

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2024, Том 15, № 4 / 2024, Vol. 15, Iss. 4 <https://sfk-mn.ru/issue-4-2024.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/31KLSK424.pdf>

5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Монахова, Л. Д. Тема современного искусства на уроках изобразительного искусства в школе / Л. Д. Монахова, С. С. Шадрина // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2024. — Т. 15. — № 4. — URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/31KLSK424.pdf>

For citation:

Monakhova L.D., Shadrina S.S. Studying contemporary art at school. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2024;15(4): 31KLSK424. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/31KLSK424.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 7.067

Монахова Лада Дмитриевна¹

ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Москва, Россия

Учёный секретарь Университета

E-mail: Ld.monakhova@guppros.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0266-7282>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=912729

Шадрина Светлана Сергеевна

ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Москва, Россия

E-mail: plsdntm@gmail.com

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1251682

Тема современного искусства на уроках изобразительного искусства в школе

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме интеграции современного искусства в образовательный процесс. Поднимаются вопросы педагогики искусства на этапе школьного образования, в частности изучения современного искусства. Рассматриваются проблемы предвзятого отношения к современному искусству в общеобразовательной школе и их влияние на духовно-нравственное развитие учащихся; проблемы выстраивания методики преподавания изобразительного искусства только вокруг классиков до периода XX века. Особое внимание исследования уделяется методическим подходам к преподаванию этой темы, включая различие между актуальным и современным искусством, а также способам формирования критического мышления и эмоциональной восприимчивости у школьников. Авторы акцентируют значимость темы в контексте воспитания социально и культурно компетентной личности, подчеркивая необходимость учета современных культурных тенденций и технологических возможностей. Статья содержит анализ образовательных программ и методических материалов, выделяя недостатки в их содержании, связанные с игнорированием современных художественных течений. Также описываются ключевые аспекты восприятия современного искусства: эмоциональное воздействие, стереотипы, культурный контекст и взаимосвязь с классическим искусством. Сделан вывод о необходимости адаптации подходов к обучению, чтобы расширить культурный горизонт учащихся и способствовать развитию их творческого мышления. Работа подчеркивает роль современного искусства как инструмента формирования эстетических и

¹ <https://mgou.academia.edu/LadaLevchik>

духовных ценностей, необходимость включения темы современного искусства в школьную программу на систематическом уровне.

Ключевые слова: современное искусство; актуальное искусство; образование; духовно-нравственное воспитание; креативность; аналитическое мышление; художественный вкус

Главной целью образования в Российской Федерации является формирование профессионально и социально компетентной личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию, а уроки изобразительного искусства ключевое мероприятие в этом формировании. Проблема, которую мы хотели бы разрешить связана с тем, что многие учащиеся школ и даже взрослое поколение относятся к современному искусству с долей несерьезности, выражая предвзятое отношение и измеряя порой талант творца его умением воссоздавать реальность с фотографической точностью. Иные не имеют четкого представления о разнице между искусством современным и актуальным, считая, что все произведения, созданные в последние десятилетия лишь «провокация» и «богохульство», не имеющее ничего общего с искусством в принципе.

Сформировать более уважительное отношение к произведениям XX и XXI веков, сделать его более понятным для широкого круга людей позволяет систематическое образование. Педагоги изобразительного искусства в школах нашей страны чаще всего обращаются к опыту, уже признанному во всемирном сообществе и сформированному не позднее середины XX века. Они выстраивают большую, а иной раз и всю программу обучения на работах художников-классиков, представляющих стили барокко, рококо, ренессанс, романтизм, неоклассицизм и другие близкие реализму стили. После изучения истории классических направлений, чаще всего только на бумаге, тематические планы приводят учеников к изучению современного искусства. Тематика визуального «Современного искусства» облачена в множество споров и часто вычеркивается из обсуждений между участниками образовательного процесса, особенно в общеобразовательной школе. Преподаватели стремятся избежать «лишних» вопросов от учащихся, хотя эта тематика является неотъемлемой частью современной культуры и ее избегание только порождает новое невежество среди молодежи в этой области. Проблема предвзятого отношения к теме современного искусства сказывается на отношении к искусству в целом, так как обобщение является свойственной чертой для каждого человека, дискриминация одного из периодов в истории искусства, тем более того периода, в котором работают наши современники, непримиримо ведет к предвзятому отношению ко всей сфере искусства, которая играет важную роль в духовно-нравственном воспитании.

Широкую аудиторию от современного искусства отталкивает непонимание, оно вызывает отторжение, недоумение, отрицание и многие исследования доказывают это.² Например, по оценкам исследования Центра социального проектирования «Платформа» в партнерстве с ARTLIFE Academy, которые изучили отношение россиян к современному искусству (на основе мнений 1 000 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) — данной темой интересуется только 36 % жителей страны, принявших участие в опросе, 43 % считают, что современное искусство непонятно, 65 % не смогли назвать ни одной работы или автора, которые ассоциируются у них с современным искусством. На наш взгляд это большое упущение со стороны системы

² «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России |отв. ред. А.Ю. Прудникова, науч. ред. Л.Е. Петрова. М.; Екатеринбург, 2018.

