

Министерство образования и науки 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

**ЛЕКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ АРТ–ПРОСТРАНСТВАХ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»
студентки 3 курса 361 группы Института искусств

ЧЕРЕДНИКОВОЙ АЛЕНА ВИКТОРОВНА

Руководитель магистерской работы, _____ Ю.Ю. Андреева
доцент, канд. соц. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой, _____ И.Э. Рахимбаева
профессор, д-р пед. наук (подпись, дата)

Саратов 2023

Введение.

«Новая нормальность» – именно так на данном этапе принято маркировать общемировые процессы, происходящие после эпидемии 2020 года. Весь мир вступил в эпоху перемен, в котором глобальные трансформации – в виде преодоления вызовов для всей цивилизации, сочетаются с локальными, представленными изменениями законодательных и праворегулирующих баз под запрос новой среды. Наблюдение за упадком привычных инфраструктур стимулирует современных деятелей культуры, искусства и образования на поиск и формирование новых культурных и педагогических ниш, в том числе и финансовых, и трансформации существующего социального пространства под новые запросы аудитории. В современных подходах к осуществлению обучения особенно выделяется смещение процесса образования в сторону самообразования, в связи с чем роль педагога заключается, скорее, в направлении и контроле и консультации обучающегося. Глобальные изменения в культурной и социальной среде, требующие переосмысления образовательного пространства обосновывают **актуальность** выбранной темы.

Именно поэтому все большую популярность приобретает новый тип взаимодействия с аудиторией – *событийная лекция*, выходящая за рамки аудитории и открывающая двери для публики в арт-пространство. Подобный подход позволяет разработать «общеэстетические» программы для изучения широкой публикой, как взрослой, так и детской. Впоследствии это может стать прочным фундаментом повышения общекультурного уровня соотечественников и укреплению государственности. Современному обществу необходим широкий круг людей, серьезно увлеченных искусством, именно на любительском уровне. Подобная популяризация искусства формирует художественную аудиторию, способную дальше транслировать высокий культурный уровень, вместе с тем понижая уровень негативной социальности.

Цель исследования: исследовать лекции в современных арт-пространствах как средство активизации познавательной деятельности молодежи.

Объект исследования: познавательная деятельность молодежи.

Предмет исследования: событийная лекция как инструмент формирования познавательной деятельности.

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

- рассмотреть стратегии, способы и методы активизации познавательной деятельности молодежи;
- изучить типы и виды лекций;
- проанализировать современные типы образовательных программ в современных арт-пространствах;
- обозначить ключевые принципы, структуру и содержание лекций, а также рассмотреть уровень профессиональной компетентности лектора, актуальный для российских арт-пространств;
- разработать цикл лекций, повышающий уровень познавательной деятельности молодежи посредством вовлечения ее в событийные мероприятия в области искусства.

Для решения поставленных задач применялись следующие **методы исследования:**

- теоретическое изучение научных трудов и исследований по педагогике и искусству;
- сетевой анализ существующих форм событийных лекций в сфере культуры;
- проведение социологического опроса среди посещающих событийные лекции, для формирования четких представлений об их интересах, общем уровне знаний и готовности к взаимодействию;
- обобщение результатов исследования.

Методологической основой исследования явились:

С позиции педагогики были использованы теория системного и деятельностного подходов к организации процесса обучения в целом и познавательной деятельности в частности, отраженные в работах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, В.С. Мерлина. Создание моделей процессов обучения было изучено в работах В.С. Безрукова, С.А. Архангельского и Н.Ф. Талызина. Непосредственное лекторское мастерство и тип и содержания лекций были рассмотрены в работах Л.П. Гроссмана и О.С. Задориной. Так же для сбора информации по существующим форматам событийных мероприятий в области искусства использовались актуальные новости в сфере культуры из сети интернет.

