

Магидович Марина Леонидовна

доктор социологических наук,
профессор кафедры теории и истории культуры
Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена

Бондарева Виктория Николаевна

кандидат культурологии,
доцент кафедры теории и истории культуры
Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена

**ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
АЛЕКСАНДРА РАЙХШТЕЙНА
КАК ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА**

Аннотация:

В статье показан потенциал художественно-музейных практик в дошкольной педагогике. Авторы впервые рассматривают перформативные инсталляции известного европейского художника российского происхождения Александра Райхштейна как предметно-пространственную развивающую среду. В тексте делается попытка выявить скрытые механизмы, благодаря которым выставки А. Райхштейна пользуются огромной популярностью не только у взрослой публики, молодежи и школьников, но и у детей дошкольного возраста. Выставочные экспозиции этого художника предоставляют возможность воспитывающим взрослым (педагогам и родителям) раскрывать творческий потенциал дошкольников и находить новые механизмы для собственного педагогического развития. Авторы показывают, что культурологический подход, используемый в современной теории и истории культуры, не менее эффективен в дошкольной педагогике и заложен в основу музейно-выставочных экспозиций А. Райхштейна.

Ключевые слова:

Александр Райхштейн, культурология, педагогический подход, перформативная инсталляция, дошкольная педагогика, дошкольные образовательные учреждения, ДОУ, социализация, инкультурация, предметно-пространственная развивающая среда.

Magidovich Marina Leonidovna

D.Phil. in Social Science,
Professor,
Theory and History of Culture Department,
Herzen State Pedagogical University of Russia

Bondareva Viktoriia Nikolaevna

PhD in Cultural Studies,
Associate Professor,
Theory and History of Culture Department,
Herzen State Pedagogical University of Russia

**ALEXANDER REICHSTEIN'S
PERFORMATIVE
INSTALLATIONS
AS A SUBJECT-SPATIAL
DEVELOPMENT ENVIRONMENT**

Summary:

The paper shows the potential of the cultural approach in preschool pedagogy. The authors consider performative installations of the famous European artist of Russian origin Alexander Reichstein as pedagogical spaces for the first time. The text attempts to reveal the hidden mechanisms that make Reichstein's exhibitions extremely popular not only among adults, young people and schoolchildren, but also among preschool children. Reichstein's exhibitions provide an opportunity for educating adults (teachers and parents) to discover the potential of preschoolers and find new mechanisms for their own pedagogical growth. The authors show that the cultural approach used in modern cultural studies is no less effective in pedagogy and is the basis of Reichstein's expositions.

Keywords:

Alexander Reichstein, cultural studies, pedagogical approach, performative installation, preschool pedagogy, preschool educational institutions, pre-school, socialization, enculturation, subject-spatial developmental environment.

В современных требованиях к дошкольной педагогике, отраженных в нормативных документах, не раз подчеркивается необходимость развития культурного опыта ребенка, а процесс инкультурации определяется способностью детей к осознанному приобретению национальных и общекультурных компетенций. С самого раннего возраста разнообразные художественные практики не только способствуют культурной, личностной и социальной самоидентификации ребенка, но и развивают весь арсенал заложенных способностей, служат накоплению культурного капитала, приобретению коммуникативной компетентности. В настоящее время уже доказано, что как музыкальные, так и изобразительные художественные навыки и умения гораздо эффективнее усваиваются детьми в игровой, свободной от дисциплинарного напряжения форме.

Культурологически обоснованные методики дошкольного образования должны учитывать специфику постижения ребенком культуры во всех ее проявлениях исторического и этнорегионального многообразия. Нужно помнить, что в этом возрасте дети открыты к познанию мира и

часто темы, кажущиеся взрослым слишком сложными, оказываются для них интересными и легкодоступными. Культурологическая модель дошкольного образования должна быть нацелена на формирование у детей целостной картины мира и осознания в нем своего «Я», в соответствии с выделенными во ФГОС основными пятью образовательными областями («социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие») [1].

Принципиальное значение в формировании культурологической модели дошкольного образования имеют интегративный и культурологический подходы, играющие важнейшую роль при отборе познавательной информации, способствующие целостному восприятию мира и формированию художественно-эстетического отношения дошкольников к действительности.

Для обеспечения системности и целостности образовательного процесса необходимо определить и упорядочить связь между объемами и содержанием познавательной информации, чему, несомненно, содействует современная система культурологического обеспечения образования в рамках ФГОС [2].

Действующая культурологическая модель дошкольного образования предполагает активизацию творческого потенциала и способность к самореализации дошкольников в социокультурной среде. Эффективность данной модели достигается при условии повышения уровня профессиональной компетентности дошкольных педагогов и осуществления дошкольным учреждением продуктивного социального партнерства с различными организациями культурных индустрий и родителями.

