

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации
Кафедра философии, социологии и культурологии

**Организация самостоятельной работы обучающихся в процессе
изучения явлений современного искусства**

Магистерская диссертация

Квалификационная работа
допущена к защите

Зав. кафедрой философии,
социологии и культурологии
Института общественных наук
доктор социол. наук, доцент
Прямикова Е.В.

дата подпись

Исполнитель:
Чернавских Ольга Сергеевна
студент группы КО16-01Z

подпись

Научный руководитель:
Симбирцева Наталья Алексеевна,
доктор культурологии,
доцент кафедры философии,
социологии и культурологии
Института общественных наук

подпись

Екатеринбург 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА	10
1.1 Современное искусство: разнообразие явлений.....	10
1.2 Фотография как современная арт-практика	26
1.3 Стрит-арт как явление современного искусства	36
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.....	55
2.1 Изучение современного искусства в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова.....	55
2.2 Проектная деятельность как метод организации самостоятельной работы обучающихся.....	73
2.3 Электронный каталог екатеринбургского стрит-арта	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	86
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	93

ВВЕДЕНИЕ

Современное искусство является неотъемлемой частью жизни города, в особенности, мегаполиса. Пройдя путь от классической живописи до всевозможных «измов» XX века, эпатаж и эксперименты, искусство пришло к новым формам и средствам выражения – инсталляциям, перформансам¹, хэппенингам², арт-объектам, проектам, современным творческим практикам. Современное искусство вырывается за пределы «белого куба», стремится предстать перед зрителем в самых неожиданных вариациях. Часто в основу такого искусства ложатся темы, которые важны и существенны для настоящего момента, поднимающие остросоциальные, политические вопросы. Современное искусство стремится вызвать зрителя на диалог, заставив его свободно интерпретировать увиденное. Другой вопрос, готов ли зритель к диалогу, к которому его вызывает современное искусство, сможет ли он ответить на его вызов, сможет ли услышать то, что ему говорят современные произведения.

Разнообразие и разноплановость современного искусства поражает даже искушенного зрителя, имеющего богатый опыт общения с искусством. Современное искусство затруднительно в восприятии и интерпретации массовым зрителем. Он часто оказывается не готов к диалогу с современными произведениями. При этом, современное искусство во всех своих проявлениях привлекает зрителя: выставочные пространства полны посетителями; возможно, массовый зритель ищет среди таких экспозиций

¹ Перформанс - (англ. performance — исполнение) Публичное создание артефакта по принципу синтеза искусства и не-искусства, не требующее специальных профессиональных навыков и не претендующее на долговечность. [...] один из ключевых феноменов искусства постмодернизма возник в 70-е гг. XX в. К его художественно-эстетическим предшественникам принадлежат русский и итальянский футуризм, дадаизм, хэппенинг, боди-арт, концептуальное искусство. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 607 с.

² Хэппенинг - (от to happen - англ.; — случаться, происходить; в буквальном значении — происходить здесь и сейчас, непреднамеренно) Театрализованное действо на импровизационной основе с активным участием в нем аудитории, направленное на стирание границ между искусством и жизнью. Теория и практика Х. опирается на художественный опыт футуризма, дадаизма, сюрреализма, театра абсурда. [...] возник в США в 50-е гг. XX в. [...] В постмодернистской ситуации Х. обретает новое дыхание в перформансах и инсталляциях. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 607 с.

развлечение, яркие эмоциональные переживания, шок, ощущения причастности к эпатажу.

Л.С. Выготский, рассматривая значение искусства и степень его влияния на человека, высказывает мысль об очевидности сложного и многообразного его действия, что оно включает в себе нечто, что отличается от простой передачи чувства. Можно говорить о том, что и искусство современное не ставит перед собой цель быть творчеством ради творчества, но ставит перед собой задачи гораздо более широкие.

Искусство современное является средством взрывного выхода из равновесия и баланса. В арсенале современных художников множество средств, в том числе технически-сложных, с их помощью на зрителя можно воздействовать совершенно по-разному, как с точки зрения средств выражения, так и с точки зрения психологического влияния.

Все больший интерес молодежи к современному искусству, вызываемый всевозможными акциями, фестивалями, арт-галереями заставляет задумываться о необходимости формирования избирательности и развития критического мышления, разработать критерии с целью помочь зрителю отделить искусство от не-искусства.

Понимание того, что формировать чувство вкуса по отношению к искусству необходимо с детства, само по себе не ново. В то же время мы приходим к пониманию того, что с ростом актуальности современного искусства в его самых разнообразных направлениях, необходимо научить воспринимать и трактовать такое искусство с самого юного возраста, с целью избежать распространения и популяризации низкопробного творчества.

Здесь возникает ряд проблем и вопросов, связанных как с пониманием и определением современного искусства как явления со своей спецификой, так и с методикой изучения явлений современного искусства обучающимися.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обуславливается, во-первых, самим объектом исследования, находящимся в постоянном движении, развитии во всем своем многообразии явлений и

проблемных областей, и обращение к конкретному явлению современного искусства может раскрыть лишь один из аспектов большого целого; во-вторых, изучение обучающимися такого явления как современное искусство требует структурированного подхода, тем более остро становится вопрос выбора критериев, способствующих правильному восприятию и интерпретации современных арт-объектов, а также формированию эстетической взыскательности в условиях широкого доступа к разнообразным арт-практикам. Изучение современного искусства в системе школьного и дополнительного образования представляется особенно значимым в условиях изучения детьми дисциплин предметной области «Искусство» и мировой художественной культуры в рамках школьной программы в контексте традиционного изобразительного творчества, схожая ситуация и в сфере дополнительного образования. Это позволяет сформулировать **проблему данного исследования**: поиск методов, направленных на формирование и развитие самостоятельной познавательной деятельности обучающихся в процессе изучения явлений современного искусства.

Данная выпускная квалификационная работа предусматривает разработку проекта, реализация которого будет способствовать вовлечению обучающихся в процесс общения с современным искусством, посредством изучения стрит-арта как уникального и популярного культурного явления в Екатеринбурге и мире. Предлагаемый проект ориентирован на создание условий для художественного образования, эстетического воспитания детей, формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, что соответствует требованиям ФГТ, предъявляемым к дополнительному образованию в области изобразительного искусства.

Объект исследования – современное искусство.

Предметом исследования выступает самостоятельная работа обучающихся и формы ее организации в ходе изучения явлений современного искусства.

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект, направленный на организацию самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения современного искусства.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) на основе анализа научной литературы охарактеризовать сущность, специфику и разнообразие современного искусства;
- 2) представить фотографию как актуальное техническое искусство XXI века и доступную современному человеку арт-практику;
- 3) определить значение стрит-арта как одного из самых популярных видов современного искусства, в целом, и Екатеринбурге, в частности;
- 4) проанализировать опыт изучения современного искусства в сфере дополнительного образования (на примере детской художественной школы);
- 5) представить метод проектов как особую форму организации деятельности обучающихся, ориентированную на осуществление самостоятельной творческой и исследовательской работы;
- 6) разработать проект, направленный на изучение обучающимися детской художественной школы имени П.П. Чистякова современного искусства (на материале екатеринбургского стрит-арта).