преподавания изобразительного искусства, однако, мы подчеркиваем, что обучение искусству всегда было занятием, требующим много ресурсов не только со стороны педагога, но и со стороны обучающегося. Многие дети по природе своей обладают такими качествами как внутренняя открытость, умение нестандартно мыслить, наличие душевных сил и творческая энергия, те же, кому данные качества не присущи, могут сформировать их на уроках изобразительного искусства и в большей степени во внеурочной деятельности. Открытость и творческая энергия характерны детям, которым интересно новое и непонятное, в свою очередь сила чувства и нестандартное мышление присущи школьникам старших классов и подросткам, часто, они самостоятельно могут проявлять интерес к теме современного искусства и посещать музеи, выставки и лекции по заданной тематике, но это не является таким массовым явлением. Вопрос современного искусства как части окружающей нас действительности тесно связан с вопросом духовно-нравственного воспитания, которому уделяется особое, повышенное внимание в нашей стране, обусловленное в первую очередь приоритетностью для современного образования.³ Однако не стоит забывать о факторах сложности самого изучаемого предмета и длительности процесса духовно-нравственного воспитания. Такое воспитание является фундаментом для формирования личности, как совокупность культурного опыта, приобретенных знаний и социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества [1]. Реализуя воспитательную работу в рамках уроков изобразительного искусства в школе, учителя сталкиваются с проблемой поиска содержательного основания духовно-нравственного воспитания учащихся, формирования системы отбора актуального материала, основанного на наиболее объективной информации, относительно современного этапа развития общества, которое претерпевает многочисленные изменения; сталкиваются с новыми вызовами и угрозами. Выявив особенности методики преподавания современного искусства в школе, мы позволим облегчить процесс интеграции данной тематики в образовательный процесс, что поспособствует актуализации информации на уроках и решению вопроса духовно-нравственного восприятия.

Как и любая другая сфера нашей жизни, искусство претерпело множество изменений за период нашей истории, прогресс не обошел его стороной и как писал российский и советский художник — авангардист, основоположник супрематизма В.В. Кандинский: «Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств».⁴ Таким образом, каждая эпоха, каждый культурный период создает свое собственное искусство, основанное на переживаниях времени и присуща только тем условиям, в которых зародилось [2]. Для каждой эпохи искусства характерна своя определенная «картина мира», складывающаяся из религиозных, философских, политических идей, научных представлений и эстетических критериев жизни. Основная черта современного искусства — его повышенный интерес к настоящему, фиксация происходящих событий, документация современности, оно отвечает запросам общества. Произведения современного искусства сопричастны времени, в котором живут педагоги и школьники, в связи, с чем изучение современного искусства может стать инструментом погружения человека в актуальный социокультурный контекст, а важным специфическим свойством современного искусства является способность говорить на разные темы, благодаря чему формируется широкий педагогический потенциал.

³ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся: Федер. закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ: принят Гос. Думой 22 июля 2020 г.: одобр. Советом Федерации 24 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html> (дата обращения: 22.07.2021).

⁴ Размышления об искусстве (сборник) / В. Кандинский, пер с нем. Елены Козиной — Москва: Из-во АСТ 2018 — 336 с.

До сих пор существует огромное количество определений понятия «современное искусство» и каждое из них отражает свою сторону вопроса. Само слово «искусство» можно трактовать по-разному, как творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах, умение, мастерство, знание дела [3]. Для того, чтобы обозначить ведущее определение для данного исследования, мы сравним несколько основных, от различных исследователей:

- «Современное искусство — не всегда актуально, оно может быть ретроспективным, консервативным, академичным или просто отсталым, а актуальное существовало во все времена, не только в современности», — Краусс Р.⁵
- «Современное искусство — это термин исторически укорененный — им обозначается передовое искусство со времен окончания Второй мировой войны до настоящего. Оно генетически связано с искусством авангарда или модернизма, но представляет собой новый виток изобразительных языков, с акцентом на собственные языковые модели...» С. Попов.⁶
- Современное искусство — это постоянно развивающаяся область, отражающая современное состояние общества, культуры и технологий. Одной из определяющих черт современного искусства является его разнообразие и инклюзивность.
- Бычков В.В. определяет понятие «современное искусство» как новаторские направления и движения в мировом искусстве последних — десятилетий.
- Брендовый аукционный дом «Кристи» определяет современное искусство как все произведения, созданные после 1970 г.; дом «Сотбис» разделяет произведения искусства на «ранние современные» — с 1945 по 1970 и просто «современные» — после 1970.

В нашей работе мы будем придерживаться того определения, которое еще в июле 2017 года заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Владимирович Аристархов упомянул в своем письме, которое было разослано в учреждения культуры нашей страны.⁷ В нем четко была очерчена разница между двумя схожими на первый взгляд понятиями: «актуальное искусство» и «современное искусство». Под современным искусством согласно данному письму необходимо понимать «искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения». Что же касается актуального искусства, по заявлению заместителя министра культуры России Владимира Аристархова это «искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания» [4]. Фокусируемся в первую очередь на этих двух определениях, из которых мы можем вынести, что современное искусство может быть не актуальным, в то время как актуальное искусство может быть несовременным, это значимый фактор, позволяющий в дальнейшем разговоре о современном искусстве делить его на современное актуальное и современное не актуальное.

