

МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**АРТПЕДАГОГИКА КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
студентки 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
Института искусств
магистерская программа «Развитие личности средствами искусства»
Мещановой Татьяны Юрьевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук

_____ Рахимбаева И.Э.

Саратов, 2023

Введение. Актуальность исследования. Современный этап развития общества характеризуется как сложный и противоречивый: наблюдается стремительная утрата нравственных ценностей, таких как бескорыстие, сострадание, толерантность и т.д. Мы всё чаще слышим такие слова, как беженец, национализм, экстремизм, агрессия, конфликт. Человечество может столкнуться с опасностью полного обесценивания нравственных норм, то есть в XXI веке мир входит ещё в большую нестабильность. Еще в феврале 2017 года на Мюнхенской конференции многие политики и эксперты пришли к важным выводам. Представим некоторые из них.

Вектор мирового развития меняется с одноцентричного полюса на полицентричный. Новый мировой порядок приходит в мировое пространство планеты, который уже называют «PostWest». Существует много факторов неопределенности в вызовах стабильности современного мира. Однако, уже сейчас, многие политики отмечают необходимость уважения культуры и самобытности каждого народа, как фактор развития межнациональных и международных отношений.

Современный мир очень сложен и противоречив. Его можно называть «однополярным», многополярным», «националистским», «мультикультурным» и т.д. Однако, всё, что сейчас происходит в мировом пространстве, что популяризируется, так или иначе, связывается с культурными ценностями. Европейские культурные ценности, американские культурные ценности, русские культурные ценности, национальные и националистические культурные ценности и т.п.

Как же разобраться во всей этой терминологии и, самое главное, в содержании пропагандируемых положений. Что же должно лежать в основе ценностей, из-за которых люди убивают друг друга, «душат» блоками экономическими, политическими и т.д. Как относиться к «европейскому мультикультурализму» и обстановке в европейских странах, к высказываниям европейских лидеров по отношению к нашей стране? Еще раз подчеркнем, что

в основе всей мировой политики в последнее время в центре внимания постоянно находятся именно культурные ценности.

Несомненно, что в каждой стране, у каждого народа веками сложились и существуют духовно-нравственные традиции и ценности. Но, также несомненно, что ценности должны объединять мировое сообщество, а не разъединять. И назревает один путь решения этих вопросов, а, именно, изучение мировых культурных ценностей в мировой художественной культуре, которая синтезирует разные подходы, разные национальные культуры, разные жанры и направления искусства. То есть каждый может найти себе область изучения в зависимости от образования, воспитания, национальности, культурных потребностей и интересов.

Именно молодое поколение призвано играть основополагающую роль в социокультурном воспроизводстве общества. Нельзя не видеть в молодежи обновляющую силу, интеллектуальный и духовный резерв общества, способный воспринять и реализовать инновацию и быстро адаптироваться в новых реалиях жизни. Однако, существующие экономические и социальные программы в малой степени учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения, так как молодежь лишь частично включена в существующие общественные отношения и структуры.

Проблемы молодежи аккумулируются, обостряются, что, в свою очередь, ведет к росту отчуждения молодежи от общества, государства, семьи. Одно из решений этих проблем, как считает молодежь - реализация себя в системе молодежных субкультур, так как стилю существования молодежных субкультур свойственна опора на собственный жизненный опыт, систему ценностей, стилевой дизайн. Однако данный стиль существования молодежных субкультур зачастую вступает в противоречие с действующими в обществе социальными нормами. Перед педагогической наукой стоит задача осознания феномена разрыва поколений, формирования и развития молодежных субкультур в рамках гуманистической парадигмы образования. Это необходимо для практической работы по профилактике и терапии

нежелательных процессов и явлений в образовательном и культурно-досуговом пространстве общества. Именно сейчас необходимо пристально изучать процессы, происходящие в молодежных субкультурах, идеология которых вырабатывает собственные механизмы преодоления кризисных ситуаций адаптации молодежи, как среди сверстников, так и в отношениях со старшими.

В культуре, как в совокупном исторически развивающемся социальном опыте, регулирующем деятельность, поведение и общение людей, важное место отводится искусству.

Музыка, являясь формой духовного освоения действительности, через отражение многообразия жизненных явлений в звуковых образах, выполняет особую функцию художественного познания мира, поэтому она занимает значительное место в системах общего и музыкально-профессионального образования, единой целью которых является воспитание разносторонней личности, обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и навыками, но и богатым внутренним миром.