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в предложенной форме самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения современного искусства с вовлечением их в исследовательскую деятельность и реализацией творческих способностей обучающихся, а также популярных средств Интернет-коммуникаций.

Методы исследования. Для выявления универсального и уникального в современном искусстве в России и за рубежом нами выбран компаративистский метод. Современное искусство, стрит-арт в целом, и граффити в частности, априори содержит транслируемую смысловую

информацию. Коммуникация может строиться по принципу художник – художнику, художник – социуму. Следовательно, уместно обратиться к семиотическому методу (в рамках категории метода – прагматики (отношения знаков и их интерпретаторов)). В качестве одной из краеугольных проблем современного искусства можно обозначить проблему его интерпретации. Большинство современных объектов искусства сложны для восприятия зрителя и нуждаются в этикетаже или пояснении куратора выставки. Тоже можно сказать применимо к стрит-арту.

Теоретико-методологической основой нашей работы выступили исследования:

- по проблемам современного искусства: Ж. Бодрийяр, В.В. Бычков, Б. Гройс, Д. Томпсон и др.;
- по педагогическим аспектам: Б.С. Волков, А.В. Мудрик, И.А. Химик, и др..

Мы также опирались на работы Н.М. Великой и А.А. Голосеевой, В. Воробьевой, О.Ю. Гудошниковой, Е.В. Петровской и ряда других авторов по вопросам современного искусства.

Рассматривая такое явление современного искусства, как стрит-арт, мы обращались к работам Д. Голышко-Вольфсон, С. Перминову.

По аспектам организации самостоятельной работы обучающихся в контексте внеурочной деятельности мы опирались на работы Е.Н. Барышникова, А.В. Золоторевой и других авторов.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав – теоретической и практической, и заключения.

В первом параграфе первой главы на основании определений данных различными авторами, такими как В.В. Бычков, Д. Томпсон, Л.Н. Захарова, мы попытались уточнить само понятие «современное искусство», выявить его характерные черты, а также выявили разницу между понятиями «современное» и «актуальное» искусство. Обозначили разнообразие явлений современного искусства.

Во втором параграфе первой главы мы рассматриваем фотографию как широкодоступную современную техническую арт-практику. Актуальность данного вида искусства в современном обществе исходя из глобальной тенденции к визуализации.

В третьем параграфе первой главы мы обращаемся к такому явлению современного искусства как стрит-арт. По нашему мнению, именно это явление оказывается наиболее встречаемым в городской среде. Мы попытались выявить взаимосвязь фотографии и стрит-арта как видов современного искусства и взаимообусловленность их популяризации. Также в данном параграфе рассматривается значение стрит-арта как динамично развивающегося вида современного искусства в формировании пространства городской среды Екатеринбурга.

В первом параграфе второй главы мы раскрываем тезис о том, что внеурочная деятельность является оптимальной формой для изучения современного искусства, как в общеобразовательных школах, так и в системе дополнительного образования. Далее мы анализируем опыт изучения современного искусства в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова с обучающимися старших классов (дети 15-16 лет), с учетом их психолого-возрастных особенностей.

Во втором параграфе второй главы мы представляем метод проектной деятельности как форму организации самостоятельной работы обучающихся, отвечающую требованиям ФГОС и способствующую творческой и исследовательской работе в контексте изучения явлений современного искусства.

В третьем параграфе второй главы мы описываем структуру проекта, способствующего организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения современного искусства. Нами представлен проект электронного каталога екатеринбургского стрит-арта, контент которого формируется из фотографий и этикеток, выполненных обучающимися ДХШ №1 имени П.А. Чистякова. С помощью данного проекта дети могут

реализовать свой творческий потенциал, открыть новые способы самовыражения и развить творческое мышление. Также данный проект способствует профессиональному самоопределению, что в период ранней юности является одной из приоритетных задач для молодого человека.

Апробация материалов магистерской диссертации представлена в следующих публикациях:

1) Чернавских О.С. Стрит-арт в пространстве городской среды Екатеринбурга// «Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования»: электронный научный журнал, № 1 (20). – Екатеринбург, 2017. [Электронный научный журнал] URL: http://region-culture.ru/number_1_2017.html

2) Чернавских О.С. Ревитализация архитектурных объектов в Екатеринбурге: опыт, проблемы, перспективы// «Цифровая культура открытых городов»: материалы VI всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием). – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2018. Принята к публикации.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА

1.1 Современное искусство: понятие и характерные черты

Отказ большей части творчески активного человечества от фундаментальной, глубинной установки на априорное признание объективно существующей высшей духовной реальности, от веры в Великое Другое, в XX веке достиг своего апогея, что нашло яркое отражение и выражение в инновационном потоке движения искусства прошлого столетия — в авангарде, модернизме, постмодернизме. Человек стал осознавать себя единственной и высшей разумной и духовной силой, что существенно изменило всю систему его миропонимания и миродействия, дало мощный толчок развитию его интеллектуальной и научной деятельности, веры в безграничные возможности человеческого разума и, одновременно, привело к значительному ослаблению нравственных принципов, породило соблазн переоценки всех классических ценностей (В.В. Бычков). Современное искусство – это новая мыслительная пластика, новое арт-мышление, новые, формы выражения, распрощавшиеся с традиционным искусством.

Современное искусство как явление, проистекающее и развивающееся здесь и сейчас, крайне интересно для исследования. Полярность мнений и суждений по этому вопросу как у специалистов, так и у зрителей заставляет обращаться к этой области. По мнению ряда авторов, современное искусство намерено «вызвать зрителя на «поле битвы», превратить его в со-творца того или иного дискурса. Считается, что само по себе произведение искусства не несет в себе ценности как автономный продукт, ценность его раскрывается только в процессе потребления, в процессе эстетической практики. В итоге в

музеях современного искусства мы наблюдаем не столько продукты творчества, сколько варианты его личного потребления»³.

Современное искусство стремится выйти за пределы музейных стен. По мнению О.Ю. Гудошниковой, «это может быть обусловлено стиранием четкой границы между искусством и профанацией, ведь произведение современного искусства соткано из элементов повседневности»⁴. Здесь мы не в первый раз обращаемся к суждению о том, что музей оказывается единственным средством отличия искусства от не-искусства.

Необходимо подробно рассмотреть, что же считать искусством современным. Обратимся к словарю С.И. Ожегова: «современный – относящийся к одному времени, к одной эпохе с кем или чем-нибудь»⁵. Четкие временные рамки термина «современное искусство» проследить не просто. Некоторые исследователи говорят, что «под «современным искусством» подразумевается такая творческая деятельность, в которой полностью порвана связь с традицией и создается нечто абсолютно новое, не снисвавшееся ни одному художнику прошлого»⁶, а этот разрыв восходит к двадцатым годам прошлого столетия, другие определяют «современное искусство», искусством второй половины XX века, третьи же, начинают отсчет с последней трети прошлого века.