⁵ Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — М.: Художественный журнал, 2003 [Электронный ресурс] // Wayback Machine 2021, 3 мая (дата обращения: 01.11.2024).

⁶ Попов С. Текст о современном искусстве. «Артгид». Архивировано 8 августа 2017 года.

⁷ «Артгид»: Минкульт предложил разграничить понятия «актуальное» и «современное» искусство [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 2017, 20 июля (дата обращения: 01.11.2024).

Учителю в школе необходимо показать эту разницу, между искусством актуальным и современным, поскольку это способствует развитию критического мышления у учащихся и формированию ценностей, ведь сложность задачи духовно-нравственного воспитания заключается непосредственно в способе реализации. Невозможно навязать правильные ценности, транслируя их или заставляя школьников механически усваивать базовые социальные нормы и культурные ценности. Только в процессе сложной, напряженной интеллектуальной, эмоциональной или творческой деятельности вырабатываются ценности. Обращение к теме современного искусства предоставляет возможность создать ситуацию самопознания и самоопределения, при которой подросток, под руководством педагога взаимодействует с реальным миром и формирует собственное отношение, интерпретирует или не принимает заданные ценности и идеалы [1].

В век цифровизации и технологий, когда нас со всех сторон окружает мультимедийность и огромное разнообразие художественно-выразительных средств современного искусства значительно расширяется эстетический и этический опыт человека. Современные возможности и тенденции погружают человека в ситуации, где он видит не только идеализированные и возвышенные образы прекрасного, но и сталкивается с трагическими, шокирующими, странными и непонятными образами, находится в ситуации выбора и соучастия.

В отношении к современному актуальному искусству можно часто услышать упреки в отказе от красоты. В данном случае под красотой мы подразумеваем совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, красота общепринятая, то, что красивым назвало бы большинство. В первую очередь понятие связано с поиском гармонии, изящности и пропорциональности. Относительно традиционных критериев красоты, вероятно, данное замечание, об отказе, может быть даже уместно, однако, погружаясь в контекст и вспоминая историю нашей страны, начинаешь смотреть на ситуацию совершенно с другого ракурса.

Конечно, мы уже не столько строги к концепции единства правильного канона красоты, тенденции цифровизации и информатизации позволяют значительно ослабить цензуру и расширить границы дозволенного благодаря тому, что аудитория становится шире и жаждет что-то новое с каждым годом [5]. Тем не менее, полностью отказаться от того, что ассоциируется с совершенством классицизма невозможно, к тому же широкий зритель еще не готов восторгаться произведениями, которые слишком явно от этого канона отступают.

Многие эпохи художники, творцы, да и все зрители считали, что цель искусства — создание красоты. Значительную роль в этом сыграла церковь, поставившая задачу — показать совершенство божественного. Во всех музеях, предоставляющих возможность прикоснуться к классическому искусству, и увидят полотна всемирно известных художников можно увидеть одну основную закономерность — зритель должен видеть в произведениях искусств образ прекрасного настоящего, безупречность, чистоту, благородство и спокойствие, саму идею святости, посредством этого у него складывалось представление о мире, противоположном нищете и печали. Однако в современном актуальном искусстве такого совсем мало, в первую очередь потому, что задачи изменились, а, следовательно, за ними изменились и ведущие образы, и выразительные средства.

Для тех, кто долгое время придерживался неоплатонической философии Возрождения, в которой транслируется, что если красивое целое, то красивые должны быть и все его составные части, так как из безобразных частей не может состоять красивое целое, изменения в искусстве стали шокирующими и принять их было крайне тяжело.

Время идеала духовного, идеала интеллектуального и их сочетания уходило в забвение, ведь художники, представляющие идеи современного актуального искусства все больше обращались к реальной жизни, к той обыденности, простой бытовой реальности, в которой мы

живем. Две мировые войны не прошли бесследно ни для кого, искусство не стало исключением и тоже претерпело глубочайшее потрясение. В умах творцов и в глазах зрителей уже нет образа всемогущего добра, в его существование никто не верит, а значит и вера в красоту, сопровождающее это добро тоже утрачена. Однако людям необходимо во что-то верить, и разрушение иллюзий прошлого становятся фундаментом для того, что искусство возвышает мельчайшие детали реальной жизни просто за то, что они настоящие.