Таким образом, одной из основных проблем совершенствования дошкольного образования становятся неразвитые профессиональные коммуникации между субъектами образовательного процесса: воспитателями и педагогами с родителями и учреждениями сферы культуры. Это часто приводит к отсутствию единой дорожной карты по воспитанию и образованию детей, общих требований к каждому ребенку со стороны педагогов и семьи, а также непониманию задач дошкольной организации родителями. В этом случае значимую помощь могут оказывать учреждения культурных индустрий, целевой группой которых наряду с другими посетителями являются дети дошкольного возраста. Данные организации сегодня способствуют культурологизации образовательного процесса и развитию педагогической грамотности воспитывающих взрослых [3].

В соответствии с ФГОС современная система дошкольного образования ориентирована на создание условий для «позитивной социализации» [4] ребенка, его всестороннего личностного развития, проявления инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Таким образом, возникает необходимость разработки актуальной культурологической модели дошкольного образования. Ее реализация позволит на практике выявить социокультурные потребности и интересы ребенка, развить его творческие способности, сформировать целостную картину мира и художественно-эстетическое восприятие окружающего пространства.

Создание и реализация культурологической модели дошкольного образования предполагают решение ряда задач на разных уровнях образовательного процесса:

- инициирование и поддержка творческих проектов освоения культурного наследия;
- развитие специфических методик культурологического образования и воспитания;
- расширение перспектив культурологического образования в рамках дошкольной педагогики [5].

Современность все больше сталкивает человека с решением новых задач и ориентирует на развитие индивидуально-творческой системы личности, поэтому трансляция целостных текстов культурного наследия, формирование способности их адекватно и компетентно интерпретировать отводится культурологическому образованию. Знание культуры, умение воспринимать и толковать ее тексты, развивать и обогащать на этой основе свою индивидуальность и воспитывать социальную ответственность – важнейшие составляющие современной культурной компетентности личности.

Ярким примером культуроцентристской и культуротворческой модели работы с дошкольниками стали тотальные интерактивные инсталляции Александра Райхштейна, рассчитанные как на групповое посещение детьми с раннего дошкольного возраста, так и на семейного посетителя [6]. Во многом именно педагогическая деятельность в российско-финляндском двуязычном детском саду «Калинка» (г. Хельсинки), куда А. Райхштейн был приглашен на работу в качестве художника-организатора совместных проектов с детьми, способствовала появлению серии музейно-выставочных тотальных инсталляций, получивших сегодня признание и популярность как в странах Западной Европы, так и в России. Автор не раз был удостоен государственных и профессиональных премий и наград не только в Финляндии, где он живет и работает последние 30 лет, но и в нашей стране. Так, в 2019 г. на конкурсе «Золотой Трезини» победила выполненная по его проекту реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца. В 2018 г.

подготовленная художником экспозиция детского отдела Музея хлеба одержала победу в номинации «Экспозиция года» главного музейного конкурса России «Музейный Олимп», а до этого призером Всероссийского профессионального форума стала основная экспозиция для детей «Начало начал» в Государственном музее истории религии.

Основанные на интерпретации различных текстов мировой культуры тотальные инсталляции А. Райхштейна вовлекают зрителя не только в субъектно-объектную коммуникацию с музейными объектами, но и способствуют активной коллективно-творческой деятельности на экспозиции музея. Так, на выставках «Бестиариум конструэндум» и «Мутатис Мутандис», посвященных мифам народов мира, публике дается право не только создания своих монументальных скульптурных композиций на базе разработанных автором элементов, но и возможность написать рассказ о собственном скульптурном герое, ответить на вопросы анкеты, принять участие в создании фотоэкспозиции и разместить здесь изображения своих произведений. На выставке «Двенадцать месяцев» и «Празднуем вместе» каждый посетитель, знакомясь с календарями/праздниками разных стран и эпох, создает художественные объекты-ассоциации со своими днем рождения и знаком зодиака, отмечая дату рождения на календаре экспозиции.

Наполненные культурными текстами, рассчитанными на восприятие публикой разных возрастов и профессий, многоуровневые по содержанию экспозиции позволяют участвовать в множественных коммуникациях как внутри собственной группы (детского коллектива, семьи, детей с педагогами), так и с незнакомыми посетителями, способствуя объединению всех субъектов образовательного процесса на пути к общей цели: гармоничному развитию личности ребенка.

На содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях, подразумевающих художественные и общекультурные практики для детей, во время которых родителям предлагаются не только необходимая информация, но и разнообразные формы коммуникаций, проекты А. Райхштейна одинаково полезны и педагогам, и родителям. Подобное включение всех участников педагогического процесса в совместную деятельность служит важнейшим условием развития ребенка. Художественное творчество непосредственно на выставочной экспозиции часто дает импульс к проявлению индивидуальных склонностей и способностей детей в различных направлениях. На выставочных экспозициях А. Райхштейна не раз от родителей приходилось слышать: «Мой ребенок сегодня впервые сам что-то нарисовал»; «Первый раз в музее что-то разглядывает с интересом, а не бежит» и т. д.