Под современным искусством В.В. Бычков понимает «новаторские направления и движения в мировом искусстве последних двух-трех десятилетий. Оно – следствие и отражение процессов, протекавших в культурно-цивилизационной сфере и в самом искусстве на протяжении последнего столетия. [...] Современное искусство, которое уже часто и не называет себя искусством, но арт-практиками, арт-проектами, арт-производством и т.п., отказалось от главных эстетических принципов

³ Гудошникова О.Ю. Современное искусство как феномен постиндустриальной трансформации, или о перспективах пермского культурного проекта// Вестник пермского университета. 2011.№3 (7).

⁴ Там же.

⁵ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. -4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 944 с.

⁶ Гомбрих Э. История искусства. СПб.: ООО «Издательство АСТ», 1995.

искусства: миметизма, символизма и соответственно от художественной образности, ориентации на духовную реальность, красоту и возвышенное, почти полностью дегуманизировалось»⁷. При этом Бычков отмечает, что современному искусству не чужд эстетический принцип, не смотря на теоретический отказ от него и предельное размытие его границ, современное искусство «не стремится все-таки полностью уничтожить (что и невозможно) в человеке органически присущее ему эстетическое сознание, эстетическое чувство, генетически и исторически накопленный эстетический опыт. И эстетическое постоянно дает о себе знать, прорываясь и у талантливых создателей самых продвинутых арт-практик, новейших театральных постановок, суперсовременных музыкальных опусов, абсурдистской и хаосогенной словесной продукции, особенно же во всей ностальгически-иронической ауре постмодернизма, но также и в консерватизме, и в массовой культуре [...]»⁸.

Д. Томпсон, автор известной книги «Как продать за \$12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах» приводит ряд интересных определений современного искусства. Первое из них Томпсон предлагает, опираясь на определение английского искусствоведа Б. Тейлора, аукционного дома «Кристи» и «Сотби», как искусство, созданное после 1970 года. Также Томпсон отмечает, что совершенно неправильно под современным искусством понимать только живущих сейчас художников, «но такое определение исключает многих покойных художников, работы которых всегда продаются как современное искусство, – это Энди Уорхол, Йозеф Бойс, Мартин Киппенбергер, Рой Лихтенштейн, Дональд Джадд, Ив Кляйн, Жан-Мишель Баскья». Сам Д. Томпсон понимает под современным искусством нетрадиционное произведение, созданное после 1970 года; «годится также произведение, которое крупный аукционный дом предложил как «современное», или

⁷ Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В.Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии.– М.:ИФРАН, 2007. – 10-11 с.

⁸ Там же.

аналогичное произведение этого же художника»⁹.

Еще одно определение современного искусства раскрывает это явление как «один из наиболее динамичных культурных феноменов. Оно постоянно проходит через инновации, обретает новые формы, ниспровергает устоявшиеся критерии»¹⁰. Современное искусство стремится высказаться, выразить себя через те формы и решения, которые взбудоражат сознание зрителя, вызовут в нем какую-то реакцию. Стоит заметить, что искусство является транслятором не только современных ему социокультурных процессов, но и отражает в своем творческом методе особенности времени. «Важно понимать, что искусство не может существовать вне контекста времени, то есть, по сути, оно представляет собой зеркало современного ему мира. Нас смущает, что сегодня художники в своём творчестве используют компьютерные технологии, видео и фотографию, но не смущает то, что мы уже не мыслим своего существования без них»¹¹.

Современное искусство динамично развивающееся явление, находящееся в поиске новых методов и средств художественного выражения, отвечающее современным реалиям. Вследствие этого, в качестве синонима «современному», употребляют термин «актуальное искусство». Стоит разобраться являются ли эти понятия тождественными. Рассматривая, термин «актуальное искусство», вновь прибегнем к словарю С. И. Ожегова: «актуальный – важный, существенный для настоящего момента»¹². Актуальное искусство – искусство здесь и сейчас. «Под термином «актуальное искусство», можно подразумевать совокупность современных художественных практик, в основе которых лежит творческий эксперимент, связанный с субъективным отражением действительности. Такому

⁹ Томпсон, Д. Как продать за \$12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах [Текст] / Д. Томпсон. – М.: Центрполиграф, 2011. – 382с.

¹⁰ Захарова Л.Н. Возможно ли определить искусство?// Вестник Челябинского государственного университета. - № 35 (289). – Челябинск, 2012. - 101-103 с.

¹¹ Гуманитарные дискуссии. Является ли искусством современное искусство? [Электронный ресурс]. URL: <http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html> (дата обращения: 10.04.2016).

¹² Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. -4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с.

эксперименту присущи поиски и генерация новых идей, концептов, образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (хеппенинги, перформансы)»¹³. Все чаще вместо картины или скульптуры, мы слышим модные термины «арт-объект», «арт-практика», «творчество», «артефакт», «проект». Произведения актуального искусства становятся популярными, вне зависимости от того поняты они зрителем или нет.

Актуальное искусство, по мнению В.В. Бычкова, это искусство переходного периода, для которого более актуальны разрушительные и деструктивные тенденции, чем конструктивные. Это, как правило, конвенциональное, то есть, условное искусство, ориентированное только на определенный, достаточно узкий круг «избранных» реципиентов, умеющих эту условность и знаковость трактовать, что делает актуальное искусство в высшей степени элитарным. Бычков отмечает, что под видом «продвинутой» и «актуальности» создается очень много «просто шелухи», которой заваливается Бездна между Культурой (деятельностью человека, направленной на удовлетворение исключительно духовных потребностей человека) и тем, что идет ей на смену. Актуальное искусство, начиная с XX века занимается поисками, подчас мучительными, нового, в контексте своего времени, эстетического опыта. Бычков говорит об утрате в «актуальных» арт-практиках и арт-проектах художественного образа и символа, фундаментальных для европейско-средиземноморской культуры, их место занимают симулякры, артефакты, объекты.

Говоря о современном и актуальном искусстве в контексте категории времени, искусствовед М. Каменский отмечает, что актуальное искусство – это реакция на происходящие вокруг события; современное искусство – это уже качественный продукт. Искусство в его традиционном понимании проявляется или отсеивается временем.

¹³ Воробьева В. Актуальное искусство: зритель в поисках смысла. [Электронный ресурс]. URL:http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (дата обращения: 15.03. 2015)

Среди экспертов до сих пор остается открытым диалог вокруг понятий современного и актуального искусства «одни профессионалы считают современное искусство продолжением и историческим развитием искусства в целом, при этом радикальные проявления в нем не причисляются к искусству; другие профессионалы об актуальном искусстве говорят как об эксперименте с использованием новых технологий, характерной чертой которого является поиск оригинальных форм, образов, художественных приемов. Относительно приемов и тем актуального искусства высказываются буквально противоположные мнения»¹⁴.

