

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.40.66.011

Педагогические особенности культурного развития подростков средствами современного искусства

Цаликов Константин Владиславович

Специалист просветительского отдела,
Музей русского импрессионизма,
125040, Российская Федерация, Москва, просп. Ленинградский, 15/11;
аспирант,
Институт художественного образования и культурологии,
Российская академия образования,
119121, Российская Федерация, Москва, ул. Погодинская, 8;
e-mail: kos1997@yandex.ru

Аннотация

В статье представлены представлен педагогический подход к современному искусству, как к методу всестороннему культурному развитию подростков. Основываясь на сравнительном анализе, синтезе и обобщение результатов научных исследований, посвященных педагогическому потенциалу современного искусства в отечественном и зарубежном опыте, а также функциональном анализе современного искусства и его влияния на процессы становления личности подростка, выявлен педагогический потенциал современного искусства. Современное искусство обладает большим потенциалом в развитии саморефлексии и самоанализа подростков. Для раскрытия потенциала важно использовать интерпретацию произведения современного искусства с учетом основных его характеристики

Для цитирования в научных исследованиях

Цаликов К.В. Педагогические особенности культурного развития подростков средствами современного искусства // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 5А. С. 206-212. DOI: 10.34670/AR.2023.40.66.011

Ключевые слова

Современное искусство; педагогика искусства; интеграция искусства в образование; подростки.

Введение

Современный мир предоставляет огромные возможности подрастающему поколению для проявления себя в разных видах деятельности, в том числе и в творческой работе. Молодым людям свойственно желание выразить свои мысли и чувства в собственном произведении искусства, а также сравнить свои успехи с достижениями других подростков. Исследуя проблему проявления творческой активности и общекультурного развития обучающихся, А.А. Мелик-Пашаев, выявил, что данный вид деятельности способствует формированию волевых качеств, артистизма, опыта исполнительского мастерства» [Мелик-Пашаев, 2009, 108].

Основная часть

В последнее десятилетие в различных областях знания все чаще обращают внимание на категорию «современности». Этот интерес особенно заметен в социологии, культурологии и искусствоведении, поскольку различные учреждения культуры, периодические издания, критики и историки искусства постоянно спорят о терминологии и содержании понятия «современное искусство». Фактически, термин «современное искусство» накопил множество значений, став общей фразой, которая, в зависимости от контекста может относиться к различным социокультурным явлениям: виду искусства, определенной эстетике, периоду истории искусства, способу экспонирования, конкретному отделу в музее искусства или даже сфере арт-рынка.

Сфера искусства уже не может быть исключительно пространством эстетического или красивого, потому что те смыслы, которые хотят донести художники — это не смыслы о прекрасном, о том, что доставляет удовольствие, но такие смыслы, которые должны объяснять, что произошло, критиковать, вскрывать какие-либо каверзные социальные вопросы, демонстрировать проблемы. Например, в 1937 году П. Пикассо представил на суд публике свою работу, которая называется «Генрика». Данная картина была написана под впечатлением от бомбардировки одноименного испанского города фашистскими войсками. Критики обрушили на художника огромное количество замечаний, которые сводились к тому, что П. Пикассо предал пространство эстетического. Однако художник создал интеллектуальное пространство кубизма для того, чтобы сделать политическое антифашистское высказывание и превратил свое искусство в антивоенный агитационный плакат.

На пике своего развития в 1960-х годах концепция произведения искусства стала преобладать над визуальными или эстетическими проблемами. Концептуальное искусство — это пример, который ясно иллюстрирует дихотомию между преподаванием через современного искусства и текущей практикой в образовании. Данный концепт можно проиллюстрировать творчеством Марселя Дюшана, которого многие считают одним из основателей концептуального искусства. М. Дюшан попал в заголовки в мире искусства не за создание «традиционных» картин, а за то, что бросил вызов существующему миру искусства. Он поставил под сомнение несколько предположений: «Что такое искусство?» и «Кто имеет право решать, что такое искусство?». Общество независимых художников проводило выставку, и единственным критерием для участия в выставке было для каждого художника просто заплатить 6 долларов. М. Дюшан попытался проверить этот «художественный» критерий, создав композицию «Фонтан» (1917 г.), представлявшую собой перевернутый писсуар, под

псевдонимом Р. Матт. Как оказалось, «Фонтан» был отклонен несмотря на то, что он соответствовал единственному критерию – оплате 6 долларов [Краусс, 2014, 26].

Концептуальное искусство вызывает споры в основном потому, что оно постоянно раздвигает границы того, чем искусство является или может быть, вызывая в мире искусства все вопросы: «Что такое искусство?» Этот вопрос является одновременно формой самокритики и самообновления, — это «обоюдоострый меч». С одной стороны, он обесценивает то, как искусство определялось в классический период, с другой - освобождает искусство от того, чем его вынуждают быть, позволяя художникам творить более исследовательским способом во всех жанрах. Педагогу, несомненно, не составит большого труда привлечь учеников через концептуальное искусство к пониманию художественной культуры современности, социокультурной ситуации в стране и мире, так как особенность концептуального искусства «спрашивать обо всем» делает его имеет много общего с естественным детским любопытством.

Обучающиеся, знакомые с концептуальным искусством, смогут увидеть, что их собственное креативное или нестандартное мышление не обязательно негативно, и, если направить его на создание творческого продукта, может стать чрезвычайно мощным, саморефлективным опытом. В организации процесса освоения современного искусства подростками могут применяться специальные лекции, художественные мастер-классы, посещение музеев и дискуссии, которые могут помочь обучающимся контекстуализировать свое обучение и свои мысли. Благодаря приобретению визуальной грамотности и коммуникативных навыков, понимания контекста и навыков критического мышления современное искусство в классе становится вспомогательным средством для интеллектуального развития школьников, решения реальных проблем и глубоких размышлений [8]. Обладая обширными знаниями о современном искусстве и культуре, обучающиеся начинают понимать связи, соединяющие искусство прошлого и современности, у них складываются представления о важности художественного образования, о ценности искусства для человека. Специалисты, воодушевленные современным искусством, могут серьезно повлиять на воспитание подрастающего поколения.

Данные наблюдения приводят нас к тому, что по мнению Е. Петровской [Петровская, 2012]. в первую очередь они свидетельствуют о том, что художник, как производитель смыслов выступает экспериментатором и аукционистом, даже в том случае, если сам художник не воспринимает акцию или перформанс как легитимный тип арт-практики. Искусство в XXI веке становится полем для критики и экспериментов над конвенциональным положением вещей.

Таким образом, можно констатировать, что у современного искусства большой потенциал для использования в образовательной и просветительской практике. Возникает противоречие, когда молодое поколение существует в окружении современного искусства, но получить знания, умения и навыки в области современного искусства подросткам нелегко, так как существует ограниченное количество программ по этой тематике. Поколение современных подростков, называемое поколением Z [Ожиганова, 2015, 94]., прекрасно владеет цифровыми технологиями, свободно ориентируются в виртуальном мире, легко налаживают онлайн общение, они мобильные и эрудированные, но в тоже время существуют определенные психолого-педагогические особенности данного возраста, описанные в работах Э. Эриксона [Эриксон, 1996], Е.М. Ожигановой [Ожиганова, 2015].

В данном контексте можно говорить о значении для разработки программ, связанных с современным искусством, дизайн-мышления как поэтапной модели процесса творчества, которая используется не только в менеджменте, но и в педагогике, как средство решения проблем, ориентированное на человека. Во многих отношениях данная технология просто

упаковывает методологии решения проблем, которые являются общими для разных сфер в единую структуру, которую легко понять и применить. В тоже время, необходимо отметить, что идеальный цикл обучения, по аналогии с циклом Д.А. Колба, должен включать следующие четыре фазы: переживание, размышления, мышления и действия, и обучающиеся проходят их все в ходе процесса дизайн-мышления. Анализируя этапы, определенные различными исследователями дизайн-мышления, возможно прийти к выводу, что, несмотря на некоторые отличия, основные этапы возможно адаптировать и к занятиям по искусству и, в первую очередь, по современному искусству. В таком случае процесс дизайн-мышления выглядит следующим образом:

Определение проблемы. Проблемное обучение является ключевой особенностью профессионального образования, связанного с искусством, на протяжении десятилетий. Детям, подросткам и молодежи предлагается учиться через исследование проблем, работая либо самостоятельно, либо в небольших группах. Базовая основа для использования этого педагогического подхода, например, в изобразительном искусстве или архитектуре заключалась в том, чтобы побудить школьников обнаруживать пробелы в своих собственных знаниях и способствовать тщательному изучению вопросов, концепций и принципов, связанных с этой проблемой.

Если рассматривать проблемное обучение с точки зрения практик современной культуры, то становится понятно, что произведение современного искусства возможно рассмотреть, как решение множества проблем как со стороны художника, так и со стороны зрителя. Следовательно, художник должен сначала решить эти проблемы, подумав критически и даже самокритически, прежде чем зритель увидит окончательное произведение. Таким образом, создание произведений искусства — это процесс решения проблем. Произведение искусства может открыть зрителю что-то новое только тогда, когда нестандартные проблемы решаются теми, кто смотрит на данное произведение с использованием критического мышления.

В свою очередь с помощью визуального образа, загадки, ребуса, или правильно сформулированного вопроса педагог может вычлнить ту самую проблему, поставленную автором, которая, в свою очередь, станет основой для занятия или серии занятий. Так, например, демонстрирую видеозапись перформанса Марины Абрамович «В присутствии художника», возможно попросить обучающихся классифицировать к какому виду искусства относится данная работа. Основываясь на личном художественном и жизненном опыте, обучающиеся попытаются определить группу, к которой можно отнести данную работу. В ходе обсуждения у школьников формируется понимание особенностей современного искусства: морфология, понятие синтетического искусства и перформанса как его части.

Наблюдение, изучение. Доминирующую роль играет интерактивность обучения, основанная на взаимодействии, совместном решении проблем на основе моделирования жизненных ситуаций. При таком подходе к обучению исключается доминирование какой-либо идеи, концепции или участника. Обучающийся как субъект взаимодействия мотивированно и активно принимает участие в процессе образования, при этом каждый участник может соблюдать свой темп работы на основе индивидуального маршрута развития. То есть главным в таком обучении являются партнерство, соучастие и соуправление, поэтому взаимоотношения преподаватель-ученик становятся субъект-субъектными.

Для реализации проблемного обучения в сфере современного искусства необходимы специальные методы, например, диалоговое общение (преподаватель-обучающийся, обучающийся-обучающийся, обучающийся-произведение искусства, обучающийся – автор,

обучающийся – эпоха); знание особенностей современного искусства; понимание широких исторических, культурологических и др. явлений жизни и пр. Каждый метод можно использовать разными способами: через восприятие произведения искусства, интерактивное обсуждение и дискуссию, через обучающую игру, через создание собственного творческого продукта. Во время восприятия произведения искусства происходит эстетическое «общение» ученика и произведения искусства, заключающееся в разговоре об особенностях данного произведения. В результате школьники присваивают художественно-эстетические ценности, существующие в мире, вырабатывают собственное мнение и учатся его аргументированно отстаивать.

На данном этапе подростки учатся искать информацию, ставить вопросы, осуществлять исследовательскую деятельность, анализируя полученные знания, культурный и жизненный опыт.

Интерпретация. Можно утверждать, что любая форма взаимодействия с произведением искусства в конечном итоге носит интерпретативный характер. Импульс, связанный с толкованием искусства, преобладает над другими способами взаимодействия с произведениями художественной культуры, однако интерпретация никогда не может быть завершена и наоборот должна вовлекать в активное взаимодействие акторов этой интерпретации

Генерация идей (создание идей). Данный этап связан с практическим осмыслением, полученных знаний по истории и теории современного искусства, способ установки междисциплинарных связей, использования мозгового штурма, ментальных карт, создание кластеров, визуализация. На данном этапе обучающие разрабатывают возможное практическое использование художественных техник, обсуждаемых в предыдущих этапах. Так, например, перед подростками может стоять задача разработка сценария перформанса исходя из изученных и интерпретированных подобных работ.

Создание прототипов и эксперименты. Завершающий этап связан с практической художественно-творческой деятельностью подростков. Современное искусство обладает огромным потенциалом для художественной и творческой активности обучающихся, так как мотивирует к познанию, к креативной деятельности, к постоянному осознанному выбору своего направления творчества в широком спектре возможных вариантов. Творческие эксперименты реализуются в рамках творческих мастерских, в ходе которых обучающиеся осваивают не только художественные навыки, такие как графика, скульптура, коллаж, но и междисциплинарные, такие как разработка рекламного плаката, съемка видео, сторителлинг. Создающаяся в мастерских ситуация успеха, способствует развитию творческого потенциала и активности школьников. В этом случае творческая деятельность рассматривается как самовыражение, потому что в образовательном процессе используются художественные принципы современного искусства, что побуждает обучающихся отказаться от привычных моделей мышления и поведения. Кроме того, данный этап позволяет закрепить на практике полученные теоретические знания, то есть связать теорию с практикой и создать яркий образ для развития визуальной грамотности.

Заключение

Таким образом, у современного искусства большой потенциал для использования в образовательной и просветительской практике. В нем поднимаются острые и важные социальные вопросы, переосмысливается личный и исторический опыт, что позволяет использовать его постановки проблем в ходе занятия или организации проблемного обучения,

что дает возможность для развития критического мышления. Кроме того, современное искусство является пространством экспериментов, что позволяет стимулировать креативность, отталкиваясь от знаковых произведений, художественных техник реализовывать свои собственные арт-проекты, с использованием большого количества медиумов.

Библиография

1. Абрамович М. Пройти сквозь стены. М.: Изд-во АСТ, 2019. 344 с.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
3. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
4. Колб Д.А. Экспериментальное обучение: опыт как источник учения и развития. Нью-Йорк: Прентис-Холл, 1984. 320 с.
5. Краусс Р. Марсель Дюшан, или Воображаемое поле // Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. – М.: Ад Маргинем, 2014. 121 с.
6. Мелик-Пашаев А.А. Некоторые проблемы детской художественной одарённости. 2009. № 8. 107-118 с.
7. Ожиганова Е.М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности практического применения // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. №1 (1). 94–97 с.
8. Петровская Е.В. Безымянные сообщества. Москва: Фаланстер, 2012. 384 с.
9. Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва: Просвещение, 1996. 320 с.
10. Gallavan, N.P., Webster-Smith, A. Connecting Content, Context, and Communication in a Sixth-Grade Social Studies Class through Political Cartoons [Электронный ресурс]. URL: <https://www.athensjournals.gr/humanities/2015-2-2-3-Ching.pdf> (дата обращения 10.05.2023)

Pedagogical features of the cultural development of adolescents by means of modern art

Konstantin V. Tsalikov

Specialist of the educational department,
Museum of Russian Impressionism,
125040, 15/11, Leningradsky ave., Moscow, Russian Federation;
graduate student,
Institute of Art Education and Cultural Studies,
Russian Academy of Education,
119121, 8, Pogodinskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: kos1997@yandex.ru

Abstract

The article presents a pedagogical approach to contemporary art as a method of comprehensive cultural development of adolescents. Based on the comparative analysis, synthesis and generalization of the results of scientific research devoted to the pedagogical potential of modern art in domestic and foreign experience, as well as the functional analysis of modern art and its influence on the processes of formation of a teenager's personality, the pedagogical potential of modern art is

revealed. Contemporary art has great potential in the development of self-reflection and introspection of adolescents. To unlock the potential, it is important to use the interpretation of a work of contemporary art, taking into account its main characteristics

For citation

Tsalikov K.V. (2023) Pedagogicheskie osobennosti kul'turnogo razvitiya podrostkov sredstvami sovremennogo iskusstva [Pedagogical features of the cultural development of adolescents by means of modern art]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (5A), pp. 206-212. DOI: 10.34670/AR.2023.40.66.011

Keywords

Contemporary art; pedagogy of art; integration of art into education; teenagers.

References

1. Abramovich M. To pass through the walls. M.: AST Publishing House, 2019. 344 p.
2. Elagina A.S. Children's art schools as elements of the socio-cultural environment of rural areas: regional aspects // Culture and civilization. 2018. Volume 8. No. 5B. pp. 315-322.
3. Elagina A.S. Development of children's schools as an element of the Strategy of the state cultural policy for the period up to 2030: institutional and cultural aspects // Culture and civilization. 2018. Volume 8. No. 5B. pp. 306-314.
4. Erickson E. Identity: youth and crisis. Moscow: Prosveshchenie, 1996. 320 p.
5. Galavan, N.P., Webster-Smith, A. Connecting Content, Context, and Communication in a Sixth-Grade Social Studies Class through Political Cartoons [Electronic resource]. URL: <https://www.athensjournals.gr/humanities/2015-2-2-3-Ching.pdf> (accessed 10.05.2023)
6. Kolb D.A. Experimental learning: experience as a source of learning and development. New York: Prentice-Hall, 1984. 320 p.
7. Krauss R. Marcel Duchamp, or an Imaginary field // Krause R. Photographic: the experience of the theory of divergences. M.: Ad Marginem, 2014. 121 p.
8. Melik-Pashaev A.A. Some problems of children's artistic giftedness. 2009. No. 8. 107-118 p.
9. Ozhiganova E.M. Theory of generations by N. Howe and V. Strauss. Possibilities of practical application // Business education in the knowledge economy. 2015. No.1 (1). 94-97 p.
10. Petrovskaya E.V. Nameless communities. Moscow: Falanster, 2012. 384 p.