База исследования: Саратовский филиал ГМВЦ «РОСИЗО». Максимальная численность участников мероприятий - около 80 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 проведению культурно-просветительских лекций, нацеленных на активизацию познавательной деятельности молодежи в условиях арт-пространств.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что определены и проанализированы компоненты взаимодействия «лектор-аудитория» в рамках научно-популярных лекций, определено место арт-пространств в системе просветительской деятельности Российской Федерации, установлены тенденции и особенности образовательных программ креативных онлайн и офлайн пространств.

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 «Познавательная деятельность молодёжи в системе образования» обозначены и изучены: понятие системы образования, молодежи, лекции, определено понятие познавательной активности, обозначенные виды и типы лекций.

Первый параграф «Стратегия, способы и методы развития познавательной деятельности молодежи» направлен на анализ понятия «системы образования», «молодежи», а также на особенности мотивации в процессе обучения.

Под познавательной деятельностью понимается системная целенаправленная деятельность, в основе которой лежит синтез преподавания и обучения. Для всего процесса получения молодежью знаний роль преподавателя выступает основополагающей. Познавательная активность обучающегося выступает в качестве базовой предпосылки формирования потребности в знаниях, а также обеспечения широты получаемых знаний. Вовлеченность в познавательный процесс напрямую влияет на качество обучения. Активная познавательная деятельность характеризуется ориентированностью преподавателя на потребности молодежи, возможностью корректировки содержания курса ею, а в работе молодым людям предоставляется свобода в освоении материала. Методы развития познавательной деятельности могут быть самыми разными: различают дискуссионные, игровые и тренинговые способы.

Познавательная активность молодежи выступает важным элементом процесса обучения и воспитания. Вовлеченность или, напротив, незаинтересованность в преподаваемом материале напрямую влияет на состояние культуры. Для пассивного восприятия характерна монологическая подача материала, а обучающийся является приемником информации. Активная познавательная деятельность характеризуется ориентацией стратегией подачи материала на потребности, желания и особенности молодежи. Активизация познавательной деятельности возникает за счет модификации ролей преподаватель-аудитория, при

которой обучающемуся предоставляется свобода работы с информацией, что в перспективе ведёт к прививанию инициативного отношения молодежи к знаниям.

Второй параграф «Лекция как инструмент формирования познавательной деятельности: типы и виды» демонстрирует роль лекции в образовательном процессе с молодежью, описывает виды и типы лекций, а также выявляются тенденции, характерные для лекционного взаимодействия.

Развитие познавательных способностей представляет собой одну из важнейших целей всего процесса обучения и затрагивает все уровни осуществления педагогического взаимодействия. Наиболее эффективной стратегией, способной повысить результат обучения, является стратегия интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающихся, которая представляет собой форму совместной деятельности участников познавательного процесса и которая предполагает высокий динамизм смены режимов обучения. Обучающиеся делятся друг с другом своим опытом и знаниями, в результате чего повышается их мотивация.

Среди нетрадиционных видов лекций особое место занимают мероприятия, посвященные культуре и проводимые в так называемых арт-пространствах. Сам формат подобных мероприятий подразумевает постоянное взаимодействие с лектором, так как красочная, иллюстрированная информация подается в форме диалога, побуждающего зрителя к рефлексии и размышлениям. Можно отметить, что степень вовлеченности и активности слушателя зависит от степени связи материала лекции с прикладной сферой. Формат событийных лекций в арт-пространствах отвечает на потребность молодежи в области качественного общехудожественного развития, однако ситуативность подобных мероприятий не позволяет сказать, что имеет место систематическая просветительская деятельность в области культуры.

Вторая глава «Интеграция процессов обучения и воспитания в лекции в современных арт-пространствах» содержит понятие арт-пространств, обозначает существенные элементы арт-пространств, приводит примеры

реализации деятельности арт-пространств в России, а также определяет образовательные программы как элемент их деятельности.

