

Минобрнауки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА**

студентки 3 курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

КУЗЬМИНОЙ КСЕНИИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

_____ Д.А. Попов
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2022

Введение. Представления о цикличности исторического развития прочно утвердились в европейской гуманитарной мысли благодаря немецкому философу Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю, утверждавшему, что "история повторяется дважды". Однако такую закономерность подмечали еще в древнем Египте, где существовали учения о цикличности всего сущего.

В настоящее время нет причин сомневаться в этом утверждении. Подъемы в развитии человеческой культуры чередуются со спадами, а расцветы целых цивилизаций с кризисами. Это естественный ход истории, на основании которого можно с уверенностью предсказывать многие события. Зная о природе повторяемости истории, мы можем прогнозировать будущее и нивелировать возникающие трудности.

Цикличность свойственна живой природе, жизни государств, их политике и экономике. Особенно наглядна цикличность, проявляющаяся в смене поколений внутри отдельных народов и наций, которая сказывается в первую очередь на мировоззрении людей, в народных течениях, а также вечных конфликтах отцов и детей. Сейчас, в век цифровых технологий, как никогда очевидна эта разница в мироощущении разных возрастных групп: в одну эпоху живут люди XX века, которые воспитывались в духе коллективизма, видели первый полет в космос и распад СССР, и поколение XXI века – люди, родившиеся во время кризиса и революции в области новейших технологий, которые уже не представляют жизни без Интернета и гаджетов.

На сегодняшний день особый интерес для государственной политики как раз представляет поколение XXI века, или поколение Z, так как они – будущее нашей страны. Их уникальность проявляется уже сейчас, несмотря на то, что на данный момент они еще дети. Все чаще учителя и родители говорят: "Они другие". Это проявляется в образе мышления поколения Z, установках, способе общения, ожиданиях от будущего, отношении к творчеству и искусству. Практика показывает, что к ним нужен иной подход, те механизмы художественного воспитания или преподнесения нового

материала в учебных заведениях, что работали лет 10-15 назад, уже не имеют такого эффекта. В этой связи актуально изучение данной возрастной категории, ее особенностей поведения, ценностных ориентаций, перспектив, и в этом нам может помочь теория поколений.

Сама по себе тематика художественного воспитания не является новой, однако в современных условиях развития нашего общества, взаимодействия личности с социумом провоцируются уникальные изменения. Эти изменения мы можем наблюдать в экономике, политике, идеологиях, культуре, а также сфере образования. Особенно наглядны преобразования в сфере искусства, которые подчиняются основным идеям и тенденциям времени. Причинно-следственную связь такого положения можно объяснить с точки зрения теории поколений.

Согласно теории поколений каждые 20-25 лет рождаются новые поколения со своими особенностями мировоззрения и жизненных установок, которые, в первую очередь, определяются ценностями. В условиях активных реформ в сфере образования и развития культурного блока представляется особо актуальной тема особенностей художественного восприятия и творческой деятельности представителей ныне живущих поколений: бэби-бумеров (1943-1963 гг.), поколения MTV (1963-1984 гг.), миллениалов (1984-2002 гг.) и поколения Z (2003-2023 гг.).

Такого рода исследования могут поспособствовать пониманию мировоззрения разных поколений, их мотивации, выявить причины межпоколенческих конфликтов. Зная, какие факторы сформировали или до сих пор формируют художественное восприятие и ценности того или иного поколения, мы сможем выстраивать более корректные коммуникации, прогнозировать поведение или реакцию на какое-либо событие и адаптировать различные сферы жизнедеятельности под требования поколений. Например, можно будет понять, почему большинство "бумеров" не одобряют экспериментальность современного искусства, или как надо модернизировать современную школу, чтобы поколение Z действительно

выросло создателем "платинового века" в мире культуры.

Степень разработанности проблемы. Тематика поколений и их социализация давно вызывает интерес философов, историков, социологов, политиков и педагогов. Однако, придали этой тематике структуру, оформив её в виде теории, не так давно. Только в прошлом веке благодаря американским ученым Н.Хоуву и В.Штраусу появилась научно обоснованная теория поколений – на примере американской истории была доказана поколенческая цикличность. Стоит отметить, что основой для данной теории послужили труды таких ученых как: Х.Ортега-И-Гассет, И.В. фон Гёте, В. Дильтей.

