переконструировать персональное пространство, выявлять и перестраивать отношения с социальным пространством.

Философская метафора деконструкции - «выворачивание наизнанку» (термин Ж. Дерриды). Это процесс дифференциации, анализа пространства, в ходе которого происходит выявление собственных особенностей и противоречий в восприятии бытия.

Близким по смыслу к деконструкции является *деструкция*. Деструкция в искусстве - качество или тенденция к разрушению художественного целого или визуальная иллюзия этого разрушения. В искусстве, эстетике, так же, как и психологии здоровья, психотерапии наиважнейшей задачей деятельности профессионала является достижение целостности. Так, основной целью художественной конструкции является создание некоего целостного произведения или образа. В любом из искусств эта художественная и технологическая задача решается через движение, опору или равновесие, соразмерность частей. Это неперемное правило созидания, влечёт за собой и соответствующую решаемой задаче конструкцию и конструктивные средства. Цель деструкции - прямо противоположна: вызвать яркое ощущение нарушения целостности образа (или предмета) и привести к мысли о разрушении всего сущего (или его неизбежности). Важно, что в искусстве деструкция понимается как метод – принятый заранее **в качестве правила разрушения** видимой конструкции. Это влечёт за собой и соответствующие решаемой задаче деструктивные средства. Деконструктивизм в искусстве представлен в архитектуре, дизайне интерьера, дизайне одежды - это стиль гранж (англ.grunge). Основополагающий принцип стиля: ломаем традиции – создаём новые формы.

Таким образом, с формальной стороны деконструкция относится к технологически деструктивным средствам. Психологическая же роль таких

аналогов в арт-терапевтическом процессе в своем финальном результате, по мнению известных специалистов, созидательна.

Так, в свое время Р. Бендлер и Дж. Гриндер предложили метафорический метод рефрейминга - «помещения картины в новую рамку», или «помещения в прежнюю рамку новой картины». Активизация таким образом процессов диссоциации и децентрации ведет к развитию рефлексивных форм сознания. Метод помогает переосмыслить, переформулировать и увидеть происходящее в новом контексте. Одними из видов рефрейминга содержания являются рефрейминг смысла и рефрейминг контекста.

По мнению А.И.Копытина функция деконструкции, т.е рефрейминга, является смыслообразующей. С одной стороны, она обеспечивает субъекту выбор тем и объектов изображения, благодаря чему осуществляется «селекция» наиболее значимого психологического материала и его содержательная переработка. С другой – позволяет включить объект восприятия в иной смысловой контекст, что приводит к изменению приписываемого объекту содержания. Таким образом, такая форма изобразительной деятельности обеспечивает необходимую для рефлексии отстраненность от ситуации и тем самым ее восприятие в новом свете.

Использование трафаретов в арт-педагогической практике по нашему опыту позволяет диагностировать и решать ряд психологических задач:

1. **Тема (содержание) и мотив.** Трафарет рассчитан на повторение того или иного мотива или изображение его содержательных характеристик. По полученному изображению возможно понять некоторые особенности направленности личности, в т.ч. ценности, явные и скрытые мотивы.
2. **Самооценка, самовосприятие, самоотношение.** Закрытый и открытый трафареты есть аналоговая модель в системе: «Я-МИР». Они являются психологическими индикаторами наличия/отсутствия баланса между фигурой-фоном, соотнесения своих возможностей в организации/деконструкции среды. Это характеристики познания и нахождения себя и своего места (роли) в пространстве. Индикаторы: размер фигуры, ее форма и пропорции, композиционно-пространственные характеристики.
3. **Проблема реалистичности восприятия** школьника. Работа в трафаретной технике связана с созданием конкретного образа или сюжетной композиции. Полученная композиция отражает степень реальности/виртуальности восприятия ребенком данной темы, возможной фиксации/вытеснения.
4. **Особенности образного и понятийного мышления** (уровень и язык). Трафаретная деконструкция есть специфический метод исследования любого социального текста. Она предполагает, по идее Ж. Дерриды, выявление скрытых в нем, "спящих смыслов". Разговор с ребенком в процессе построения композиции и по окончании работы позволяет ему и всем участникам творческой мастерской увидеть относительность, субъективность любого прочтения, невозможность единственной интерпретации текста.
5. **Эмоциональная адекватность** (принятие реальности или адекватные способы регуляции). Индикатор: колористическая выразительность изображения в целом. Для создания трафаретного изображения возможно использование

любых видов красок, главное, чтобы они подходили к типу поверхности. Предпочтительнее в работе с детьми использовать гуашь, темперу.