В очередной раз, когда, стоя перед произведением искусства, мы чувствуем себя растеряно, надо обратить внимание на то видим ли мы гармонию, изящество или подлинную возвышенность, если же зритель этого не наблюдает, скорее всего, он может обнаружить, как минимум, попытку или надежду на то, чтобы высказать истину, а может быть даже яростное стремление к ней. В этот момент учителю важно донести до своего ученика, что вместе со всеми несовершенствами, неточностями или даже ужасами, которые можно обнаружить есть ускользающая, таинственная и неожиданная красота, которую важно научиться видеть. Таким образом, любой человек получает возможность узнать себя, найти то, что в нем откликнется. Современное актуальное искусство говорит нам, что все мы в равной степени потомки идеалов прошлого, но в новое время с новыми идеалами и канонами, это искусство разрешает нам не быть идеальными. К тому же для современной педагогики принципиально важным является вывод о том, что «в деятельности по духовному воспитанию необходимо использовать ситуации, не только вызывающие у ребенка положительные эмоции, но и такие, которые предполагают муки выбора, пробуждают совесть и сострадание и тем самым обращают ребенка к сфере ценностей и смыслов. Чем многообразнее проявление бытия, составляющее содержание воспитанников возможностей для выбора собственного пути духовного становления».

Понимание контекста и истоков происходящего позволяет нам сформировать лояльное отношение школьников к тому, что отталкивает на первый взгляд. Интеграция темы современного искусства в образование поддерживает общенациональный тренд на просвещение и популяризацию современного искусства среди детей и подростков. Многие учреждения нашей страны, такие как Музей современного искусства «Гараж», Московский музей современного искусства, государственный центр современного искусства и другие реализуют свои собственные образовательные программы и проекты, популярность и востребованность которых с каждым годом только растет. Переводится и печатается все больше литературы, посвященной данной тематике, однако школьная программа и система школьного образования фундаментально устроены так, что возможности для реализации занятий по теме современного искусства фактически нет, даже несмотря на то, что эстетическое и культурное воспитание требует особое внимание в процессе формирования личности среди детей и подростков.

Современное искусство играет важную роль в развитии эстетического, духовно-нравственного воспитания, помогает формировать критическое мышление, выстраивать собственное мнение относительно окружающей культуры и способствует развитию эмоциональной сферы учащихся. Внедрение темы в учебный процесс способствует развитию творческих способностей учеников, формированию уважения к разнообразию культур и мнений, и является инструментом при формировании их индивидуальности. Благодаря теме современного искусства можно обучать не только художественным навыкам, но и развивать креативное мышление и аналитические способности, к тому же этот формат открыт для экспериментов, что позволяет пробовать различные художественные техники и материалы, а это способствует расширению кругозора и воображения учащихся. Изучение современного искусства помогает понимать проблемы современного общества, которые транслируются авторами и вырабатывать собственное мнение. Художественные проекты с использованием современного искусства развивают коммуникативные навыки и способность к сотрудничеству,

в свою очередь проведение выставок помогает учащимся расширить представления о мире и самовыражении, подготавливая к творческой деятельности и успешной адаптации в современном обществе.

Программы по изобразительному искусству в школе должны учитывать актуальные тенденции и направления современного искусства, чтобы продвигать развитие творческого мышления учащихся, реализовать процесс духовно-нравственного воспитания и помочь школьникам понимать современное художественное пространство, видеть разницу между актуальным и современным искусством и знать представителей сферы.

В контексте современного искусства в программе изобразительного искусства важно учесть несколько фундаментальных аспектов:

1. Изучение современных художественных течений и направлений, таких как абстракционизм, концептуализм, поп-арт, сюрреализм и другие. Это поможет учащимся развивать понимание разнообразия форм и выражений в современном искусстве.
2. Работа с современными художественными материалами, инструментами и техниками, такими как цифровые технологии, установки, мультимедиа и др. Это способствует расширению художественных возможностей и реализации экспериментов в творческом процессе.
3. Изучение современного искусства как способа самовыражения и коммуникации в современном обществе. Это поможет формировать у учащихся умение анализировать и интерпретировать художественные произведения, а также активно взаимодействовать с художественным контекстом современности.
4. Проведение практических занятий и проектов, направленных на развитие творческих навыков и способностей учеников, а также на стимулирование их творческого потенциала.

Важно отметить, что программа по изобразительному искусству должна включать комплексный подход к изучению современного искусства, учитывая его многогранность и разнообразие. Это поможет учащимся понимать и адекватно оценивать художественные явления и творчество современных художников, а также развивать художественный вкус и критическое мышление. Условно мы можем разделить образовательные программы, включающие тему современного искусства и более традиционные программы эту тему не затрагивающие.

В контексте методики обучения изобразительному искусству традиционные программы обычно ориентированы на изучение классических техник и стилей, формирование основ художественного восприятия и навыков, в то время как более прогрессивные программы стремятся также рассматривать современные художественные течения и материалы, развивать творческое мышление и способствовать экспериментам с новыми формами и идеями. Относительно содержания традиционные программы обычно охватывают классическое искусство, музеи и галереи, демонстрирующие академизм, в свою очередь прогрессивные программы могут включать изучение современных художественных течений, цифровое искусство, современные технологии и материалы.⁸

---

⁸ Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73c7dfSf99beeadfS8f363bf98b> (дата обращения: 10.08.2021).

