

Педагогические науки

УДК 378:7.06

В.В. ВОЛКОВ, О.С. КИРИЛЛОВА, Е.Н. РАМЗАЕВА

(Волгоград)

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Статья посвящена анализу педагогического потенциала современного искусства в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Рассматриваются различные подходы к пониманию современного искусства, его ключевые особенности и возможности использования для формирования профессиональных и универсальных компетенций педагогов.

Ключевые слова: современное искусство, педагогический потенциал, художественное образование, профессиональная компетентность, изобразительное искусство.

VLADISLAV VOLKOV, OLGA KIRILLOVA, EKATERINA RAMZAEVA

(Volgograd)

THE URGENCY OF THE ISSUE OF PEDAGOGICAL POTENTIAL OF MODERN ART IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FIGURATIVE ARTS

The article deals with the analysis of pedagogical potential of modern art in training of future teachers of figurative arts. There are considered the different approaches to the comprehension of modern art, its key peculiarities and potential of usage for the formation of professional and universal competencies of teachers.

Keywords: modern art, pedagogical potential, artistic education, professional competence, figurative arts.

Современные тенденции в образовании характеризуются внедрением новых подходов, переосмыслением содержания дисциплин, пересмотром традиционных методов и форм подготовки педагогов. Таким образом, современное искусство, будучи многогранным и разносторонним явлением, может предоставить многочисленные возможности для педагогического воздействия. Однако, в свою очередь, его педагогический потенциал изучен недостаточно, из-за чего и требуется более детальное научное рассмотрение.

При этом в Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» [17] особое внимание уделяется формированию универсальных компетенций, таких как способность к критическому мышлению, эффективной коммуникации и саморазвитию; и общепрофессиональных, к которым относятся умение проектировать и реализовывать образовательный процесс при использовании современных педагогических технологий. В таком случае вопрос об обращении к современному искусству становится как никогда актуальным, т. к. оно может выступать в роли инструмента, в котором находят своё отражение актуальные художественные процессы.

18 июля 2017 г. Владимир Аристархов, бывший заместитель министра культуры России, разослал письмо в учреждения культуры, в котором было обозначено, что подразумевается под такими терминами как «актуальное искусство» и «современное искусство». В трактовке данного документа современное искусство выступает в виде искусства. Которое создается современниками независимо

от какого-либо художественного направления или формы его выражения. В свою очередь, актуальное – это искусство, в котором авторы заключают смыслы, в которых нуждается современное общество, и которое имеет весомое значение для современной эпохи, вне зависимости от времени создания [9].

Такое понятие, как «Современное искусство» можно охарактеризовать как семантически открытое, ведь и по сегодняшний день исследователи и художники наделяют его различными значениями. В качестве примера можно рассмотреть интерпретацию данную Уиллом Гомперцем в своём труде «Непонятное искусство. В тексте редактор отдела искусств “BBC” рассматривает современное искусство как явление конца девятнадцатого – начало двадцатого века. А начало положило именно импрессионистское творчество 1870-х гг. и разделяет художников на две группы: «классики» и «современники» [1].

Схожей точкой зрения обладает Эми Демпси – историк-искусствовед. По её мнению, понятие современного искусства также относится к зарождению периода импрессионизма. В этот момент художники в первый раз смогли отступить от принятых обществом канонов, в попытках изменить окружающий мир своим искусством [4].

Некоторые исследователи ссылаются на «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, называя работу «иконой» авангарда, сумевшей положить начало новой эре искусства. Несмотря на всё вышеперечисленное, все точки зрения являются относительными и спорными.

Как уже было установлено – термин «современное искусство» на данный момент не имеет единого толкования. Учитывая то, что со временем множество различных течений могут стать классикой, можно охарактеризовать современное искусство, как искусство прошедших трёх-четырёх десятилетий. Ему свойственно наличие смыслов, необходимых обществу на данном этапе развития, передача которых происходит посредством использования нестандартных и совершенно новых материалов, форм, техник.

Говоря об искусстве, и, уж тем более затрагивая тему его «современности», необходимо затронуть вторую половину XIX в. – важный период преобразований в искусстве. Так, окончание Второй мировой войны ознаменовала эпоху человеческого поиска. Художники стремились понять себя в новом мире, который был разрешен войной. Абстракционизм под предводительством В. Кандинского и К. Малевича, концептуализм Дж. Кошута и С. Левитта, минимализм Д. Джадда и множество других новых течений начинают своё распространение.