Адаптацией теории поколений к российским условиям впервые начала заниматься Е.Шамис в рамках проекта «RuGeneration». Также Шамис в соавторстве с Е.Никоновым издала книги о трёх поколениях «Стратегия беби-бумеров», «Необыкновенный икс», «В семье не без миллениума» и на данный момент находится в разработке ее книга о поколении Z.

Также тематику поколений плодотворно разрабатывают и другие отечественные ученые: Е.М.Ожиганова, Н.В.Шалыгина, П.С.Макеев. В своих трудах эти ученые особое внимание уделяли поколениям, которые в данный момент представляют собой молодежь, а также рассматривали, как можно применить знания о поколениях в области педагогики, маркетинга и социальной работы.

Общими вопросами педагогики эстетического воспитания и художественного образования плодотворно занимались многие советские и российские ученые. Так, например, А.В.Бакушинским в начале 20-х годов была предложена методика «свободного развития» в основе которой лежала биогенетическая теория. Проблемами восприятия в процессе изобразительной деятельности занимался ряд педагогов – Н.Н.Волков, В.П.Зинченко, Н.Ю.Вергилес, В.С.Кузин. В своих трудах они определяли восприятие как творческую способность выделения предмета из окружения, постижение значимых деталей предмета и его признаков, выявление

структурных связей, которые ведут к созданию ясного образа.

Стоит специально отметить труды Б.М. Неменского – художника, педагога, лауреата государственной премии и члена-корреспондента Академии педагогических наук. Он разработал методику «Изобразительное искусство и художественный труд», которая основывается на внутреннем мире ребенка, на его чувствах, эмоциях, восприятии окружающей действительности через душу ребенка.

Целостную систему художественно-эстетического воспитания для дошкольников создала Т.С.Комарова – советский и российский педагог. Основными направлениями исследований Комаровой является эстетическое и умственное развитие детской личности, подготовка к школе, а также научная организация труда и управление в системе дошкольного воспитания.

Большой вклад в развитие и практику художественного образования внесла Н.М. Сокольникова – современный педагог-методист. В своих трудах Сокольникова объединила одни из самых эффективных методик по преподаванию изобразительного искусства, появившиеся за последние годы (рисование с натуры, развитие навыков декоративно-прикладного искусства, эмоциональное развитие учащихся).

Цель исследования – выявление специфики художественного воспитания у представителей поколения Z.

Исходя из определения цели, был поставлен ряд **научных задач**:

1. раскрыть понятийный аппарат теории поколений;
2. определить факторы, влияющие на художественную деятельность и эстетическое восприятие у представителей того или иного поколения;
3. проанализировать опыт художественного воспитания последнего поколенческого цикла;
4. разработать рекомендации и программу художественного образования для представителей поколения Z.

Объект исследования – представители поколения Z (2003 – 2023 гг.).

Предмет исследования – принципы организации художественного образования для представителей поколения Z.

База исследования. Исследование проводилось на базе МОУ «Гимназия № 89» г. Саратова.

Методологической основой исследования является теория поколений, активно разрабатываемая в зарубежной и отечественной науке на рубеже XX-XXI вв. Методическую базу исследования составили работы по специфике изучения поколения Z в рамках теории поколений Е.Шамис и проекта "RuGeneration".

Базой для авторской программы уроков изобразительного искусства выступали программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» и методика П.Йенни «Техники рисования», которая ориентирована на тренировку восприятия и освоение интуитивного рисования.

Анализ творческих работ основывался на следующих диагностиках: методика Н.В.Шайдуровой и критерии анализа и оценки созданных детьми изображений Т.С.Комаровой.

Помимо этого, использовались научные выводы педагогов, психологов и социологов, также занимающихся разработкой тематики поколений: И.В.Усольцева, Г.В.Черепанова, В.Н.Клепиков, А.А.Шемшурин, М.Р.Мирошкина.

В качестве методов исследования были также использованы сравнительный анализ различных научных источников, обработка вторичных статистических данных, наблюдение и обобщение.

Новизна результатов состоит в том, что в работе впервые особенности организации художественного воспитания рассматриваются с точки зрения теории поколений.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она расширяет методологическую базу художественной педагогики, а также обогащает российскую базу знаний относительно теории поколений.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная в ней методика интуитивного рисования может применяться в педагогической практике на уроках изобразительного искусства среди учеников 6–8 классов.

Апробация результатов исследования

Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на международных научно-практических конференциях: «Развитие личности средствами искусства» (он-лайн, Саратов, 20 мая 2020 г., с публикацией статьи «Особенности художественного восприятия и творческой деятельности поколения Z»), «Развитие личности средствами искусства» (он-лайн, Саратов, 14-15 мая 2021 г., с публикацией статьи «Методика художественного образования и эстетического воспитания с точки зрения теории поколений»).

Структура работы: работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка используемых источников и приложения. Структура работы определилась задачами исследования, их логической связью.

Введение содержит актуальность, цель, задачи выпускной квалификационной работы, методы и методологическую базу исследования, описание его теоретической и практической значимости, представляет базу исследования и результаты его апробации.

В первой главе рассмотрены основные положения теории поколений и особенности художественного восприятия и творческой деятельности представителей различных поколений. Особое внимание уделяется специфике поколения Z, его перспективам в творческой деятельности.

Вторая глава посвящена анализу общих методических принципов организации художественного воспитания детей, принадлежащих разным поколениям. Также в данной главе приводится описание авторской методики

интуитивного рисования и процесс ее апробации на базе МОУ «Гимназия №89» г. Саратова.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу магистра завершает список использованных источников, включающий 72 наименования.

Данная выпускная квалификационная работа магистра посвящена особенностям организации художественного воспитания детей в контексте теории поколений. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. На основании рассмотренного теоретического материала по теории поколений было установлено следующее. Ключевым фактором, который отметили Н. Хоув и У. Штраус, была цикличность, свойственная как живой природе, так и истории. Согласно, предложенной учеными модели, существует четыре поочередно сменяющие друг друга социальные эры (превращения), которые в общей сложности составляют один поколенческий цикл. В эту модель входят такие превращения как Подъем, Пробуждение, Спад и Кризис, которым соответствуют четыре архетипа Пророки, Странники, Герои и Художники. Каждому архетипу свойственны свои особенности в поведении, которые проявляются в их отношении к семье, ценностям, политике, культуре и др., и главным фактором при формировании этих особенностей выступают исторические события, вещи и люди, которые окружают человека в детстве. В итоге уже в подростковом возрасте формируются поколенческие ценности, которые сохраняются на протяжении всей жизни, при этом ценности личностные или мировоззренческие могут меняться (например, политические пристрастия).

2. Рассмотрев исторические и культурные особенности времени, когда росли представители цикла Миллениум, мы смогли выяснить, что в силу влияния идеологии и ориентиров в школьном воспитании поколения беби-бумеров и "игреков" более консервативны в отношении художественного

восприятия. Для них искусство в первую очередь должно быть красиво и понятно. На сегодняшний день такие знания будут актуальны для рекламодателей и производителей, чьей целевой аудиторией являются эти поколения.

Миллениалы и поколение Z с точки зрения художественного восприятия менее консервативны. Поколение миллениалов, как деятели искусства часто тяготеют к акционизму и символизму – для них важно вложить идею в произведение, а точность техники исполнения может отойти на второй план. Благодаря техническому прогрессу, у представителей этого поколения появилось больше возможностей для синтеза искусств и создания чего-то уникального. Как создатели произведений искусства миллениалы стараются вложить в него громкое заявление, принести пользу и получить за это признание. Следовательно, в работе с миллениалами, их обучении нужно смещать фокус на индивидуальность и многогранность в толковании. Их привлекает нестандартность и даже эпатаж.

Поколение Z, как самая юная возрастная группа в теории поколений, на сегодняшний день представляет наибольший интерес. Говоря о воспитании конкретно художественного восприятия, то следует учесть тот фактор, что современные дети – это все-таки поколение, которое росло "онлайн", и в непосредственно живом общении у них иногда возникают трудности с трактовкой своих или чьих-то эмоций и чувств. Нынешняя система образования больше ориентирована на развитие логического мышления у ребенка, а потому нужно учить "зет" чувствовать. В этом как раз могут помочь художественные произведения. Научившись понимать и пропускать через себя искусство, поколение Z, действительно сможет стать создателем "платинового века" в мире культуры, и тому уже есть предпосылки.