Молодежная субкультура как явление, возникшее во второй половине XX века, привлекает устойчивое внимание философов, социологов, культурологов и других специалистов в области социо-гуманитарного знания. Принято считать, что молодежная субкультура имеет преимущественно развлекательно-рекреативный и потребительский характер, в силу чего ей не свойственны черты познавательной, созидательной, творческой деятельности.

Однако с этим тезисом едва ли можно согласиться, поскольку молодежной субкультуре в значительной степени свойственны устремления к самовыражению в изобразительном, поэтическом и музыкальном творчестве. В пользу этого свидетельствуют, в частности, многочисленные клубы авторской песни, феномен молодежной музыки и в частности рока, а также непрерывно осуществляемый молодыми творческими людьми поиск в области живописи, графики, скульптуры. Именно в сфере художественного творчества молодых, как правило, складываются неформальные группы и объединения. Поэтому в настоящее время не случаен интерес к такому новому направлению в системе

развития и воспитания школьников через искусство и художественно-творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театральную-игровую) как артпедагогика. Актуальность изучения и исследования форм молодежных субкультур тесно связана с активно развивающейся в нашей стране артпедагогикой. В последнее время активно осваиваются её новые методы, формы, технологии и модели.

Таким образом, актуальность проблемы, ее недостаточная теоретическая разработанность и практическая значимость обусловили выбор темы исследования: **«Артпедагогика как ресурс формирования молодежной субкультуры».**

Степень разработанности проблемы.

В исследованиях Р.Ю. Александрова, ЖВ. Дьячковой, В.А. Лукова и др. акцент ставится на осмыслении роли и места молодежных субкультур в социальном пространстве, на зависимость формирования поведенческого рисунка подростка (молодежи) от средовых (субкультурных) влияний.

В.Д. Бобахо, С.И. Левикова, И.Н. Андреева, Н.Я. Голубкова и др. в своих публикациях прослеживают идейную эволюцию молодежных субкультур в историческом контексте.

Социально-психологические и социально-педагогические аспекты бытия молодежных субкультур также описаны и охарактеризованы в статьях и научных трудах более чем семидесяти современных отечественных авторов. Среди них - работы Д.В. Громова, А. Запесоцкого, А. Файн, Г.М. Пономарева и др.

Общие психолого-педагогические основы проблемы интересно разработаны Л.С. Выготским, Э.Б. Абдуллиным, А.В. Петровским и другими.

Определение значимости музыкального воспитания в развитии детей и подростков, формировании их музыкально-эстетической культуры, творческого отношения к жизни, искусству дали в своих исследованиях Н.А. Ветлугина, Л.А. Рапацкая, В.Н. Шацкая, С.Т. Шацкий и другие.

Объект исследования — процесс формирования молодежной субкультуры средствами артпедагогики.

Предметом исследования является молодежная субкультура.

Цель исследования - изучение принципов и методов артпедагогики как ресурса формирования молодежной субкультуры.

Достижение этой цели предполагает решение следующих **задач**:

- исследовать сущность молодежной субкультуры: понятие, причины возникновения, классификация;
- рассмотреть артпедагогику как ресурс формирования молодежной субкультуры;
- определить роль музыки в формировании молодежной субкультуры;
- представить практическую работу по формированию молодежной субкультуры средствами артпедагогики в условиях школьного урока музыки.

База исследования – МОУ «Гимназия «Авиатор» г. Саратова.

Методологическая основа диссертации представлена совокупностью приемов и методов артпедагогики, посредством которых формируется молодежная субкультура.

Методы исследования. В диссертации использовались теоретические (изучение специальной научно-педагогической, социологической и музыкальной литературы по данной проблеме); эмпирические методы исследования (изучение опыта работы в учебных заведениях: наблюдение, описание). Применен системный подход в изучении сущности проблемы.

Исследование проводится в период с конца 2021года и в настоящее время незакончено. На первом этапе (2021-2022гг.) изучалась история и современное состояние молодежных субкультур, преимущественно какие типы и виды молодежных субкультур представлены в социальном пространстве.

На втором этапе (2022-2023гг.) исследовалось то, как происходит процесс становления и функционирования молодежных субкультур, определялись теоретические аспекты артпедагогики как ресурса формирования молодежной субкультуры. Проводилась практическая работа по внедрению разработанных

положений исследования по формированию молодежной субкультуры в условиях школьного урока музыки.

Научная новизна исследования заключается в следующем: дано определение понятия «молодежная субкультура» как категории социологического, философского, психологического и артпедагогического знания; выявлены структурные и содержательные аспекты музыкальных предпочтений в молодежной среде, рассмотрена их роль в жизни подростков; дан анализ двум основным направлениям реализации артпедагогических ресурсов в процесс формирования молодежной субкультуры в условиях школьного урока музыки.

Теоретическая значимость исследования. Работа является теоретико-практическим исследованием проблемы формирования молодежной субкультуры средствами артпедагогики. Проблема решается в рамках личностно-ориентированного и личностно-деятельностного подходов. В ходе исследования рассмотрены принципы и методы артпедагогической деятельности построения педагогической работы (целостность, поэтапность, непрерывность); уточнены понятия «молодёжная субкультура», «арт-педагогика», «рок-музыка» и «рок-культура».

Практическая значимость исследования связана с развитием теории и практики процесса интеграции артпедагогических методов в процесс формирования молодежной субкультуры в условиях учебных заведений. Теоретические положения и выводы исследования могут быть использованы в педагогической деятельности образовательных учреждений разного уровня и вида.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

1. В процессе опытно-практической работы на базе: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Авиатор» г. Саратова.

2. В публикациях:

2.1. Актуальность исследования молодежной субкультуры сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном

образовании. - Вып. 20. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. - С.127-132.

2.2. Современная молодежная субкультура и музыка в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 20. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. - С.122-127.

2.3 Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития // ИЦ Наука. Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых. Материалы II Международной научно-практической конференции (2021 года). – Саратов 2021 г. – С. 73-80.

2.4. Артпедагогика как средство формирования молодежной субкультуры в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 21 - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2022. С. 134-138.

2.5. Сущностные характеристики методов артпедагогике в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 21 - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2022. - С.138-142.

2.6. Реализация современных концепций художественного воспитания молодежи в современное социокультурное пространство в сб. Развитие личности средствами искусства: по материалам IX Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (Институт искусств, 20-22 мая 2022 года) – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2022. - С.38-44.

3. В выступлениях на:

- X Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, СГУ, Институт искусств, 6-9 октября 2021 года) - доклад Проблема формирования молодежной субкультуры в массовых мероприятиях г. Саратова

- III Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (г. Саратов, Институт искусств

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 16-18 октября 2021 г.) - доклад Арт-педагогика сегодня: цели и перспективы развития

- X Международной научной конференции «Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности» (СГУ, 14 апреля 2022 года) – доклад Технология формирования молодежной субкультуры средствами артпедагогика

- Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (Институт искусств, 20-22 мая 2022 года) – доклад Реализация современных концепций художественного воспитания молодежи в современное социокультурное пространство

4.Участие в проекте «Калейдоскоп искусств» в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России - Программа развития СГУ «Приоритет 2030» в V Международном конкурсе исследовательских работ молодых ученых «Время перемен 2022», Учредители: Stars of Science and Education, РусАльянс Сова. При поддержке Международного Центра научно-исследовательских проектов, Центра науки и образования online, Центра Современных технологий управления (г. Москва 03 января – 30 марта 2022г). – 1 место.

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений. Во введении представлено обоснование актуальности и проблема исследования, сформирован понятийный аппарат исследования.

В первой главе отражены теоретические основы проблемы, особенности современной молодежной субкультуры, дан анализ артпедагогике как ресурсу ее формирования.

Вторая глава посвящена описанию методических аспектов формирования молодежной субкультуры средствами артпедагогика. Представлены описание содержания и хода практической работы, проводимой автором в МОУ Гимназия «Авиатор» г. Саратова.

В заключении обобщены результаты проведённой работы, представлены основные выводы, намечены перспективы дальнейшего исследования.

Список использованной литературы состоит из трудов по социологии, психологии и философии, педагогике и арт-педагогике, музыкальной педагогике, опубликованных статей и научных изысканий в области молодежной субкультуры (82 наименования).

В приложении представлены диагностические материалы, анкеты, примеры уроков-бесед, методическая разработка урока.