Такое эффективное восприятие выставочных объектов имеет следующие *закономерности*, заложенные художником в основу инсталляций:

- 1) совместная художественная деятельность не только предполагает освоение нового материала, но и носит гедонистический, релаксационный характер игры;
- 2) самостоятельная работа детей в команде, как правило, гораздо продуктивнее, чем коллективная деятельность под руководством педагога. Детский дошкольный коллектив из 5–7 человек обычно нуждается только в контроле взрослых и способен к самоуправлению на протяжении 20–30 минут;
- 3) творческий процесс предусматривает активное участие каждого члена «творческого объединения», что способствует достижению положительного результата в приобретении коммуникативных навыков и социализации.

Доказанная многолетней практикой этнокультурная и возрастная *универсальность* таких проектов, как «Взаправду-понарошку», «Бестиариум конструэндум» и др., подтверждена и в отношении различных девиаций. Выставки А. Райхштейна позитивно воспринимаются и эффективно функционируют не только в случае посещения благополучными, полными семьями, но и при работе с проблемными семьями, инклюзивными группами взрослых и детей.

Более того, как правило, проекты А. Райхштейна привлекают посетителей из малоимущих, многодетных семей посещать экспозиции несколько раз на протяжении работы выставок, а в дни детских каникул многие семьи приходили на одну и ту же выставку ежедневно. Часто инсталляции этого художника способствуют активизации и улучшению внутрисемейных коммуникаций, позволяют членам команды задуматься о той роли, которая отводится каждому члену семьи в становлении личности ребенка. После посещения выставки новые культурные практики воспроизводятся дома и интериоризируются, становясь семейной традицией. В случае визита группы с педагогом детям предлагается выполнить задания по закреплению увиденного материала дома – создать рисунок, придумать рассказ и др.

Таким образом, можно констатировать, что *уникальность* представленной формы работы выражается в следующем:

- 1) совместной самостоятельной деятельности детей как самоорганизующейся группы, вовлеченной в субъектно-объектные и субъектно-субъектные коммуникации;

2) соединении различных видов активных и пассивных форм индивидуальной и коллективной художественной деятельности;

3) приобретении посетителями экспозиции новых общекультурных, художественных, личностных и коммуникативных компетентностей;

4) уникальной эмоционально-психологической атмосфере игры и релаксации, способствующей познанию новой информации, приобретению навыков и умений, получению эстетического удовольствия и эмоционального удовлетворения;

5) получении нового культурного опыта, способствующего позитивной самоидентификации, социализации и инкультурации посетителей.

Инновационность метода обусловлена художественной формой тотальной перформативной инсталляции, в основе которой лежит синтез визуального, музыкального и театрального искусств; интерактивная форма работы с посетителем; многоуровневое смысловое наполнение, рассчитанное на аудиторию разных возрастов и социально-демографических характеристик; тщательная продуманная методика работы, включающая ограничение количества посетителей экспозиции; обучение музейного персонала; внедрение различных интерактивных практик.

Результативность выставочных проектов Александра Райхштейна определяется не только формальными показателями – устойчивой высокой посещаемостью и многочисленными восторженными отзывами аудитории в социальных сетях и книгах отзывов. В отношении посетителей-дошкольников в качестве результатов важнее отметить эстетическое удовлетворение, развитие позитивной социализации, инкультурации, социально-культурной и личностной самоидентификации ребенка, повышение его познавательного интереса, уровня самооценки, переосмысление отношений с близкими или в коллективе.

Ссылки:

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования : приказ Министерства образования и науки РФ от 17 окт. 2013 г. № 1155 // Российская газета. 2013. 25 нояб.
2. Бондарева В.Н., Бурцева Л.М., Пасекова Л.А. Комплексно-тематическое планирование в ДОО как фактор эффективности современного учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС в ДО // Оценка качества дошкольного образования: практика реализации : сборник научных статей. СПб., 2018. С. 16–23.
3. Власенко С.В. Организация работы семейной комнаты в дошкольном образовательном учреждении // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология. 2012. № 4 (11). С. 51–54 ; Солодянкина О.В. Педагогические условия включения родителей в планирование образовательного процесса в ДОУ : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2002. 24 с.
4. Зибзеева В.А. Позитивная социализация дошкольников в процессе организации совместной деятельности и развития детского коллектива // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 1, № 6. С. 120–122.
5. Бондарева В.Н., Пасекова Л.А. Проект «Индивидуальный альбом» и его значение в работе с детьми с ОВЗ // Реализация федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы : материалы всероссийской конференции. М., 2017. С. 88–94.
6. Подробнее об инсталляциях А. Райхштейна см.: Alexander Reichstein [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reichstein.name> (дата обращения: 08.09.2020).

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна