

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 361 группы Института искусств

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

АНДРЕЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Научный руководитель:

канд. пед. наук, доцент _____ В.А. Ищенко

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, профессор _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение. В современных условиях развития общества все больше возрастает интерес к поиску и формулированию новых и актуальных форм искусства на фоне тысячелетнего многообразия творческих проявлений человечества. Самоидентификация личности в современном искусстве – одно из самых сложных состояний, требующее не только осознания параметров уникальности, но и предполагающее владение знаниями о предыдущих этапах развития искусства, с умениями их последующей трансформацией в настоящее, а иногда и будущее. Таким образом, существование и создание современного искусства предусматривает не только интуитивный творческий акт, но и специальную подготовку, базирующуюся на особой образовательной среде.

Современное искусство в системе образования достаточно новое направление, основной задачей которого должно стать формирование специальной среды, пространства для свободной творческой самореализации в тенденциях настоящего и будущего искусства, способного стать олицетворением эпохи, современной и актуальной России.

Под современным искусством мы понимаем искусство современников, то есть людей живущих, осознающих и создающих в настоящее время произведения искусства, в которых присутствуют элементы современных техник, технологий, а также проекций на будущее. Таким образом, современное искусство – это искусство, фиксирующие время «здесь и сейчас», настоящее и будущее, а также соответствующее требованиям существующей форме социокультурного миропорядка и общего цивилизационного развития.

Как правило, классическое (традиционное) искусствоведение призвано транслировать давно устоявшиеся подходы по интерпретации произведений искусства. За основу берутся состоявшиеся периоды в развития человечества. Из-за трудности осознания процессов «здесь и сейчас» возникают процессы стагнации в развитии творческого мышления, так как предыдущие периоды возводятся в степень превосходства и тормозят последующее эволюционное

развитие искусства. Обращение к прошлому, как к идеалу совершенства всего и вся, не позволяет выйти на путь саморазвития и самосовершенствования и обедняет тем самым характеристику современного искусства настоящего и будущего. В данной ситуации создание среды по развитию современного искусства крайне необходимо.

Следует отметить также, что от момента возникновения человечества и до наших дней каждый последующий этап развития искусства воспринимался через призму современного искусства, и только спустя время, пройдя проверку на уникальность живописного языка и соответствия духовным и культурным ценностям, он становился классикой или традицией того или иного периода развития общества.

Следовательно, современное искусство как компонент должно присутствовать в системе образования, так как его наличие является ориентиром в развитии человека и общества в целом. Все ступени образовательной системы в той или иной мере должны подготовить индивидов к восприятию информации о новом в мире искусства и способствовать уважительному отношению к артистам (художникам), работающим в направлениях современного искусства.

Современное искусство в современной педагогике достаточно новое направление, развиваясь интуитивно в рамках отдельных видах искусства, в квалификационных научных работах, в настоящее время пока не обрело единого концептуального механизма в современном образовательном пространстве. Педагогика как система по воспитанию и образованию достойных граждан всегда четко реагирует на стержневые, идеолого-концептуальные скрепы общества. При резкой смене того или иного строя более чётко видны границы современного искусства, в том числе и в педагогике.

Попытки осознания современного искусства как самостоятельного явления стояли перед человечеством всегда. Наиболее проработанный понятийный аппарат современного искусства складывался в Западной

Европе, где более высокая концентрация разных социумов, резкая и быстрая смена их модификаций, приводила к более частой фиксации философских, психологических, экономических парадигм, напрямую влияющих на проекции современного искусства того времени. В России, в том числе и из-за её размеров, эти процессы проистекали медленнее, масштабнее.

В связи с этим, при сравнении различных государств и стран также обнаруживается количественная разница участников, стремящихся уловить и зафиксировать состояние современности.

В настоящее время базовыми работами для современного искусства и педагогики специалисты обозначают массив философско-эстетической, искусствоведческой, культурологической литературы, посвященной различным аспектам искусства модернизма и постмодернизма: труды Ж. Бодрийара, Ж. Делеза, Г. Гадамера, Ф. Гваттари, Ж. Лакана, М. Мерло-Понти, М. Фуко, М.М. Бахтина, Ф.И. Гиренка, В.Д. Губина, В.В. Маркова, С.С. Хоружего и др.

Различные аспекты проблемы взаимодействия человека и искусства рассматривали в своих трудах Т. Адорно, Э. Бенвенист, В. Беньямин, Ж. Бодрийар, В.В. Вейдле, Г. Вельфлин, А. Гелен, А. Данто, Ж. Делез, Дж. Дики, Ф. Гваттари, М. Дессуар, Ж. Диди-Юберман, М. Дюфрен, С. Жижек, Э. Жильсон, Г. Зедльмайр, С. Зонтаг, Р. Ингарден, Т. Коэн, Ф. Лаку-Лабарт, Ж.-Ф. Лиотар, М. Маклюэн, М. Хайдеггер, Р. Салецл, У.Эко. В отечественной литературе этот круг проблем разрабатывали Л.А. Антонова, В.В. Бычков, А.П. Валицкая, К.М. Долгов, В.Д. Диденко, О.А. Кривцун, Н.Б. Маньковская, В.А. Подорога, М. Шапиро, М.Н. Эпштейн и др.

Культуру модернизма исследовали Т. Адорно, В. Беньямин, П. Бурдьё, Г.-Э. Дебор, Г. Кюнг, П. Козловски, К.П. Лиссман, Г. Маркузе, Х. Ортега-и-Гассет, Р. Фрай, Ю. Хабермас, Э. Юнгер и др.

Культуру постмодернизма описывали: Р. Барт, Ж. Бодрийар, Ж. Делез, Ч. Дженкс, Ж.Деррида, Ф. Джеймисон, П. Козловски, Ю. Кристева, Ж.-Ф.

Лиотар, Ж. Рансьер, Р. Рорти, Ц. Тодоров, У. Эко, В.В. Бычков, В.М. Дианова, И.П. Ильин, Н. Б. Маньковская, А.В. Рыков и др.

Различные проблемы современного искусства представлены в работах искусствоведов и художественных критиков: Н. Буррио, Э. Гомбриха, Б. Гройса, К. Гринберга, Л. Липпард, К. Милле, А. Накова, Р. Краусс, Х. Осборна, Г. Рида, Б. Тейлора, М. Тильберг, Е.Ю. Андреевой, И. Базилевой, Й. Бакштейна, С.П. Батраковой, Л.М. Бредихиной, А.Г. Великанова, Д. Голышко-Вольфсона, Е.Деготь, А.В. Крусанова, И.А. Кулик, В. Мизиано, А.Ф. Осмоловского, В. Тупицына, В.С. Турчина, А.С. Шатских, А.К.Якимовича.

Психолого-философский базис современного искусства опирается на западно-европейские концепции и превозносит соответствующее искусство как идеал. На этом фоне российскому современному искусству, для сохранения уникальности и идентичности требуется отдельная поддержка, которая может осуществляться, в том числе, и через систему образования.

С точки зрения педагогики, в современных учебных планах, в методических разработках представлено в основном классическое искусство, с преобладанием западно-европейского компонента, что искажает педагогическую модель воспитания достойных граждан России. В связи с этим обращение к изучению русского искусства становится крайне актуальным, где современное искусство становится особой платформой по формированию современной и актуальной личности. Таким образом, выбор **темы** нашего исследования «Современное искусство в системе образования» доказывает **актуальность** и своевременность обращения к данной проблеме в русском искусстве и педагогике.

Цель исследования: выявить роль и место современного искусства в системе образования.

Объект исследования: современное искусство.

Предмет исследования: современное искусство в системе образования.

Гипотезой исследования является предположение о том, что современное искусство должно стать важным компонентом в системе образования, так как воспитание достойных граждан страны немыслимо без осознания процессов современности.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи**:

- рассмотреть понятие, основные направления и представителей современного искусства;
- обозначить место современного искусства в системе образования;
- соотнести стратегии культурного развития и тенденции современного искусства;
- проанализировать основные направления деятельности государственных центров современного искусства;
- разработать предложения по внедрению образовательных проектов в деятельность Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по современному искусству;
- изучение и обобщение опыта государственных центров современного искусства;
- проектирование, разработка и проведение мероприятий на базе Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО»;
- обработка полученных данных и обобщение результатов исследования.

Методологической основой исследования явились: идеи о развитии личности, зависимость от содержания и структуры деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); работы о парадигмальной ориентации образования (Агаповой Н.Г., Астафьевой О.Н., Борисенко О.В., Ивлеева Г.П. и др.); стратегии и положения «Основ государственной

культурной политики» и «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства»

База исследования: Саратовский филиал ГМВЦ «РОСИЗО». Максимальная численность участников мероприятий - около 1,5 тыс. человек.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных, полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования, были составлены рекомендации по использованию современного искусства в системе образования и усилению образовательной деятельности в центре современного искусства.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснованы подходы по включению современного искусства в структуру системы образования; соотнесена стратегия культурного развития и тенденции современного искусства; проанализирована образовательная среда государственных центров современного искусства.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы как в системе общего и дополнительного образования, а также в практической деятельности объединений и центров современного искусства.

Основное содержание работы. В первой главе работы «Теоретические основы проблемы современного искусства в системе образования» обозначены и изучены: понятие, основные направления и представители современного искусства; место современного искусства в системе образования; стратегии культурного развития и тенденции современного искусства.

Первый параграф «Современное искусство: понятие, основные направления и представители» направлен на анализ понятийного аппарата современного искусства.

В данном параграфе проанализированы различные варианты понятий «искусство» и «современное искусство», а также их использование в профессиональном языке и русской ментальности. Обозначены границы их интерпретации в различных условиях российского общества, как своеобразного инструмента, формирующего особенности творческой предопределённости и трансляции «настоящего» и «будущего» как в официальном, так и неофициальном обращении современного искусства к россиянам.

Современное искусство является важным этапом в едином процессе развития культур и искусств. Современное искусство всегда привносит новый взгляд на события и явления в жизни личности, отдельных культур и мирового сообщества в целом, отражая состояния настоящего и будущего. Понятийный аппарат, направления и границы современного искусства достаточно подвижны и условны. Понятие «современное искусство» всегда находится на стадии переосмысления, так как учёные различных стран пытаются его уловить, находясь в разных условиях его применения и реализации, вкладывая в него всё более новые смыслы и значения, используя различные философские, социокультурные и психологические концепции.

С июля 2017 года на государственном уровне и согласно нормам современного языка в России введён новый понятийный аппарат современного искусства: «современное искусство» — искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения; «актуальное искусство» — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания.

Таким образом, понятие «современное искусство» вновь обрело новую интерпретацию, что повлекло за собой ряд изменений в диалоге художник и зритель, в мышлении и творчестве деятелей и работников культуры и искусства, в том числе, и в системе образования.

Второй параграф «Место современного искусства в системе образования» показывает важность включения современного искусства в образовательный процесс как условие для успешного развития российского современного искусства.

Искусство в современном мире - это исследовательская деятельность по созданию концепции, рождающей произведение искусства, поэтому большинство художественных школ (институтов) за рубежом находится в системе университетов. Большинство профильных университетов, созданы на базе музеев или центров современного искусства. Развитие личности средствами современного искусства также предусматривает активное включение в систему образования России профильной подготовки. Современность и актуальность искусства является одним из показателей развития государства.

В параграфе «Стратегии культурного развития и тенденции современного искусства» были обозначены основные пути развития современного искусства, содержащиеся в нормативных документах государственной политики в области культуры, искусства и образования.

Современное искусство является одним из инструментов стратегии культурного развития России. Формирование личности современных и достойных граждан является приоритетной задачей. Основные направления модернизации системы художественного образования в государстве связаны с включением в неё современного искусства. Оказываясь в общем поле образования, культуры и искусства, современное искусство выступает связующим звеном в цепочке воспитания и образования современной личности.

Для изменений общей ситуации в культуре и искусстве, в частности, в области современного искусства требуется достаточно много условий: взаимодействие органов управления культуры и образования на государственном уровне на основе межведомственных координационных планов и программ, обмен опытом на уровне министерств, учебных

заведений в области культуры и искусства, а также учреждений культуры и искусства; усиление роли образовательной области «культура и искусство» на всех ступенях, а также совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства по развитию массовых общедоступных форм художественного образования и художественно-творческой деятельности для различных групп населения.

Вторая глава «Современное искусство в образовательной среде профильных центров» содержит анализ основных направлений деятельности государственных центров современного искусства, а также практический опыт культурно-просветительской и образовательной деятельности Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».

В параграфе «Основные направления деятельности государственных центров современного искусства» изучен опыт образовательной деятельности «Государственного центра современного искусства», который был преобразован и стал основой для обновлённой и увеличивающейся сети филиалов ГМВЦ «РОСИЗО».

Образовательная деятельность в центрах современного искусства достаточно разнообразна и представлена многочисленными лекциями, мастер-классами, экскурсиями, творческими диалогами, встречами-дискуссиями и т.п. Она предусмотрена и разработана для различных возрастов и в целом направлена на формирование творческой среды, думающей и создающей произведения искусства современного искусства во всех его видах и направлениях. Образовательное направление подкреплено издательской деятельностью. Из-за сложности понятийного аппарата современного искусства практически каждое мероприятие (биеннале, фестивали, выставки и т.п.) центров современного искусства сопровождается культурно-просветительской и образовательной деятельностью.

В параграфе «Проекты Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» представлен практический опыт, в котором содержатся результаты как проведённых, так и планируемых мероприятий.

Саратовский филиал «РОСИЗО» может осуществлять следующие функции, связанные с образовательной деятельностью:

- осуществлять выставочную, информационную и культурно-просветительскую деятельность в целях популяризации материалов, раскрывающих тенденции, стратегии и направления развития искусства и приобщения граждан к культурным ценностям;

- обобщать и координировать проекты специалистов по искусству и анализировать общественные инициативы в этой сфере деятельности;

- принимать участие в научных исследованиях, связанных с искусством, научно-исследовательских работах по разработке программ развития Центра, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;

- в рамках утвержденных творческих проектов и программ может организовывать и проводит конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, лектории, мастер-классы и прочие культурно-просветительские мероприятия (организует и проводит работу клубов, творческих мастерских, художественных студий и т.д. в области искусства и смежных дисциплин) с привлечением отечественных и зарубежных специалистов;

- осуществлять экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей филиала.

В настоящее время Саратовским филиалом «РОСИЗО» разработаны мероприятия, направленные на просвещение и образование жителей г. Саратова и Саратовской области в теории и практике зарубежного, отечественного и регионального современного искусства.

Заключение. Современное искусство с каждым годом постепенно завоёвывает статус доминанты, являясь показателем развития общества и личности. Разбирающаяся в настоящем и целеустремленная в будущее достойная личность развитого государства становится идеалом в системе образования, культурной стратегии и национальной политике России.

Понятийный аппарат современного искусства, ранее наполняемый только философскими и психологическими практиками Западной Европы, а затем и Америки, размывал устои русского искусства и утверждал господство только современного искусства как результата деятельности зарубежных деятелей культуры и искусства. Новая терминология, введенная Министерством культуры Российской Федерации в июле 2017 года выводит современное искусство на новый уровень восприятия и творчества, вдохновляя современников на новое и актуальное искусство.

В этих условиях система образования, направленная в первую очередь на сохранение устоев государственности, таким образом, требует модернизации и активного включения современного искусства в образовательные программы и перечень направлений и профилей подготовки специалистов.

Акцентуация на настоящее и будущее в системе образования должна привести к новой личностной характеристике подрастающего поколения и породить обновленную русскую систему образования. В настоящее время стратегии развития культуры и образования только подчёркивают важность данных изменений и обозначают пути совершенствования.

Современное искусство в России пока не имеет концептуальной основы и должно опираться на понятие «актуальное искусство», которое предусматривает включение в него всего обновленного прошлого русского искусства. Следовательно, развитие современного искусства немыслимо без осознания актуальности настоящего времени и знания предыдущих этапов развития культуры и искусства России.

В сложившихся обстоятельствах и в связи со сложностью и многообразием языка современного искусства, включение современного искусства в систему образования пока возможно лишь на университетском уровне. Пройдя апробацию на лекционных и практических занятиях, современное искусство вычистит и классифицирует первоосновы, а также дифференцирует по направлениям современных творцов и мыслителей

культуры и искусства, задаст правильные ориентиры для возникновения новейших творцов.

Используя положительный зарубежный опыт по выращиванию современного искусства на базе университетов при музеях и музейно-выставочных центрах, следует учитывать тесное сотрудничество между учреждениями образования и культуры, обеспечивая тем самым взаимодействие теории и практики как неразрывных компонентов.

В настоящее время государственная образовательная система хочет стремительно преодолеть систему самообразования в области современного искусства, которую медленно, но верно в свою очередь стала осваивать образовательная деятельность центров современного искусства.

Самообразование - это важная деятельность в развитии личности, но поддерживаемая не теми источниками, может породить врага внутри личности и общества в том числе. Любое знание требует осмысления и корректировки, поэтому в деятельности центров современного искусства можно наблюдать количественный рост лекций и даже целых курсов. Однако, опираясь на зарубежные источники и философские концепции, подобные лекционные курсы в самообразующихся и частных институциях могут лишь закрепить зарубежные практики современного искусства.

В государственных центрах современного искусства и их аналогах среди прочих функций в Положениях и Уставах можно наблюдать образовательную деятельность, которая регламентируется культурно-просветительской направленностью учреждений культуры.

Центры современного искусства являются пространствами для добровольного самовыражения и творческой самореализации, поэтому особенно привлекательны для молодежи и креативно мыслящего населения. Следовательно, культурно-просветительские и образовательные мероприятия и программы, организуемые и проводимые центрами могут вызывать большой интерес и резонанс. Опираясь на результаты проектов Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО», реализованных благодаря поддержке «Фонда

развития современного искусства», можно констатировать, что в 2017 году в мероприятиях приняло участие более 1,5 тыс. человек, которые на добровольной основе изъявили желание в открытии центра современного искусства, подтвердив тем самым интерес к современному искусству как таковому.

Появление Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» в г. Саратове создало благоприятную среду для роста интереса к современному искусству. В планах центра не только все увеличивающаяся культурно-просветительская деятельность, но и содействие развитию региональной культуры и образования. В ближайшей перспективе рассмотрение возможностей включения современного искусства в систему образования.