Основная часть. Глава 1. Молодежная субкультура и ресурс ее формирования. 1.1 Анализ понятия «молодежная субкультура»: теория и история

Корректное методологическое использование понятия «субкультуры» предполагает, что любая система культуры или культурная система, как и система вообще, предполагает субсистемную организацию, наличие субструктур и субэлементов, а, тем самым, и наличие субкультур. И самую доминирующую («базовую», «материнскую» и т.п.) культуру можно представить в виде системы субкультур. А тогда понятие «субкультуры» во многом усиливает свой эвристический потенциал. Поэтому мы и считаем, что понятие «субкультура» вмещает в себя все многообразие системных формообразований в современной культуре. Назовем - базовые, креативные, маргинальные, деструктивные и антисистемные (контркультурные). Это важно, на наш взгляд, для понимания специфики любых исторических типов культуры, в том числе и таких ее формообразований как молодежная субкультура. Именно субкультура оказывается способной на протяжении всей истории продуцировать как нейтральные и разрушительные, так и творческие контркультурные смыслы, способные, в конечном итоге, оказывать инновационное воздействие на динамику той или иной культуры. На наш взгляд, культурно-инновационный потенциал различных субкультур (в том числе и молодежных) имеет место на протяжении всей истории человечества.

1.2 Артпедагогика как ресурс формирования молодежной субкультуры. Артпедагогика и общая педагогика имеют общие конечные цели — помочь человеку научиться понимать себя и гармонично сосуществовать с окружающим его обществом, научиться познавать действие законов красоты и нравственности в окружающем мире, что напрямую взаимодействует с формированием молодежных субкультур. Артпедагогические принципы, средства и методы предполагают взаимодействие «учитель» - «ученик», построенное на анализе личностной позиции школьника, что позволяет отчужденное, безличное содержание «повернуть» на конкретных людей, персонализировать. Все сказанное выше позволяет рассматривать артпедагогика как значимый ресурс формирования молодежной субкультуры в рамках учебно-воспитательного процесса образовательных организаций разного уровня.

Глава 2. Практическая работа по формированию молодежной субкультуры средствами артпедагогики. 2.1 Музыка как направление артпедагогики и ее роль в формировании молодежной субкультуры.

Музыка может работать на человека в целом, обеспечивать перспективы его эффективной созидательной деятельности на всех ее направлениях. Таким образом, музыкальное искусство превращается в часть самой жизни человека, в основу понимания смысла жизни и окружающего мира. В свою очередь музыка не только традиционно способствует становлению определенного художественного вкуса молодежи, но и воздействует на мировоззрение, стиль жизни, избирательность досуга и т.д., то есть, включена в процесс создания нового образа российской молодежной культуры.

По музыкальным пристрастиям создаются группы единомышленников, идентифицирующих себя в соответствии с избранным музыкальным направлением, стилем, либо конкретным музыкантом-исполнителем. Именно в этих группах вызревают и устанавливаются оригинальные виды культурного поведения. Следовательно, субкультуры, возникающие на основе общих музыкальных интересов в повседневном общении молодежи, способны стать

частью процесса культурной инновации. Для каждого появляющегося стиля музыки находятся свои почитатели, а, следовательно, новые молодежные группировки. Следовательно, именно музыка является главным фактором, формирующим новые виды молодежных субкультур, а также развивающим и поддерживающим старые.

2.2 Описание практической работы по формированию молодежной субкультуры средствами артпедагогики в условиях школьного урока музыки.

Исследование проводится с конца 2021 года и в настоящее время не закончено.

На первом этапе (2021-2022 гг.) мы определяли тему исследования и ее понятийный аппарат, анализировали состояние проблемы в педагогической практике.

Второй этап исследования проводился в 2022-2023 г.г., когда мы изучали и анализировали теоретические основы проблемы и методическое оснащение решения проблемы увлеченности подростков молодежными субкультурами. В это же время мы начали проводить практическую работу по данному направлению.

Практическими результатами проведенной работы является подтверждение необходимости создания информационного поля и формирования молодежной субкультуры на базе музыкально-эстетической культуры подростка. Причем, основное внимание следует уделять развитию музыкальных интересов и музыкальных предпочтений. В процессе нашей работы мы увидели проявление готовности и способности подростков практически сознавать сущность молодежных субкультур через собственные музыкальные интересы и творческие потребности.

Заключение. Подводя итоги проведенного исследования, мы можем представить некоторые выводы.