На основе вышеизложенного, мы приходим к выводу, что современное искусство – это совокупность динамично развивающихся в настоящее время арт-практик, возникших в последней трети XX века, характерной для них чертой является поиск новых средств и методов выражения, отличных от традиционного искусства, вплоть до дематериализации объекта. Актуальное искусство – это реакционная творческая практика, отвечающая вызовам времени. Объект актуального искусства может приобрести статус объекта современного искусства по прошествии времени. Понятие современного искусства шире понятия актуального.

Современное искусство «затрагивает как отражение болезни и разобщенности, порой абсурдности современного мира, так и осмысление путей исцеления, поиска новых ценностей и новой духовной опоры культуры и человека. Этот творческий процесс, включающий великое множество разнородных явлений, способен как обогатить и возвысить искусство, так и разрушить его основы, связанные с духовным содержанием образа. Актуальное искусство как искусство свободного творческого поиска провозглашает отказ от притязаний на истинность тех или иных доктрин, путей, идей. Этот отказ, а также неприятие формализма в культуре и жизни, реализуется на уровне творческой идеи равнозначной множественности.

¹⁴ Потюкова Е. В. Актуальное искусство в начале XXI века. [Электронный ресурс]. URL: <http://ejournals.spho.ru/index.php/stucult/article/view/116> (дата обращения: 15.03. 2015)

Созидательным потенциалом обладает область актуального искусства, связанная с поисками новой выразительности абстрактного образа. Талантливый современный художник, создающий абстрактный образ, стремится к осмыслению и отображению сокровенной сути вещей»¹⁵. Для того чтобы не быть эпатажем ради эпатажа, творчеством ради творчества, произведению современного искусства необходимо быть правильно трактованным, понятным зрителем. Современное искусство зачастую становится понятным лишь избранному кругу подготовленного, искушенного зрителя.

Откровенность автора современного искусства, становящаяся выражением внутреннего мира, его душевного состояния, реакцией на окружающую действительность, становится более важной и ценной, чем сюжет или идея создаваемого им арт-объекта. «Таким образом, ввиду своей недосказанности и многомерности актуальное искусство способно привести разум зрителя к непонятному безоценочному мышлению, а душу зрителя к непосредственному чувствованию»¹⁶.

Следовательно, в качестве одной из проблем современного искусства можно обозначить проблему его интерпретации. Большинство современных объектов искусства сложны для восприятия зрителя и нуждаются в этикетаже или пояснении куратора выставки. Инсталляция в этом контексте будет самым наглядным примером: ей может стать любой предмет, являющийся сам по себе только вещью. Однако изменение восприятия этих предметов происходит в контексте соответствующей выставки, когда эти вещи становятся авторской принадлежностью и получают этикетку. В этот момент и происходит преобразование «просто предметов» в произведение современного искусства (С. А. Симонова)¹⁷. В связи с чрезмерной закодированностью некоторых современных арт-объектов, «так как зрителю

¹⁵ Воробьева В. Актуальное искусство: зритель в поисках смысла. [Электронный ресурс]. URL:http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (дата обращения: 15.03. 2015)

¹⁶ Там же.

¹⁷ Симонова С.А. К вопросу о смыслах «актуального» искусства// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 5. С. 25-29.

довольно сложно оценить новизну и оригинальность содержания большинства предметов современного искусства. Зритель большей частью реагирует на информационное сопровождение, на его масштаб и длительность. Так, в зрительском представлении, чем больше резонанс в СМИ по поводу художественного события, тем значительнее оно. Из-за этого информационного характера современное искусство обрело черты массовой культуры, которые выразились в архивизации визуальных информационных единиц»¹⁸. Рассматривая вопрос восприятия искусства, Л.С. Выготский говорит о необходимости творчества и со стороны зрителя, «потому что и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения — необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна». И здесь стоит заметить, что восприятие современного искусства без творческого подхода еще более затруднительно, чем восприятие искусства классического.

Невозможность, в силу различных факторов, считывать текст современных арт-объектов зрителем, способствует развитию его неблагоприятного отношения к современному искусству. Содействуют этому, в том числе, и сами современные художники, чье искусство имеет асоциальную направленность. По мнению Л. К. Бондаренко, «социофобные проекты со склонностью к низшим поведенческим пределам стали ассоциироваться у зрителя с критерием «современности» творчества. Например, в ранг художественно значимых объектов были включены проявления садизма, мазохизма и пр. Всё это нивелировало духовную сущность современного искусства. От него вообще перестали ждать миссионерских идей, «возвышенных откровений», создания «художественного образа мира» и прочих традиционных духовных

¹⁸ Бондаренко Л.К. Проблема содержания современного российского искусства// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5-4. С. 28-31.

продуктов»¹⁹.

В качестве одной из проблем можно выделить, проблему содержательности современных арт-объектов. Современные авторы обращаются, так же как и классики в свое время, к актуальным темам и проблем, только теперь в их арсенале новые средства выражения и материалы. «Группа художников Recycle, например, обращается к теме экологии, используя в своем творчестве переработанный пластик и, создавая инсталляции, обращает внимание зрителя на материальность нашей культуры, массовое потребление — всё то, что останется от нас археологам грядущих поколений»²⁰.

Такие социальные и психологические темы, как человек и толпа, одиночество в толпе, ложатся в основу работ многих современных художников. Так, например, Рольф Сакс создал инсталляцию «Одиночество в толпе», разместив на обеденном столе под стеклянной крышкой 511 миниатюрных человеческих фигур, каждая из которых, не смотря на условную скомпанованность в группы, сама по себе. Автор усилил свою инсталляцию, разместив над головами человечков стрелки часов, напоминая о скоротечности времени и недолговечности жизни человека. Стоит отметить тенденцию российских художников к смысловому наполнению в большей степени, чем к креативу ради креатива. Молодые художники стремятся говорить об актуальном и значимом не только для них самих, но и для страны и мира. Нередко их работы это призыв к миру без войн или пробуждение патриотизма. Примером может послужить выставка «Россия-2014», где были представлены работы «художников, ищущих в своих

¹⁹ Бондаренко Л.К. Проблема содержания современного российского искусства// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5-4. С. 28-31.

²⁰ Гуманитарные дискуссии. Является ли искусством современное искусство? [Электронный ресурс]. URL: <http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html> (дата обращения: 10.04.2016).

произведениях образы русского духа и отражение российской действительности без навязанных из-за границы шаблонов»²¹.

Определим критерии оценки современного искусства, позволяющие оценить произведение не по личностно-эмоциональному состоянию, а максимально объективно и беспристрастно. Более того, четко сформулированные критерии и черты позволят дифференцировать тот или иной арт-объект профессионального современного искусства, от фальсифицированного.