С точки зрения методов обучения можно выделить, что в традиционных программах акцент чаще делается на репродукции классических произведений, обучение техникам и навыкам рисунка, живописи и композиции — фундаментальных в искусстве дисциплин. В прогрессивных же программах к ним добавляются или интегрируются такие методы обучения как интерактивные занятия, проектная деятельность, использования цифровых технологий и средств мультимедиа. Большинство традиционных программ ориентированы в первую очередь на изучение классических канонов и правил искусства, но к ним, в современном мире, добавляются приоритеты, направленные на развитие индивидуальности, креативности и самовыражения учащихся, поощряются эксперименты и исследования новых идей.

В целом, сравнение существующих программ по изобразительному искусству в контексте современного искусства позволяет выделить прогрессивные подходы и направления в обучении художественному творчеству, учитывая изменяющиеся требования и потребности современных школьников.

Одна из причин включения темы современного искусства в школьную программу — социокультурная. При появлении запроса со стороны общества, сфера образования незамедлительно отвечает на запрос. Интерес к современному искусству с каждым годом растет, но отношение к этой теме у широкой общественности все еще остается неоднозначным. Ожидания потребности большей части населения не совпадают с тем, что предлагает пространство современного искусства [6; 7]. Еще одним важным фактором, условием включения современного искусства в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы является соответствующая политика государства в области культуры и образования в целом, немалую роль играет позитивное отношение власти к новым формам искусства, в частности.

Программа фундаментальных научных исследований Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы)⁹ включает в себя часть с гуманитарными науками, в том числе, посвященное искусству.

Рассмотрим основные направления фундаментальных и поисковых исследований, в которых упоминается современное искусство:

- Направление 6.3.18 Искусство в контексте развития современного гуманитарного образования, которое включает в себя различные разделы, связанные непосредственно с современным искусством, такие как особенности развития новейших художественных течений, традиции и современные пути развития академического образования: преподавание живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, искусствознания, новейших художественных течений и новых дисциплин, роль искусства в системе образования современного человека и всестороннего развития личности.
- Направление 6.3.17 полностью посвящено анализу актуальных процессов развития современной культуры.
- Раздел 6.3.16.2 объединяет в себе исследование новых техник и технологий в целях создания научной базы данных и дальнейшего внедрения в экспериментальное пространство современного искусства.

⁹ Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февр. 2016 г. Л^р 326-р [Электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA91xP7f2xm.pdf> (дата обращения: 10.08.2021).

- Направление 6.3.11 полностью посвящено искусству в современном медийном пространстве и объединяет такие разделы как экранные медиа и литература, визуальная культура современных массмедиа и звуковая культура современных массмедиа.
- В направлении 6.3.6, посвященного истории изобразительного искусства и архитектуры есть раздел «Искусство и архитектура XX–XXI веков».
- Направление 6.3.1 Русское изобразительное искусство, скульптура и архитектура включает в себя разделы, посвященные русскому (советскому) искусству и архитектуре XX века и основным тенденциям развития искусства в XXI веке.

Все это подтверждает всестороннюю заинтересованность нашего государства в реализации проектов и развитии темы и современного искусства, что способствует внедрению тематики в образовательный процесс общеобразовательных школ в ближайшем будущем повсеместно, так как это отвечает интересам и приоритетам страны.

Мировая художественная культура претерпевала многие изменения и прошла огромный путь эволюционного развития, однако проведенный анализ содержания учебной и методической литературы по заданной теме показал, что школьные предметы эстетического цикла, среди них искусство, мировая художественная культура и основы духовно-нравственной культуры народов России, не отражают полноту многообразной картины изменений национального и мирового искусства. На примере вышедших относительно недавно учебниках Г.И. Даниловой,¹⁰ Л.А. Рапицкой,¹¹ Ю.А. Солодовникова¹² мы видим, что они освещают основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской культуре XIX–XX вв. в редком случае до 1970-х гг. в результате незаслуженно игнорируется огромный пласт современной культуры и искусства, включающий в себя многие знаковые образцы популярной массовой культуры, без которых невозможно увидеть и понять многочисленные метаморфозы эпохи и их влияние на человека.

«При этом в теории духовно-нравственного воспитания ярко выражено противоречие между декларированием необходимости включения ребенка в контекст современной культуры и использования для решения этой задачи классических (либо продолжающих классическую традицию в современных условиях) артефактах, в том числе произведений искусства как одной из важнейших составляющих культуры» — пишет в своих трудах И.А. Соловцова [7; 8].

Произведения современного актуального искусства вызывают у человека чувство беспомощности и ощущение непонимания, ведь представленное перед ним, не ассоциируется ни с одним известным ранее символом или образом. В таком случае зритель может столкнуться с чувством разочарования как относительно произведения, таких о затраченных ресурсах, усилиях, необходимых, чтобы попытаться понять, разобраться в современном искусстве, отсюда рождаются сомнения в себе или же в представленной работе и, если подобный сценарий повторяется несколько раз, в итоге это приводит к обобщению, складывается негативное впечатление относительно всего современного искусства в целом. Педагогу важно в своей работе не допустить подобного у учащихся, а, несмотря на их опыт в изучении современного искусства, начать путь сначала, давая возможность к рассуждениям и предоставляя возможность понять, как взаимодействовать, не сталкиваясь с разочарованием от непонимания. Любая эмоция, даже негативная по отношению к современному искусству демонстрирует нам, что такое искусство как-то влияет на нас, порой бессознательно, не отдавая себе в этом отчета,

¹⁰ Данилова Г.И. Искусство 11 класс М., 2017.