В параграфе «Типы образовательных программ современных арт-пространств» изучено понятие арт-пространства как типа деятельности просвещенческой деятельности в новых культурных условиях. В новых социальных и экономических реалиях существования образования сложилась благоприятная ситуация для формирования просвещенческого сектора, наиболее быстро и релевантно соотносящееся с произошедшими изменениями. Креативные пространства – относительная новая форма просвещенческой деятельности, сочетающая в себе известные формы образовательного взаимодействия с активизацией творческой активности слушателей. Образовательные программы арт-пространств представляют собой особые документы, регламентирующие просветительскую деятельность. Форма этих программ мало отличается от стандартных общеобразовательных программ, однако их содержание довольно специфично. Цель образовательной деятельности арт-пространств лежит в их способности сформулировать многокомпонентную и сложную систему перманентного внеинституционального образования человека. Такая система должна непротиворечиво соединять в себе лучшие наработки педагогики, обеспечив насыщение и дальнейшее обогащение духовных нужд человека, а также стимулировать развитие творческих качеств личности, включить ее в процесс освоения и воспроизводства духовных ценностей.

Образовательные программы арт-пространств могут быть рассчитаны на достижение различных целей (рекреация, овладение конкретным навыком, расширение познаний в какой-либо области); ориентированы на разные продолжительность по времени, аудитории, периодичность. Вне зависимости от этих условий, взаимодействие спикера и аудитории скомпоновано в образовательные модули, решающие ту или иную задачу. Динамика развития и представленности арт-пространств позволяет говорить

о смешанном формате их реализации: офлайн-формат креативных пространств доминирует над онлайн-формами, исполняющими, скорее, сопровождающую, вспомогательную роль при освоении программ.

В параграфе «Принципы, структурно-содержательная модель лекции и профессиональная компетентность лектора в условиях современных российских арт-пространств» содержится анализ элементов устройства арт-пространств.

Целью формирования креативных пространств является создание особой среды для креативного класса, наполненной возможностями для обучения, обмена знаниями и опытом, а также реализации потенциала города. В связи с чем к организации образовательной деятельности в рамках арт-пространств выдвигается ряд требований, которые, не смотря на распространенность практики креативных-кластеров, не имеет четких принципов, изложенных в научной литературе.

Классической модели лекции «введение-проблема-завершение» противопоставляется детальная работа с текстом и режиссура. Конструирование текста предполагает внимательное отношение к речи. Задача лекции - пробудить интерес, а на этот интерес, следовательно, нужно предоставить реакцию. Так лекция превращается в событие, напоминающее театральное представление. Удержание внимания слушателей достигается при помощи риторических инструментов: от интонации спикера и шуток до характера аргументации. Лектор как бы отыгрывает персонажа, а публика не только воспринимает информацию, но и вовлечена в происходящее.

Взаимодействие в рамках креативного взаимодействия предполагает динамику и равноправие коммуникативных позиций. По этой причине, каждый элемент лекции претерпевает существенные изменения с ориентацией на максимальную демократичность повествования и его полилогичность. Природа арт-пространств подобна, скорее, интернет-коммуникации, обладающей ризоматичной, то есть разветвленной структурой, напоминающей корни дерева. Информационная нагруженность

креативных пространств позволяет нам провести подобное сравнение, так как поток данных поступает и из самой среды взаимодействия. В зависимости от видов деятельности, которые могут быть представлены на базе арт-пространства, интерьеры оформляются так, чтобы положительно влиять на процессы и виды деятельности, происходящих в этих пространствах при помощи цветовых решений, аксессуаров, динамики плоскостей и проч. Другим условием можно считать компетенции, навыки и знания проведения публичных выступлений самого лектора.

Для осуществления культурно-просветительской деятельности требуется владение достаточно широким кругом навыков, связанных с подготовкой материала, его подачей, а также умением работать с разными видами аудиторий.

В параграфе «Разработка цикла лекций с целью активизации познавательной деятельности молодежи на базе Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» представлена модульная программа просветительских лекций в виде авторского курса на основе проведенного социологического исследования.

Реализация модели авторского курса требовала изучения предпочтений аудитории. Чтобы понимать, о каком именно искусстве будет интересно слушать нашим современникам, и какие наиболее подходящие формы взаимодействия со слушателем находить, было проведено небольшое социологическое исследование, которое было проведено нами в 2022 году в пространстве Дизайн Центра, на лекциях проекта «Лекторий РОСИЗО в Саратове». По итогам обработки анкет нами было принято решение условно разделить всех слушателей на две категории «молодежь» и «люди старшего возраста», где возраст молодых респондентов составлял от 18 до 35 лет, а старшего возраста от 36 и выше. Подобная дифференциация дала определенные плоды, поскольку в группах «молодежи» и «старшего возраста» были обнаружены определенные закономерности.

Тематика разработанного нами курса звучит следующим образом – «Женщины – новаторы в искусстве России XX века». В структуре курса будут затронуты следующие аспекты – изменение представления о женской роли в различных направлениях отечественного прикладного искусства и дизайна, влияние художниц и женщин-скульпторов начала XX века на развитие прогрессивных направлений художественного искусства, и то, каким образом это творчество реализовывалось в повседневной культуре наших соотечественников.

Лекция 1. «На рубеже веков. Самобытная иллюстрация, передвижники и последнее дыхание классицизма» рассказывает о таких персоналиях как Елизавета Бем, Анны Остроумовой-Лебедевой, а также о женщинах, первыми принятыми в ряды передвижников.

Лекция 2. «Начало XX века. Все смешалось» повествует о том, что наравне с мужчинами, в социальном пространстве России все чаще проявлялись женские персоны, которые активно включаются в процесс культурных преобразований (А. Экстер, Л. Маяковской, С. Терк-Делоне, Л. Поповой и других).

В Лекции 3. «Амазонки русского авангарда. Часть 1.» рассказывается о трансформации традиций в области прикладных и изобразительных практик, когда во многом задающим тренд в области текстильного дизайна становится школа Баухауз, которая оказывала колоссальное влияние на орнамент и изоморфизм текстиля.

В Лекции 4. «Амазонки русского авангарда. Часть 2.» слушателям предлагается послушать о Колыбельной Юона – частной художественной школе-студии, ставшей одной из альтернатив консервативным государственным художественным школам, и об её представительницах.

Лекция 5. «Вторая половина XX века. Лихие 60-е – 80-е. Нонконформизм, концептуализм, энвайронмент» повествует о художницах, чьи творческие направления отражали дух современной им эпохи и которые сочетали в работах различные приемы и темы.

Заключение.

Активизация познавательной деятельности молодежи представляет собой сложный феномен, предъявляющий ряд задач и требующий комплексного осмысления. Процесс формирования познавательного интереса у молодежи по своей структуре состоит из целого ряда взаимосвязанных элементов: форм познавательной деятельности и способов осуществления педагогического руководства, средств коммуникации педагога и обучаемых, реакцией и восприятием обучаемых; учебного материала, результата обучения; а также осуществления постоянного мониторинга за ходом каждой части процесса обучения. Систематизирующими элементами познавательной деятельности выступают цель обучения, деятельность преподавателя, восприимчивость обучающихся и результат.

Развитие познавательных способностей молодежи представляет собой одну из важнейших целей всего процесса обучения и затрагивает все уровни осуществления педагогического взаимодействия. Наиболее эффективной стратегией, способной повысить результат обучения, является стратегия интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающихся, которая представляет собой форму совместной деятельности участников познавательного процесса и которая предполагает высокий динамизм смены режимов обучения. Обучающиеся делятся друг с другом своим опытом и знаниям, в результате чего повышается их мотивация.

Лекция, в качестве основного вида образовательного процесса, играет решающую роль в активизации познавательной деятельности. Вместо традиционных видов лекции, предполагающих монологичное изложение материала, лекторы-просветители отдают предпочтение тем видам лекций, предполагающих активное участие в ней молодых слушателей. К таким видам относят лекцию-диалог, бинарную лекцию, проблемную лекцию; которые реализуются в синтезе с методами активизации познавательной деятельности для достижения наилучшего усвоения материала аудиторией.

Современные образовательные программы арт-пространств разнятся по своим показателям в зависимости, прежде всего, от формата мероприятия: офлайн или через Интернет. Офлайн-пространства работают по принципу бизнес-инкубаторов, творческих школ и массового лектория. Продолжительность курсов и предпочитаемая форма активности слушателя (индивидуальная или групповая) определяется областью знания, возрастом аудитории, а также степенью её подготовленности. Онлайн-формат представлен короткими курсами, использующими гибридное обучение. Популярность набирают так называемые образовательные модули и bite-контент, которые за счет скорости подачи информации, облегчают обучение пользователю. Наибольшей проблемой образовательных программ онлайн-пространств является отсутствие мотивации к систематической деятельности.

Прикладной характер событийных лекций становится залогом успешного усвоения материала и дальнейшей вовлеченности слушателей в культурную среду. Именно так происходит активизация познавательного интереса, трансформация общественного сознания, формирование лекторами-профессионалами общественной среды, которая заинтересована в культурных процессах. К условиям, влияющим на формирование арт-пространства пространства, относится не только сама городская среда и непосредственные представители креативного класса, но и социальные процессы современности – взаимодействие человека и государства.

Популяризация методологии культуры позволяет разработать «общеэстетические» программы для изучения широкой публикой, как взрослой, так и детской. Впоследствии это станет прочным фундаментом повышения общекультурного уровня соотечественников, и общему укреплению государственности. Современному обществу необходим широкий круг людей, серьезно увлеченных искусством, именно на любительском уровне. Подобная популяризация искусства формирует художественную аудиторию, способную дальше транслировать высокий культурный уровень, вместе с тем понижая уровень негативной социальности.

Очевидно, что при оценке пропорций присутствия на лекции профессионалов и любителей, большинство составляют люди без базового искусствоведческого образования, а значит и подбор непосредственного лекционного материала должен быть более простым, ориентированным на «массового» слушателя. В условиях работы с такой «неравномерной» аудиторией, что редко встречается на классических лекциях в рамках государственного образовательного процесса, лектор сталкивается с необходимостью таким образом преподнести информацию, чтобы привить слушателю приемы иной, художественной оптики восприятия. В этом отношении наиболее эффективными выглядят узконаправленные образовательные модули, которые помогают в повышении общего культурного уровня общества, через расширение у слушателей представлений о разных сегментах нашего же с вами общества.

Исходя из проведенного социологического исследования, можно сделать вывод, что при подборе тематики событийной лекции необходимо ориентироваться именно на более молодую аудиторию (до 35 лет), поскольку их заинтересованность в самообразовании в области искусства на порядок выше. Но при этом выбор темы должен быть интересен и оставшейся трети аудитории более старшего поколения, чтобы они не оказались «выпавшими» из сегмента искусствоведческого просвещения.

Дополнительным позитивным фактором повышения общекультурного уровня общества можно считать снижение общего уровня агрессивности, за счет социально приемлемых способов снятия напряжения, через творческую деятельность. Именно поэтому событийная лекция, как новый тип взаимодействия с аудиторией, открывает двери для публики не только в арт-пространство, но и учит общество гармоничному социальному взаимодействию, посредством методологии искусства.

Резюмируя все вышесказанное, можно смело утверждать, что трансформация традиционных лекционных форм – из классических в более легкие, раскрывает новые горизонты для приобщения к искусству широкой

публики. Прикладной характер подобных лекций, со снижением уровня давления академизма и большей включенности слушателей в процесс познания, становится залогом успешного усвоения материала и дальнейшей вовлеченности слушателей в культурную среду. В том числе развитие познавательной деятельности молодежи в условиях арт-пространств является своеобразной разновидностью профориентационной работы профильных училищ и вузов, формирующих профессиональную среду и общественное сознание России в области культуры и искусства.