Рассмотрим несколько вариантов критериев. Первый, предложен арт-группой «Лаборатория»²²:

- чувство формы (завершенность, мера, легкость);
- техническое мастерство (владение ремеслом, знание художественных конвенций и традиций);
- узнаваемая авторская идентичность (индивидуальный стиль, осознанность своего места в художественной традиции и в контексте современности);
- информационная насыщенность (цитатность, символичность, архетипичность, загадочность);
- аттракционность (прием, иллюзион);
- критичность (исследовательская функция, деидеологизация, политическая ангажированность);
- смелость (аффективность, осознанность художественного жеста как этического поступка);
- биографичность (персональная мифология, достоверность, нарративность).

Предложенные критерии выступают в роли некой модели, которую каждый может доработать для себя. «Лаборатория» отмечает значимость

²¹ Гринин А. Выставка молодых художников «Россия-2014»: настоящее современное искусство. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.ridus.ru/news/159013> (дата обращения: 15.03. 2015).

²² Логотов В. и др. О критериях оценки произведения современного искусства: первые тезисы. Цирк «Олимп»+TV: Вестник современного искусства. 2013. № 7 (40). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/411/gruppa-laboratoriya> (дата обращения: 15.03. 2015).

критериев в целом, как критическую модель оценки современных арт-объектов, с целью восприятия современного искусства на качественно ином уровне.

Другой вариант критериев, основанный на результатах опроса экспертов предложен Н.М. Великой и А.А. Голосеевой²³:

- социальность (направлено на социум, общество, освещение социальных проблем;

- концептуальность (предполагает создание концепта, имеющего критический и аналитический смысл по отношению к политическим, социальным реалиям жизни общества).

Некоторые из предложенных Н.М. Великой и А.А. Голосеевой критериев, мы можем отнести скорее к характерным чертам, так как они выявляют особенности современного искусства, нежели к критериям-признакам, на основе которых можно произвести оценку. Например, в качестве черт современного искусства можно выделить: творческую и «жанровую» свободу (неограниченный простор в выборе как средств для выражения своих художественных идей, так и образов, проблематики, свобода и отсутствие непосредственной связи с искусством прошлого, поиск новых жанров, новых изобразительных возможностей, подвижность формы); включенность зрителя в творческий процесс (взаимодействие со зрителем, ориентация на получение обратной связи, тем самым вовлечение зрителя в процесс творчества); провокацию; перенос внимания от объекта к субъекту (перформанс, хэппенинг, акция переносят акцент, внимание на самого художника); коммерциализация (высокая степень зависимости от несовершенного арт-рынка и от политики конкретных галерей и кураторов); допущение непрофессионалов к творчеству.

Еще один ряд критериев предлагает Е. Ю. Деготь: субъективные и объективные критерии. К субъективным критериям Е. Ю. Деготь относит:

²³ Великая Н.М., Голосеева А.А. Актуальное искусство в культурном пространстве современной России: социологическое измерение// Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 2 (103). С. 29-44.

«убедительность формы и глубину содержания, которые должны задевать и трогать интеллектуально или эмоционально. Произведение является хорошим, если оно тревожит и беспокоит». К объективным критериям, по мнению Е. Ю. Деготь, относятся цена арт-объекта и количество посетителей выставок, при этом отмечается, что следование только этому принципу в оценке произведения современного искусства «приводит либо к коммерциализации искусства, либо к растворению его в массовой культуре»²⁴.

На основе приведенных выше критериев, попытаемся вывести систему показателей оценки и восприятия современного искусства, начиная с наиболее, на наш взгляд, значимых:

- социальность (направленность на общество и социум, выявление остросоциальных проблем);
- содержательность (предмет искусства не должен являться самоцелью, искусство не должно быть ради искусства);
- концептуальность (понимание и трактовка проблемы посредством арт-объекта);
- нравственность (искусство не должно быть низменным, способствующим к проявлению аморальных качеств человека);
- уникальность работы (эксперт и искушенный зритель смогут оценить насколько идея и воплощение новы, и не являются ли они интерпретацией уже существующих арт-проектов);
- профессионализм (уровень мастерства автора и исполнения);
- техническое воплощение (качество и сложность экспонируемой работы).

Характерными чертами современного искусства можно назвать:

- интерактивность (привлечение зрителя не только к личностному осмыслению, но и личному участию: подаче некоего импульса);

²⁴ Что такое современное искусство и кто идет ему на смену? [Электронный ресурс]. URL: <http://lenta.ru/conf/degot/> (дата обращения: 13.03. 2015).

- одномоментность (объект может быть умышленно уничтожен в процессе его экспонирования);
- творческую свободу средств и методов самовыражения создателя и его идеи;
- синтетичность (некоторые виды современного искусства несут в себе синтез различных видов искусства, например, хэппенинги, перформансы, которые могут сочетать в себе танец, живопись, музыку и прочее)
- провокационность, ориентация на реакцию и побуждение к действию зрителя (не всегда провокация современного искусства несет разрушительный характер, часто это вызов зрителя к активным действиям, направленным на изменение ситуации);
- зрелищность (с целью привлечение внимания к проблематике произведения или самому произведению, используются различные средства выразительности: масштабность, объем, цветовое решение, звуковое сопровождение и прочее).

Наиболее сложно стоит проблема коммерциализации современного искусства и финансовой поддержки со стороны государства. Стоит согласиться с мнением режиссера А. С. Кончаловского по этому вопросу: «Сегодня значение произведения искусства может рассматриваться только с точки зрения потенциальной его продажи. И если продукт создан неграмотным, но ловким дельцом и его покупают, этот продукт можно считать искусством. Это обуславливает исчезновение самой потребности в культуре, в профессионализме художника и способствует росту любительщины».²⁵ А. С. Кончаловский приводит пример с инсталляцией британца Дэмиена Хёрста и его маринованной акулой под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», проданную в Нью-Йорк за несколько миллионов долларов, благодаря маркетинговой кампании «Молодая Англия», которая объявила тенденцию работ Хёрста

²⁵ Кончаловский А. С. Победа рынка над искусством. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2005/02/09/konchalovskiy.html> (дата обращения: 13.03. 2015).

высшим достижением современного искусства.

Иная ситуация с современным искусством в России. Мы не рассматриваем положение массовой, популярной культуры, современных фильмов и музыки в данном контексте. «Российскому арт-бизнесу присущ удивительный парадокс: арт-рынок, несомненно, существует (раз существуют его многочисленные участники и происходят многочисленные, иногда весьма дорогостоящие, сделки), а вот арт-маркетинг и соответственно коммерческое продвижение арт-объектов, по сути, отсутствуют. Большинство операторов современного российского арт-рынка — выходцы из творческой среды»²⁶. Незнание основ маркетинга, неумение ими воспользоваться основная проблема современного арт-бизнеса в России.

С другой стороны, ситуация с бюджетными музеями, экспонирующими современное искусство, например музеи фотографии. К примеру, ежегодно фотографический музей «Дом Метенкова» посещают около тридцати тысяч человек, что для города-миллионника крайне мало, к сравнению музей Изобразительного искусства на Воеводина, 5, посещают примерно сто тридцать две тысячи человек в год (по данным на 2013 год). Для привлечения посетителей музей фотографии проводит такие популярные проекты как «Золотая черепаха» или такие выставки как «Лучшие фотографии Арктики», что позволяет привлечь детскую аудиторию. Финансирование музея сокращается. Основными финансовыми источниками являются спонсорские поддержки, гранты, пожертвования. Спонсорами часто выступают получившие признание фотографы, чьей стартовой площадкой оказался фотоклуб музея. Гранты нередко поступают из-за границы, в том числе США.

В.В. Бычков выделяет еще одну проблему современного искусства: утрату автономии личности художника. «Художник в современной *post* - культуре стал послушным инструментом в руках кураторов, организующих

²⁶ Гольман И.А. Российский арт-рынок современного искусства с точки зрения маркетолога// Знание. Понимание. Умение. 2013. №4. С. 195.

экспозиционные пространства (энвайронменты) и осознающих себя в большей мере арт-истами, чем собственно художники, чьими объектами они манипулируют и которым нередко задают темы (точнее, концепты) или выдают заказы на создание тех или иных *вещей* (объектов, акций). Художника теперь (хотя этот процесс имеет долгую историю) подмяли под себя многочисленные дельцы из арт-номенклатуры – галеристы, арт-дилеры, менеджеры, спонсоры, кураторы и т.п.»²⁷.

Стоит еще раз отметить, что современное искусство явление неоднозначное. Как процесс, проистекающий здесь и сейчас, современное искусство проходит путь становления и формирования. Касательно данного явления специалистами в области искусствознания и культурологии высказываются подчас противоположные мнения. Следует сделать вывод, что «современное искусство» и «искусство актуальное» понятия не тождественные, не смотря на то, что термин «актуальное искусство» часто применяют в качестве синонима по отношению к «contemporary art».

В попытке дать определение понятий «современное» и «актуальное» искусство мы пришли к выводу, что современное искусство – это совокупность динамично развивающихся в настоящее время арт-практик, возникших в последней трети XX века, характерной для них чертой является поиск новых средств и методов выражения, отличных от традиционного искусства, вплоть до дематериализации объекта. Актуальное искусство – это реакционная творческая практика, отвечающая вызовам времени. Объект актуального искусства может приобрести статус объекта современного искусства по прошествии времени. Понятие современного искусства шире, понятия актуального.

В ходе определения исполнительского качества произведения, интерпретации содержания, дифференциации профессионального объекта искусства и фальсифицированного, нами были предложены следующие

²⁷ Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В.Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М.:ИФРАН, 2007. 10-11 с.

критерии оценки произведения современного искусства: социальность, содержательность, концептуальность, нравственность, уникальность работы, профессионализм, техническое воплощение. Отметим, что предложенные критерии могут нести субъективный характер и являться примерной моделью для интерпретации работ современных авторов.

В качестве основных проблем современного искусства, нами были выделены: проблема интерпретации современных арт-объектов; проблема отношения зрителя к современному искусству; проблема содержательности объектов; коммерциализация современного искусства; недостаточное финансирование государственных учреждений современного искусства и слабо развитый арт-бизнес в России; потеря автономии личности современного художника.

Contemporary art находится в состоянии постоянного движения, развития, изменения, оно отражает саму жизнь в ее настоящий момент по принципу «здесь и сейчас». Современное искусство вариативно в своей интерпретации, интерактивно, при этом взаимодействие происходит не только на уровне общения арт-объекта и зрителя, но и зрителя с самим собой, зрителя с другим зрителем, соотнося свое прочтение с прочтением другого, высшим уровнем интеракции является взаимодействие зрителя с обществом, направленное на решение проблемы, поднятой арт-объектом. Современное искусство креативно, свободно в средствах и методах самовыражения, а, следовательно, всегда зрелищно. К основным направлениям современного искусства относятся инсталляции, перформансы, кинематограф, медиа-арт, ленд-арт, фотография, стрит-арт и др.

Остановимся подробнее на фотографии как на наиболее доступной арт-практике и стрит-арте как одного из самых популярных видов современного искусства.

1.2 Фотография как современна арт-практика

Современное искусство – это новая мыслительная пластика, новое арт-мышление, новые, формы выражения, распрощавшиеся с традиционным искусством. Начиная с 70-х годов XX века искусство стало обращаться к новым формам и средствам выражения – инсталляциям, перформансам, хэппенингам, арт-объектам, проектам, современным творческим практикам. Остановимся на двух современных практиках, на наш взгляд, наиболее доступных и часто встречающихся в городской среде: фотографии и стрит-арте.

Искусство фотографии начинается в XIX веке с первых изображений снятых с помощью камеры-обскура, тем не менее, фотография как явление научно-технического прогресса непрерывно развивается и видоизменяется. Фотография прочно вошла во все области нашей повседневной жизни и крепко обосновалась в духовной культуре современного человека. Бытовая фотография является неотъемлемым спутником человека с детских лет и до самой старости. Она нашла применение в науке и технике, дизайне, рекламе, журналистике. Мы рассматриваем фотографию как явление культуры и средство воспитания художественного, эстетического вкуса. Конечно, истинно ценное, настоящее фотоискусство мы можем наблюдать лишь на выставках в фотомузее: «именно потому, что фотография или видео- и кинопродукция в контексте современной культуры представляет собою широко распространенную, безличностную и разностороннюю практику, в которой растворяется любая индивидуальная творческая деятельность, необходимость музейного контекста и сохраняет силу также и для фотографии и для медийного искусства. Только в контексте музея индивидуальные стратегии использования технических средств

воспроизведения могут быть внятно сформулированы, сопоставлены с другими стратегиями, выявлены и продемонстрированы»²⁸.

Фотография является не просто средством документальной фиксации увиденного. Она также представляет собой продукт технического характера, «является сочетанием физических и химических процессов, по отдельности давно известных человечеству, однако потребовался такой момент общественного развития, когда эти процессы могли быть сведены воедино, чтобы получилась фотография как «светопись», а эта последняя, в свою очередь, пала на подготовленную производством почву. Можно без преувеличения сказать, что фотография является искусством индустриального мира»²⁹. В XXI веке активно развиваются и фототехника и сам художественный язык фотографии.

Запечатленный кадр воспринимается как образ жизни, как непрерывное движение действительности. «В нашей сегодняшней жизни фотография прочно утвердилась в качестве регистратора скрытых от глаза процессов, а также социальных личин и событий. Это произошло потому, что благодаря своей технической подоплеке она расценивается обществом как аналог самого реального».³⁰ Но насколько фотография становится постулатом действительности, вопрос открытый. Даже такой жанр фотографии, как репортажная съемка или документальная не является в полной мере объективной. Выбор сцены, объекта, ракурса, освещения, способа их презентации, безусловно, коннотированны, имеют скрытую или явную цель. Авторская интерпретация делает фотографию, как и другие современные визуальные искусства, мощнейшим средством влияния на зрителя и общественное сознание.