¹¹ Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник в 2 ч. М., 2020.

¹² Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 11 класс. М., 2020.

но глубоко в нас происходят изменения, непосредственно сам процесс воспитания, духовно-нравственного и эстетического. Важной особенностью современного искусства является то, что многие произведения действуют непосредственно на чувства зрителя и не нуждаются в какой-либо дополнительной информации, это одно из фундаментальных правил, которое стоит донести обучающимся.

Еще одной важной особенностью является то, что восприятие усложняется не столько самим произведением, сколько ореолом окружающих его клише и предрассудков. Невозможно непредвзято зрителю смотреть на произведение искусства, ведь даже самые осмысленные на первый взгляд умозаключения могут являться всего лишь стереотипами, заложенными в нас в течении жизни, выученные установки препятствуют возникновению собственных мыслей, однако восприятию классического искусства подобные проблемы не мешают, ведь искусство давних эпох априори вызывает у нас доверие и располагает зрителя, независимо то того, нравится нам определенное произведение или нет, есть условное чувство уважение к творцу, за мастерство, масштабность сюжетов, признанность широкой общественностью и вековая история создает образ чего-то надежного и вечного. В свою очередь современное актуальное искусство, сильно отличающееся от искусства традиционного, вызывает желание выявить различия и подтвердить в себе гипотезу о несостоятельности современных мастеров. Если данное желание появляется у учеников, это неплохой маркер для педагога, ведь первый этап уже преодолен — искусство вызвало заинтересованность, дальнейший образовательный процесс базируется на демонстрации открытости и предоставлении информации для понимания, почему возникает та или иная реакция.

Работа с ассоциациями позволяет нам выдавать мгновенные реакции на происходящее вокруг. Например, добро ассоциируется с чем-то красивым, светлым, а зло с темным и отвратительным. Некрасивое вызывает страх, его опасаются. Произведение, посвященное чему-то с общепринятой точки зрения уродливому, немедленно сочтут агрессивным, опасным или депрессивным. Современное актуальное искусство самим фактом своего существования противостоит безнадежности и отчаянию, произведения создавались в борьбе с человеческими страхами. Порой произведения могут демонстрировать что-то отталкивающее, но каким бы ужасным ни казались нам некоторые образчики современного искусства, оно все равно противостоит темным сторонам человеческой природы.

Важной особенностью восприятия современного искусства является «читаемость». Ошибочно считается, что классическое искусство понимать проще, чем современное, но практика показывает, что зрители не воспринимают разницу между пониманием и читаемостью. Чтобы понимать классическое искусство необходимо знать библейские трактаты, мифологию, историю, философию и культурологию, а чтобы считать произведение, необходимо просто на него взглянуть, так зритель легко может определить, что изображен человек, пейзаж, доспехи, для обывателя это знакомые образы, не имеющие глубокого смысла. С современным же искусством все, напротив, считать произведение порой кажется весьма затруднительным, но смысл, посыл автора способен понять каждый современник, раскрываются темы, которые касаются всех [8; 9]. Главное новшество состоит в том, что теперь искусство подходит к таким темам критически. Теперь в пространстве между сюжетом произведения и зрителем возникает новое измерение — возможность вопросов и критического отношения.

Вопрос элитарности современного искусства остается открытым, однако нужно понимать, что даже если мы принимаем тот факт, что у искусства может быть какое-то предназначение помимо декоративного, произведение может иметь иные задачи кроме как украшать интерьер и радовать глаз, это не значит, что оно становится недостижимым до понимания обычного зрителя. Это ощущение закрытости, элитарности мира искусства

возникает скорее посредством языка, который используется для рассуждений на тему искусства и невозможности обычному обывателю приобрести произведение искусства из-за огромной финансовой ценности. Воспринимая современное искусство как что-то «интеллектуальное» и «далекое», мы не учитываем два важных аспекта — художник создает свое произведение не только для критиков и, принимая этот стереотип, мы заранее отказываемся думать о смысле того, что видим.

Сложно найти «чистого» представителя одного стиля, ведь они переходили один в другой, создавались новые, художники пробовали себя в различных ипостасях. При взаимодействии с современным искусством лучше выбрать подход, основанный не на заучивании фамилий и сложных названий, а на эмоциональном контакте с конкретными произведениями — диалоге о том, что учащийся видит. Такой метод требует сосредоточенности, но позволяет быть абсолютно искренним. Осознать чувства, которые вызывает у нас произведение искусства, — это более действенный и продуктивный способ знакомства, чем сухие книжные сведения [6; 9].