6. Соответствие формы и содержания (когнитивная адекватность). Осознанность границ, концентрация, принятие (фигуры) и связанное с ними чувство безопасности. Небрежность может быть индикатором проблем не только в моторике, но в когнитивной области.

7. Смысловая адекватность. Сопоставление замысла с выполненной работой. Трафарет может быть средством дифференциации между внутренним (персональным) пространством и реальным (бытийным).

8. Работа с заданными границами. Трафареты дают двойное изображение. В рисунке можно сдвигать фигуры, т.е. конструировать дополнительные возможности межличностного взаимодействия, освоения окружающего пространства и организации жизни персонажей в нем.

9. Вариативность. Трафарет - это формально заданная форма. Внутри и вовне этой формы может быть разное содержание. Так можно не директивно задавать (а ребенку-осваивать) вариативность процесса конструирования и интерпретации.

Для проведения занятия в технике трафаретов необходимы материалы: ножницы, ватман, губки, гуашь, карандаши, резинки, кисти, тушь, перо.

Методика проведения занятия, как правило, имеет несколько базовых этапов. Ниже приведен примерный **план** такого занятия:

1. Ориентировочная беседа. На ней могут быть затронуты художественно-технологические аспекты. Понятия: фигура-фон. Средства художественной выразительности - пятно, точка, линия. Материалы. История возникновения трафарета.

2. Технология работы с трафаретом

1) Создаем трафареты.

вариант 1. Педагог предлагает заранее приготовленные трафареты (несколько вариантов)

вариант 2. Педагог предлагает заранее приготовленные шаблоны для создания линейного рисунка, по которому вырезается трафарет

вариант 3. Педагог предлагает детям самостоятельно создать линейное изображение на листе. Затем дети сами вырезают трафареты.

Линейный рисунок вырезается, таким образом создаются два разных трафарета (шаблона).

- Первый трафарет – “замкнутый”, с плоской, сплошной формой (закрытой).
- Второй трафарет – “открытый”, с полой формой (пустой).

2) Выполняем изображение или сюжетные композиции в технике “трафарет”.

Берём губку, осторожно смачиваем её водой и при помощи кисти наносим на её поверхность краску. Дети по желанию начинают работу либо с замкнутым трафаретом (фигура), либо с открытым (фон), либо с их сочетаниями.

3) Получаем отпечаток. Прикладываем губку окрашенной стороной вокруг формы или внутри формы выбранного трафарета, не сдвигая с места трафарет. Аккуратно убираем трафарет, остается отпечаток.

Техника “набрызг”: вместо губки используем старую зубную щётку и линейку. Порядок исполнения похожий, но не прикладываем, а “набрызгом”, трём щёткой по линейке, аккуратно разбрызгивая краску по трафарету.

4) *Самостоятельная работа.*

Дети варьируют различные сочетания замкнутого и открытого трафаретов по своим предпочтениям в задаваемой ими последовательности. В ходе этой работы акцент делается на работе с пятном (недетализированная фигура) и плоскостью (фон). После этого дети самостоятельно принимают решение о завершении работы или о ее продолжении с использованием изобразительных средств, дающих возможность детализации и декора изображения.

3. Подведение итогов и выставка творческих работ учащихся

Обсуждение и выявление субъективных критериев динамики процесса.

В приложении 1 представлен пример занятия, посвященного введению детей в символику культурно-исторической традиции и проведенного в трафаретной технике.