С развитием фототехники и появлением цифровой фотографии создание новой реальности стало еще доступнее. С приходом компьютерных

²⁸ Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. 141с.

²⁹ Петровская Е.В. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В.В.Бычкова.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. — 462 с.

³⁰ Там же.

программ для ретуширования фотографий, автор снимка может добиться любого эффекта. «Улучшая» качества изображаемого объекта, усиливая или, напротив, смягчая отдельные моменты, включая в изображение дополнительные детали или черты, фотограф создает необходимую гиперреальность.

Ж. Бодрийяр говорил о том, что фотография изменяет сущность изображаемого субъекта, объект – фотограф получает власть над изображаемым. В современном обществе нет уже того, что не имеет желания быть запечатленным на снимке или на видео, сохраняя субъект в виртуальной вечности, в целом, и эти изображения будут преломлены самой техникой и доведены до совершенства объектом. «При использовании фотоаппарата виртуальные свойства присущи не субъекту, который отражает мир в соответствии со своим видением, а объекту, использующему виртуальную среду объектива. В таком контексте фотоаппарат становится машиной, которая искажает любое желание, стирает любой замысел и допускает проявление лишь чистого рефлекса производства снимков. Даже взгляд исчезает, ибо он заменяется объективом, который является сообщником объекта и переворачивает видение. Это помещение субъекта в "черный ящик", предоставление ему права на замену собственного видения безличным видением аппарата поистине магическое. В зеркале сам субъект играет роль своего изображения. В объективе и, вообще, на экранах именно объект приобретает силу, наделяя ею передающие и телематические технические средства. Вот почему сегодня возможны любые изображения [...] Нет ни одного действия, которое не стремилось бы к совершенству в виртуальной вечности – не в той, что длится после смерти, но в вечности эфемерной, созданной ветвлениями машинной памяти»³¹.

Фотография является способом фиксации и последующего «хранения» события в вечности, не претендуя на достоверность и объективность. «Нынешнее тотальное фотографирование всё и вся выявляет страх

³¹ Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. 83-84 с.

современного человека перед текучестью жизни, его стремление остановить неостановимое, поймать ускользающее время. И получается так: чтобы продлить жизнь мгновения, приходится его умертвлять, запечатлев на плоскости то живое, что промелькнуло безвозвратно. Фотографирование становится своего рода игрой в кошки-мышки с жизнью и смертью»³².

Мир стал предельно визуализированным. «Визуальность (фотография, кино, визуальные медийные образы) – это не просто некая приставка к тексту, вербальным формам репрезентации реальности, не модный культурный «тренд», а это базовый модус существования современной социальности, общий принцип структурирования форм культуры. Визуальность становится существенным фактором конструирования социальных практик: социального взаимодействия социальных групп, элит и активно-пассивного большинства, социального мимезиса, подражания, социализации, со-бытия с Другим. Наша культурная идентичность формируется в окружающем нас визуальном поле – телевидением, Интернетом, концептуальным искусством, рекламой [...]»³³. Для сохранения и экспонирования мгновений, для социального и коммуникативного взаимодействия, в настоящее время уже появляются специальные виртуальные хранилища, такие как, например, социальная сеть для мобильных устройств Instagram. Это уже не просто фотоальбом, который можно перелистывать в домашнем окружении, а способ делиться своими фотографиями со всем миром, способ трансляции своей жизни и ценностей.

Вопрос визуализации современной культуры неотделим от технического развития человечества. По мнению исследователя Р. Ю. Порозова «современная культура не зависит от количества или качества «картинок». Скорее на нее влияет тенденция изображать или визуализировать «всех и вся» — даже то, что в предыдущие эпохи

³² Щенникова Л.С. Фотография в контексте постмодернизма // Вестник Псковского государственного университета: социально-гуманитарные и психолого- педагогические науки. 2014. № 4. С. 3-8.

³³ Колодий В.В. Роль фотографии в развитии визуальных практик в современной культуре//Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 2013 г. С. 45-48.

невозможно было визуально представить (например, визуализировать результаты исследования, политические и экономические процессы, гендер, социальный статус, идентификацию, маргинальность и др.). Наравне с коммуникабельностью одной из главных компетенций современного специалиста является «умение доносить информацию руководству компании». Данная компетенция реализуется благодаря использованию визуальных компьютерных приложений. [...] Итак, визуализация мыслительных процессов — это базовая стратегия культуры XXI в.»³⁴ и вне всяких сомнений тотальное увлечение фотографией как способа визуализирования жизни является следствием данной стратегии.

Значение фотографии в обществе и возможность, посредством ее, эстетического, культурного и социального воспитания нельзя недооценивать. Кроме того, фотография является способом трансляции социокультурных изменений в обществе. Изучение фотографий сегодня дает возможность понять, что является значимым и актуальным для современного человека. «Первое, на что следует обратить внимание, это на обострившуюся под влиянием глобализации проблему идентичности [...] заставляющую людей из разных социальных слоев, стран и культур искать свое собственное «Я» [...] Еще один момент [...] это кризис коммуникации. Несмотря на огромное количество возможностей для взаимодействия, несмотря на культ информации и взаимосвязи в настоящее время человечество переживает коммуникативную трагедию на уровне личности [...]. Человек информационной эпохи, находясь в среде, которая заставляет его постоянно взаимодействовать с Другими, лишен возможности к полноценному душевному контакту и истинной реализации потребности в общении, так как он не всегда может подобрать правильный механизм дешифровки языка своего собеседника»³⁵.

³⁴ Порозов Р.Ю. Визуальное как доминанта современной культуры// Политическая лингвистика. 2011. № 2. С. 219-221.

³⁵ Кольцова А.М. Фотография как средство познания современного человека// Успехи современного естествознания. Пенза: Издательский Дом "Академия Естествознания", 2008. №3. С. 22.

Статус фотографии как искусства подвергался сомнению в первой половине XX века, причиной этому послужила характерная черта фотографии – документальность, а так же возможность ее тиражирования, что противоречит такому качеству искусства, как уникальность. Не смотря на это, фотографы используют тот же набор средств выразительности, как и художники: композиция, светотеневые градации, ракурс, линия, пятно и так далее. Кроме того в фотографии используются те же жанровые деления, что и в живописи: портрет, пейзаж, натюрморт и тому подобное.