Работа с реакцией считается продуктивной, если помимо осознания самой реакции была выявлена природа ее происхождения. За первичной реакцией в формате «мне нравится» или «мне не нравится» должен последовать вопрос «почему?». Какой-то фактор в этом произведении подействовал на зрителя и необходимо попробовать его определить, ведь именно в нем сосредоточена суть понимания работы. Но нужно учитывать, что наши реакции могут зависеть от большого количества факторов, таких как настроение, самочувствие, время, проведенное за изучением произведений, те работы, что наблюдались ранее, личные ассоциации многое другое. Иногда, если произведение не вызывает у зрителя ничего, либо не выходит осознать природу эмоций, стоит отложить произведение на время, но остаться честным перед собой, не пытаясь придумать того, чего нет или навязывать себе чужой опыт.

Хороший способ на пути к восприятию современного искусства — попытаться найти общие черты с искусством классическим, не разделяя их на два несовместимых мира. Многие произведения прошлых эпох актуальны по сей день. Восприятие реальности, которое предлагает современное искусство не перечеркивает всего, что было раньше: отвечает, спорит, развивает или смеется над прошлым, но ни в коем случае не игнорирует. Нужно разрешить себе смотреть не предвзято и это даст возможность расслышать звучания одного и того же языка, не замыкаясь в представлениях о том, что было свойственно той или иной художественной школе [10; 11]. К тому же, мы уже говорили ранее, что к классическому искусству зритель относится лояльнее, а значит, найдя общее между искусством прошлого и настоящего, будет проще проникнуться современными произведениями.

Техника современно художника иногда может показаться очень легкой, но не стоит забывать, что порой мы можем ошибаться и не знать всех тонкостей, а также техника — это не сама цель, а способ что-то выразить. Рассказывая школьникам о современном искусстве важно не забывать про аспект современного неактуального искусства, которое тоже является частью нашей жизни и может многому научить. Современное искусство — это не только абстрактная живопись.

Современное актуальное искусство неразрывно погружено в культурный контекст, а чтобы это заметить, необходимо выстроить своеобразную хронологическую таблицу: поместить рядом несколько произведений, созданных в одну и ту же эпоху [10; 12]. Связать произведение, которое приводит в замешательство, с теми, что откликаются и кажутся понятнее. Лучше рассматривать разные сферы жизни, чтобы проще было выбрать подходящую: для кого-то ориентиром станет определенный этап в развитии науки техники, для кого-то историческое событие, для иного фильм или театральная постановка. У каждого своя система взаимосвязей и перекличек. Необходимо оказаться внутри происходящего и посмотреть на

произведение под другим углом. Широкая вариативность открывает хорошие перспективы для интерактивности занятия.

Как правило, нам известно лишь несколько работ каждого художника — представителя жанра, но зрителю редко предоставляется возможность изучить весь творческий путь автора, однако это бывает крайне полезно. Те произведения, которые мы видим чаще всего, как правило, позволяют получить представление о периоде расцвета его творчества [12]. Но что касается полного впечатления о творце — это не создает полной картины. Существуют ретроспективные выставки, но, если нет возможности посетить их, благо много информации можно найти в режиме онлайн. Когда мы видим путь художника, его становление, мы видим логику творческого развития, замечаем, как с течением времени меняются темы, как работы вплетены в судьбу своего творца. Биография художника обосновывает его творчество, тогда произведение, которое вне контекста могло показаться незначительным, обретает новый смысл. Узнав цели и мотивы художника, больше проникаешься как им, так и его творчеством.

Даже самые качественные репродукции уменьшают эмоциональное воздействие искусства, искажает оригинал, а говоря о современном актуальном искусстве, важным фактором является взаимоотношение с пространством, которое невозможно получить в должной мере не посетив выставку и не увидев произведение наяву. Именно поэтому важно посещать экспозиции при возможности. Изображения в учебнике необходимы, если мы хотим что-то узнать об искусстве, они помогают думать и служат отличной опорой, чтобы вспомнить то или иное произведение, но не могут заменить прямого контакта с ним.

Мы уже говорили о том, что эмоциональное воздействие и взаимоотношение с пространством — важные факторы при восприятии современного искусства. Именно поэтому при организации пространства выставки в музее или галерее большое внимание уделяется размещению произведений и их взаимодействию между собой, они могут как противоречить, так и вторить друг друга, в зависимости от замысла экспозиции, чаще всего произведения объединены не по стилям и эпохам, а по одной общей идее, которую нужно рассмотреть. Так же важно учитывать, что на восприятие современного искусства влияет расстояние и ракурс, с которого наблюдаешь произведение, а также уровень освещенности или затененности, созданный в галерее. Если научиться обращать внимание на все аспекты, видение станет намного глубже.