Молодежная субкультура, являясь переходной стадией становления личности, фазой развития, может иметь не только негативный,

антиобщественный характер, как это было традиционным в течение долгого периода времени, но и выполнять вполне положительные функции, например, социализации молодых людей, предлагая решение проблем, порождаемых противоречиями социально-экономической структуры; проблем конфликта поколений; создания таких элементов культуры (эстетический стиль, стиль жизни, жизненные ценности), которые возможно использовать для создания идентичности, отличной от той, что предписывается семьей, школой, работой; влияния на моду или создания стилей, направлений в моде, преображая облик цивилизации. Формируются молодежные субкультуры на демографической, национальной, географической, профессиональной и иных основах и имеют несколько разновидностей. Развитие личности молодого человека происходит, так или иначе, в определенной субкультурной среде, где определяются его предпочтения, обретаются нравственные смыслы, при этом данный процесс невозможно отделить от пространства образования. Для достижения положительных результатов, на наш взгляд, следует, во-первых, изменить управление влиянием пространства образования на процесс формирования и функционирования молодежной субкультуры. Во-вторых, необходимы структурные изменения образовательного пространства, корректировка педагогических методов и средств, а также содержания обучения, в частности использовать артпедагогические ресурсы: идея гуманизации, идея креативности, идея рефлексивности, а также идея интегративности. Особо отметим, что арт-педагогическая теория и практика при помощи средств искусства решает профессиональные педагогические задачи, без претензий на серьезное художественное образование на основе артпедагогических принципов (принцип интеграции педагогического и художественного потенциала; принцип художественно-образного предъявления педагогического содержания и т.п.).

Урок музыки в школе может стать толерантным, гибким и вариативным, если будет включать разнообразные средства, методы и формы взаимодействия: арт-педагогические методы, диалог, просвещение, игру,

проекты, инициативы, акции и т.д., мы не наблюдаем никаких ограничений для использования арт-педагогических методов. Поэтому стоит лишь определить основные цели урока музыки как развивающие и воспитательные, а не обучающие, и артпедагогика будет рассматриваться как основной ресурс в формировании молодежной субкультуры. Учитывая, что уроков музыки в старших классах нет, а потребность старшеклассников в музыке огромна, следует полнее использовать резервы внеклассной работы. На наш взгляд, одним из действенных средств предупреждения десоциализации подрастающего поколения могло бы стать введение в учебные программы общеобразовательных школ (на уроках музыки или в рамках предмета «Мировая художественная культура»), факультативного курса «Современные молодежные субкультуры и музыка», а также идентичного спецкурса в педагогических вузах.

В своем исследовании мы предлагаем формировать молодежные субкультуры по двум направлениям практической работы: создание информационного поля и формирование молодежной субкультуры на основе музыкально-эстетической культуры подростка через развитие его музыкальных интересов и творческих способностей. На констатирующем этапе выявлены и охарактеризованы три уровня формирования молодежной субкультуры на основе музыкально-эстетической культуры ребенка: низко-продуктивный, частично-продуктивный, высоко-продуктивный. Практическая работа заключалась в организации разнообразных видов музыкальной деятельности: занятия информационного типа; творческий вид деятельности – творческие задания. Отметим, что в центре нашего внимания на проводимых занятиях находились вопросы опоры на классику как наследие всего человечества, ознакомление с многочисленными современными направлениями музыкальной культуры.

Анализируя результаты констатирующего этапа эксперимента, мы пришли к выводу, что наше предположение о том, что сформированность молодежной субкультуры на основе музыкально-эстетической культуры детей

находится на низко-продуктивном, и незначительно на частично-продуктивном уровне, что в процентном соотношении подтвердилось. Было установлено, что подростки готовы к восприятию и осознанию молодежной субкультуры на основе своих музыкальных интересов и предпочтений. Дети подросткового возраста склонны к творческой музыкальной деятельности, которая закладывает музыкально-эстетическую культуру, на базе которой и формируется молодежная субкультура в целом. Данные направления практической работы на уроках музыки в образовательных учреждениях разного уровня позволят формировать новые позитивные молодежные субкультуры и корректировать отношение к негативным явлениям уже существующих молодежным субкультурам. Причем, основное внимание следует уделять развитию музыкальных интересов и музыкальных предпочтений. Предлагаемый подход позволит учителю музыки отказаться от стереотипов в педагогическом взаимодействии с учеником, принадлежащим к какой-либо молодежной субкультуре, наладить с ним эффективный контакт, приобщить его к классическим культурным и музыкальным ценностям, то есть ненавязчиво воздействовать на его мировоззрение, предпочтения и т.п.

Наше исследование не претендует на законченность, работа в данном направлении будет продолжаться, так как глубокие изменения в политической, экономической и духовной жизни общества ставят перед учителями новые вызовы и риски.