XX в. окончательно стёр границы искусства: художники получают возможность обращаться к любым материалам и формам выражения, а в качестве места для демонстрации работ может выступать как и улица, заброшенное здание или даже виртуальная реальность.

На современном этапе развития программы подготовки будущих учителей изобразительного искусства использование современного искусства носит преимущественно эпизодический характер и не всегда имеет системное педагогическое обоснование. Как правило, педагоги прибегают к использованию произведений, созданных с 90-х гг. XX в. При этом среди этих произведений отсутствуют те, которые являются принципиально новыми видами, направлениями, жанрами современного искусства (“contemporary art”) [8].

Педагогический потенциал современного искусства весьма высок, поскольку в его рамках встречается множество произведений, обращающихся к серьёзным проблемам духовного и нравственного характера. Отличаясь многозначностью как в содержательном плане, так и в формах художественного выражения, такие произведения создают условия для рефлексии и поиска ценностных ориентиров и смыслов. Немаловажным является то, что эти произведения созданы в ту же эпоху, в которую проживают будущие педагоги изобразительного искусства, т. к. они отражают особенности мировоззрения и восприятия окружающего современными человеком.

Отсюда и становится явным противоречие между педагогическим потенциалом, которым обладает современное искусство, и достаточно редким его практическим использованием педагогами.

Анализ научной литературы позволил сделать выводы, что идеи становления профессиональной компетентности у будущих учителей изобразительного искусства раскрыты в научных трудах С.Н. До-

рошенко, Н.А. Долгих, М.Ф. Рудзика, Е.А. Пановой и др. [5, 6, 12, 14]. Аспекты становления профессиональной компетентности у будущих педагогов ИЗО в условиях высших учебных заведений рассмотрены в работах Н.В. Басараевой, В.Н. Банникова, А.А. Булкина, Н.Б. Смирновой и т. д. [15]. Многие искусствоведы и художественные критики посвящали свои работы различным проблемам современного искусства, среди которых Б. Гройс, К. Милле, Г. Рид, А.Г. Великанова, И.А. Кулик, А.С. Шатских, А.К. Якимович [2, 13, 19, 20].

В свою очередь, исследований, направленных на выявление педагогического потенциала современного искусства, практически нет.

В числе приоритетных целей на сегодняшний день является выявление и анализ общих специфических черт современного искусства, позволяющих прибегать к нему в качестве содержательной основы при обучении будущих педагогов изобразительного искусства.

Как уже было упомянуто – современное искусство создано в эпоху, которую проживают будущие педагоги изобразительного искусства. Это подтверждают мысли С.Т. Махлиной. Она говорит о том, что оно сконцентрировано на современности и зачастую содержание таких произведений не ссылается на прошлое и не направлено к будущему – ядром выступает именно современность, содержание – это сегодняшний день [10].

Классическое искусство, зачастую, вращается вокруг «вечных» вопросов, таких как смысл жизнь, смерть, долг, любовь и т. д. Благодаря современному искусству авторы могут затрагивать различные темы, имеющие значение на сегодняшний день, выражать свою позицию в отношении культурных, политических и социальных проблем. Отличным примером служит выставка 2019 г. «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», в музее современного искусства «Гараж», где были представлены работы, касающиеся темы влияния человеческой деятельности на экологию, потребительского отношения к окружающему миру.

Необходимо также отметить, что современное искусство характеризуется мультимедийностью. Ему присуще разнообразие художественно-выразительных средств. С технологическим развитием общества традиционные средства коммуникации, такие как радио, печать, кино, уступили своё место лазерным техникам: кабельное ТВ, интернет. Это привело к возникновению нового вида искусства – искусство новых медиа, характерной чертой которого выступает использование медиатехнологий, а также ему присуща интерактивность. Искусство новых медиа подразумевает создание открытого коммуникативного поля. Сам результат деятельности становится не настолько важен, как сам процесс создания. Благодаря всему вышеперечисленному, этим типом искусства соблюдается принцип перцептивного реализма. Сочетание интеллектуального, звукового, зрительного и кинетического восприятий позволяет размыть границы между желаемым и возможным, к тому же упрощает доступ в мир иллюзорной реальности. Заняв своё место в повседневной жизни, цифровые технологии благоприятно влияют на динамическое развитие искусства новых медиа.

Отметим также, что концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России подчеркивает, что диалогичность с представителями иных национальных культур и открытость миру выступают важнейшими характеристиками духовного и нравственного развития личности [3]. Современное искусство предоставляет возможность справиться с этой задачей, т. к. предполагает встречу с непохожим, неклассическим, пониманием «другого». На основе чего и формируется как национальная и культурная идентичность, так и толерантность к другим культурам.

На сегодняшний день столкнуться с проявлением современного искусства может каждый, порой даже не осознавая этого. И для этого не обязательно посещать музеи или галереи. Ежедневно мы сталкиваемся с современным искусством – граффити, стрит-арт, лэнд-арт. Являясь, как и обычным явлением, так и отражением эпохи, современное искусство ставит вопрос о своей роли и своём потенциале в становлении профессиональной компетенции будущих педагогов изобразительного искусства.

Литература

1. Гомперц У. Непонятное искусство. М.: Синдбад, 2016.
2. Гройс Б. О современном положении художественного комментатора // Художественный журнал. 2001. № 41. С. 23–29.
3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009.
4. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство-XXI век, 2017.
5. Долгих Н.Н. Педагогические условия обеспечения непрерывности становления профессиональной компетентности преподавателя изобразительного искусства: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Томск: [б. и.], 2005.
6. Дорошенко С.Н. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя искусства в системе художественного образования: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Оренбург: [б. и.], 2010.
7. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство. СПб.: Алетейя, 2011.
8. Иванов В., Лаптев В., Орлов П. [и др.] Особенности преподавания дисциплин образовательного цикла Digital Arts // Современные методы обучения в сфере цифровых искусств: сб. ст. / под ред. Е.Э. Павловской. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. архитектурно-художествен. ун-та, 2015. С. 59–69.
9. Комментарий первого заместителя Министра культуры РФ Владимира Аристархова относительно циркулярного письма о понятиях «современное искусство» и «актуальное искусство» // Министерство культуры Российской Федерации. 21.07.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://culture.gov.ru/press/news/kommentariy-pervogo-zamestitelya-ministra-kultury/> (дата обращения: 21.01.2026).
10. Махлина С.Т. Ценности и смыслы искусства в XXI веке // Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации: сб. тр. XIII Междунар. Лихачевских науч. чтений. (г. Санкт-Петербург, 16–17 мая 2013 г.). СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гуманитар. ун-та профсоюзов, 2013. С. 320–322.
11. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями на 29 июня 2017 г.: Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 // Министерство просвещения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/?ysclid=ly8gucgl3q163543548> (дата обращения: 20.01.2026).
12. Панова Е.А. Развитие профессиональной культуры учителя изо в процессе повышения квалификации: моногр. / под науч. ред. С.Л. Паладьева. Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского, 2010.
13. Рид Г. Краткая история современной живописи / пер. с англ. Татьяна Скоробогатова. М.: Искусство-XXI век, 2009.
14. Рудзик М.Ф. Модернизация системы повышения квалификации педагогов искусства // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2008. № 2(6). С. 168–173. [Электронный ресурс]. URL: <https://scientific-notes.ru/magazine/archive/number/6> (дата обращения: 20.01.2026).
15. Смирнова Н.Б. Чувашское народное декоративно-прикладное искусство в системе профессиональной подготовки студентов художественнографического факультета: дисс. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2003.
16. Соколова Н.Л. Цифровая культура или культура в цифровую эпоху? // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 3(8). С. 6–10.
17. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: Приказ от 22 февраля 2018 г. № 121 (ред. от 08.02.2021). [Электронный ресурс]. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-121> (дата обращения: 20.01.2026).
18. Ханолainen Д.П. Компьютерное искусство как проблема морфологии искусства: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. М., 2015.
19. Шатских А.С. Слово Казимира Малевича. // Малевич К. Собрание Сочинения: в 5 т. М.: Гилея, 1995. Т. 1. С. 9–18.
20. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство, культура, картина мира: От импрессионизма до клас. авангарда. М.: Искусство, 2003.