Учитель и ученик в любом случае по-разному отнесутся к одному и тому же произведению и это ожидаемо. У детей более гибкая фантазия и они чувствуют себя более открытыми к миру, не обремененными багажом знаний и стереотипов, в тоже время современное актуальное искусство чаще всего опирается на очень внушительный багаж эмоций, в котором люди старшего поколения, в нашем случае педагоги, узнают свой жизненный опыт, а ведь именно он лучше всего сближает самые разные способы восприятия. Тогда в случае, где ученик сможет раскрыть весь потенциал своей фантазии и предаться мечтам перед каким-либо произведением искусства, а для этого действительно нужно быть достаточно юным, то с другой стороны понадобится достичь определенной зрелости, чтобы увидеть в этом же самом произведении частичку самой жизни, ее зримое воплощение. Упражнения в осмыслении искусства позволяют соотносить с его темами нашу собственную действительность. Среди особенностей авторами были выделены такие как: современное искусство воздействует в первую очередь эмоционально, предрассудки и стереотипы усложняют восприятие, необходимо вырабатывать умение правильно работать с ассоциациями, важно разделять сюжет и посыл произведения, современное искусство не так элитарно, как кажется на первый взгляд, чтобы понять, надо чувствовать, а не заучивать, узнать природу реакции, чтобы понять свое отношение, найти общее с классическим искусством, техника — лишь инструмент для создания. Важными факторами восприятия могут стать культурный

контекст, биография художника, уровень эстетического развития, расположение произведения в музее, влияние жизненного опыта.

В заключении мы хотели бы отметить, что тема современного искусства со всем своим разнообразием форм и концепций, требует от педагогов не только глубокого понимания предмета, но и способности адаптировать методы обучения в ходе образовательного процесса. Наше исследование подчеркивает значимость интеграции актуальных подходов и технологий, преследующих обогащение процесса художественного образования и формирования у учащихся способностей воспринимать искусство как важный аспект жизни и культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шипицин А.И. Воспитательные возможности современного искусства в школе // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2021. № 1(154). С. 54–59.
2. Максимова, А.А. Понятие современного искусства: определение, социальные институты, направления / А.А. Максимова // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Stadia Historica Jenium. — 2018. — № 1(14). — С. 315–322. — EDN VZFOUP.
3. Монахова, Л.Д. Современные тенденции педагогики искусства в условиях цифрового образования / Л.Д. Монахова, А.В. Пилипер, А.В. Коробанов // Инновации в социокультурном пространстве: Материалы XVI Международной научно-практической конференции, Благовещенск, 20 апреля 2023 года. Том Часть II. — Благовещенск: Амурский государственный университет, 2023. — С. 109–113. — DOI 10.22250/9785934934096_109. — EDN HWTFFA.
4. Карцева Е.А. Современное искусство в контексте государственной культурной политики. Опыт Китая и России // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14. № 2 С 157–166.
5. Кривцун О.А. Мера человеческого в искусстве современного: исторические модификации // Антропология искусства. Язык искусства и мера человеческого в меняющемся мире. / Отв. ред. О.Л. Кривцун. — Москва: ИНДРИК, 2017. — 340 с.
6. Марков А.В. Теории современного искусства. М., 2020. — 238 с.
7. Соловцова И.А., Байбаков А.М. Подготовка будущих учителей к работе с произведениями современного искусства // Стратегии развития профессиональной подготовки педагога в условиях цифровой трансформации системы образования: сб. материалов Междунар. науч. конф. Волгоград, 2020. С. 156–163.
8. Шурипа С.В. Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. М., 2017. — 223 с.
9. Левите Д.Г., Ленирес В.В., Черник В.Э. Школа сегодня: декларации и реальность. // Педагогика. 2019. № 8. С. 33–44.
10. Барб-Галль, Франсуаза. Как говорить с детьми об искусстве XX века: от модернизма к современному искусству / Франсуаза Барб-Галль; перевод с французского Алины Поповой. Образы и герои. — Санкт-Петербург: Арка, 2017, 2022. — 183 с.

11. Крючкова В.А. Современное искусство как фактор культурной эволюции. Антропология искусства. Язык искусства и мера человеческого в меняющемся мире. М., 2017. С. 55–79.
12. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. — 4-е изд. — Москва: Просвещение, 2014. — 23 с.

Monakhova Lada Dmitrievna

State University of Education, Moscow, Russia

E-mail: Ld.monakhova@guppros.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0266-7282>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=912729

Shadrina Svetlana Sergeevna

State University of Education, Moscow, Russia

E-mail: plsdntm@gmail.com

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1251682

Studying contemporary art at school

Abstract. The article addresses the topical issue of integrating contemporary art into the educational process. It examines the challenges of biased attitudes toward contemporary art in schools and their impact on the moral and spiritual development of students. Particular attention is given to methodological approaches to teaching this subject, including distinctions between «contemporary» and «current» art and strategies for fostering critical thinking and emotional receptivity in students. The author emphasizes the importance of this topic in cultivating socially and culturally competent individuals, highlighting the need to account for modern trends and technological advancements. The article includes an analysis of educational programs and teaching materials, identifying gaps in their content related to the neglect of contemporary art movements. Key aspects of perceiving contemporary art are explored, including its emotional impact, stereotypes, cultural context, and connections to classical art. The author concludes that adapting teaching approaches is essential to broaden students' cultural horizons and enhance their creative thinking. The paper highlights the role of contemporary art as a tool for shaping aesthetic and moral values.

Keywords: contemporary art; education; spiritual and moral education; creativity; analytical thinking; artistic taste