3. Опыт работы нынешних общеобразовательных школ позволяет сделать вывод о том, что даже в начальной школе важно предъявлять к детям с высоким уровнем творческих способностей завышенные требования, стараться ставить перед ребенком творческие проблемы, задачи

повышенного уровня трудности, но сопровождать их словами поддержки «я в тебя верю», «ты сможешь» и т.п. Современный подход основывается на решении проблем, что стимулирует ученика трудиться, формировать необходимые художественные навыки. Также необходимо мотивировать детей на домашнее изобразительное творчество в различных формах выражения: от рисования и аппликаций до лепки и конструирования 3D-моделей. Для современного индивидуального подхода в художественном образовании также характерно ранжировать задания. Например, в учебниках по изобразительному искусству или в учебных творческих тетрадях прописаны разные уровни сложности выполнения заданий, что стимулирует детей (особенно подростков) стремиться взять более высокую планку.

Таким образом, для поколения Z создаются условия для успешного творческого роста, совершенствуются методики художественного образования и эстетического воспитания. Сейчас самым старшим представителям поколения только 17-18 лет, но несмотря на их юный возраст уже можно сказать, что у "зет" есть большой потенциал в сфере искусства. Они постоянно видят в СМИ, что нужно "поднимать" культуру и слышат об актуальности творческих профессий. "Зеты" открыты для новых течений и сами эти течения в искусстве создают – те же флешмобы в социальных сетях #draw_this_in_your_style (нарисуй это в своем стиле), когда берется определенная картина и художники перерисовывают ее в своем стиле. Будучи подростками, они создают полотна, которые выставляются наравне с произведениями опытных художников, соревнуются на танцевальных и вокальных конкурсах показывая профессионализм, создают свои блоги и монтируют видео – это подтверждают слова Е.Шамис о том, что поколение Z будут создателями "платинового века" в мире искусства.

На истории четырех поколений, мы делаем вывод, что современное художественное образование и эстетическое воспитание должно соответствовать духу времени и быть в постоянном развитии, но при этом

сочетать в себе положительный опыт советской школы, который проверен временем.

4. Так для формирования художественных навыков было разработано шесть уроков ИЗО на основе методики Петера Йенни «Техники рисования». Особенностью данной методики является то, что она позволяет детям в игровой манере рисовать на свободную тему, а учителю выявить одаренных учеников. Подобные уроки-игры могут составлять лишь часть учебного плана по ИЗО, т.к. дисциплина должна включать и изучение базы. Апробация данных уроков на учащихся 6-8 классов МОУ «Гимназия №89» показала следующие результаты.

Многие представители Поколения Z, по способу восприятия информации визуалы, а потому уроки ИЗО, тесно связанные с визуальными образами давались ученикам легко. Так дети без труда угадывали в каракулях и акварельных пятнах силуэты и фигуры, додумывали оригинальные сюжеты. Подобные упражнения на основе абстрактных изображений способствуют развитию фантазии и ассоциативного мышления у учеников.

Также данные уроки ИЗО показали, что учащиеся стремятся создать что-то оригинальное, большинство предпочитали при выполнении задания рисовать свою идею, а не выбирать из предложенных референсов. Здесь сказывается отсутствие устойчивых предпочтений у поколения, мода постоянно меняется, а следовательно, нет рамок и «обязательных списков» в брендах, музыке или кино. Каждый волен выбирать, что хочет и самовыражаться через этот выбор. Благодаря этому многие дети поколения Z не боятся выходить за рамки и создавать что-то новое. Желание Хоумлендеров подчеркнуть свою индивидуальность должны учитывать и педагоги. Отмечая оригинальность работы ученика, мы даем ему стимул продолжать самовыражаться через творчество.

Такие уроки-игры позволили ученикам не только рисовать, но и общаться друг с другом. Следовательно, такие уроки способствуют развитию

у Хоумлендеров коммуникативных навыков и учат работать в команде, а для поколения с дефицитом живого общения это необходимо.

Данные уроки продемонстрировали и то, что детям необходимы занятия с изучением азов рисования – построение, композиция, перспектива, теория цвета, свойства тех или иных художественных материалов и т.д., так как без знания основ, рисование на свободную тему будет вызывать трудности. Например, идея рисунка будет оригинальной и интересной, а знаний и навыков для ее успешной реализации будет недостаточно. В таком случае процесс рисования не принесет ребенку удовольствия, тем более, если это ребенок поколения Z, склонный к самокритике.

Можно сделать вывод, что данная методика успешно прошла апробацию и продемонстрировала положительные результаты. Ученики смогли показать свой творческий потенциал и проявили заинтересованность к художественной деятельности. А благодаря постоянной смене заданий в ходе урока, дети не успевали заскучать, что очень важно для «зет», привыкших к многозадачности.