Фотография как искусство современное и завоевывающее все большую популярность отвечает обозначенным нами ранее критериям современного искусства. В идейной основе некоммерческой художественной фотографии часто лежит остросоциальная проблематика. Например, фотографии американского фотографа Стива Маккарри, которые автор передал в дар Эрмитажу осенью 2015 года. На его репортажных работах представлена «человеческая история, взгляд на происходящее глазами местных жителей. Через образы жертв происходящего он показывает беззащитность человека перед гуманитарными катастрофами, насилием, жестокостью и ужасами войны. Фокусируясь на отдельном человеке, художник поднимает персонажей своих работ до уровня символов, отражающих обездоленность, опустошенность и страдание человека, ставшего невольным участником трагических событий. Он фиксирует чувства и состояния героев своих снимков, делая их переживания частью истории»³⁶. Или серия работ «Пророчество» фотографа Фабриса Монтейро, моделями для которой послужили модели, превращающиеся в фантазийных монстров, благодаря костюмам, сделанным исключительно из мусора, попадающего в Сенегал из западного мира. Идея этого проекта «это стремление осветить ужасные

³⁶ Выставка «Стив Маккарри. Момент беззащитности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.peterburg.ru/events/vystavka-stiv-makkarri-moment-bezzashchitnosti> (дата обращения: 15.03. 2015).

последствия загрязнения окружающей среды, приближающуюся катастрофу хрупкой экосистемы»³⁷.

К фотоискусству обращались и отечественные модернистские художники. Так видеопроjekt «Мать и дочь», 1994 года, основанный на сопоставлении фотографий матерей и дочерей в одном возрасте – младенчестве, «утверждал антропологический масштаб сходств и различий, не исчисляемый рационально».³⁸ Проект Бориса Михайлова «История болезни», 1998 года, - это обращение к маргиналиям, шокирование зрителя не только «душераздирающим обликом своих героев, но прежде всего близостью к ним, которые сфотографированы не только в упор, но и в момент абсолютного доверия друг к другу или к фотографу: они раздеваются, открывают язвы тела, обнимают или трогают друг друга [...] не только сама нагота, но и «трогательность» как основа тики и эстетики снимков прямо ослепляет в этих снимках своей дикой неуместностью, а значит – радикализмом нарушения табу»³⁹.

Фотография, как и все современное искусство, многомерна, неоднозначна и требует ее интерпретации реципиентом. «Если рассматривать фотографию как искусство, то, безусловно, простая фиксация мига как «объективного» факта реальности будет недостаточной. Задачей фотографа может стать запечатление именно того, что не характерно, что является новым, рожденным в результате сотворчества фотографа и модели... И если изображение на фотографии есть просто изображение, равно самому себе, то оно не имеет статуса произведения искусства»⁴⁰. Подчас снимок, не обладающий буквальным и открытым к прочтению текстом, или открыто не говорящий об актуальных проблемах, воспринимается зрителем не больше, чем просто картинка – яркая, эффектная, красивая. За внешней

³⁷ Монстры и чудовища, созданные человеком: проблема мусора в Сенегале. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/141015/26694/> (дата обращения: 05.03. 2015).

³⁸ Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М: «Трилистник», 2000. С. – 207-208

³⁹ Там же.

⁴⁰ Шугаило И.В. «Автор» и «Герой» в фотографии// Вестник Волгоградского государственного университета. 2008. №2. С. 97-103.

привлекательностью работ или наоборот, неприятием их, может скрываться интересное содержание, требующее от зрителя усилий для их восприятия и дешифровки кодированного смысла. Фотограф, которого иной раз называют «Рене Магриттом в мире фотографии», Родни Смит, говорит о содержании своих черно-белых кадров так: «Всю свою жизнь фотографа, главной целью создания фотографий было нечто личное, это такой способ разрешить внутренние дилеммы. Мой приемный отец как-то сказал: "Когда ты говоришь на самые личные темы, ты говоришь о вещах, которые будут понятны всему миру». И я полностью верю в эти слова. Несмотря на то, что эти фотографии берут истоки из глубин моей души, они тем не менее резонируют с огромной аудиторией»⁴¹. Работы Смита, обладают не только эстетической выразительностью и красотой, не просто идеальны с точки зрения законов композиции, но и содержат в себе какую-то загадочность, их хочется рассматривать, прочитывать.

Проблема отношения зрителя к современному искусству нашла свое отражение и в фотографии. С. Кропотов отмечает, что «90 % современного искусства имеет отношение к фотографии или фотографически вовлеченному материалу. Вот почему в мировых центрах художественной жизни фотография находится в центре общественного внимания. И вот почему случающиеся неприятия некоторых фотохудожников, чаще всего, обнажают неприятие современного искусства и современности вообще наиболее неразвитой в художественном отношении и реакционной в политическом смысле частью публики»⁴².

Пользователи, уже упоминавшейся нами ранее социальной сети, с целью популяризации своего аккаунта (учетной записи) стремятся к «красивости» своих фотографий. Зачастую бессознательно пользователь Instagram, благодаря «насмотренности» и желанию повторить уже увиденное

⁴¹ Легендарные снимки Родни Смита: идеальная композиция, безупречный сюжет, всемирно известные фотографии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/181015/26757/> (дата обращения: 15.03.2015).

⁴² II Екатеринбургский открытый фотофестиваль "Северная столица - столица Урала". [Электронный ресурс]. URL: http://metenkov.narod.ru/festival/02/Peterburg_expert.htm. (дата обращения: 14.04.2016).

изображение, нередко сделанное профессиональным фотографом, интуитивно приближается к снимкам, в основе которых лежат традиционные для фотоискусства средства художественного выражения. Все больше красивых и содержательных фотографий появляется в виртуальной реальности. Человек стремится посредством фотосъемки, запечатлеть повседневность и увиденную в ней красоту. С активным техническим совершенствованием мобильных телефонов такой способ сохранения событий в вечности, стал общедоступным. Важной составляющей здесь является желание человека научиться использовать средства художественной выразительности фотографии осознанно, следовательно, необходимо иметь базис. Приобщение к фотографии молодежи, как к востребованному и наиболее доступному для творческой практики искусству, является, на наш взгляд, одним из ключевых способов эстетического воспитания и развития художественной взыскательности.

Резюмируя, выше сказанное, отметим, что в современном мире уже не является спорным определение фотографии как вида искусства. Фотография является сложным видом творчества, требующим от художника технических знаний пользования аппаратурой, а так же знаниями в области композиции и средств художественной выразительности.

Фотография включает в себе такое же проблемное поле, что и все современное искусство: содержательность снимка и интерпретация реципиентом, отношение зрителя к искусству фотографии, коммерциализация фотоискусства, недостаточное финансирование учреждений современного искусства со стороны государства и как следствие малочисленность экспозиционных площадок на территории страны. Более того, фотография обладает специфической проблематикой, обусловленной ее все возрастающей популярностью и доступностью приобретения фототехники широкой аудиторией, а именно: низкий профессиональный уровень большинства фотографий в содержательном и техническом отношении.

Некоммерческая художественная фотография отвечает основным, заявленным нами критериям, применимым к современному искусству: имеет социальную направленность, глубинное содержание, концептуальное наполнение. Она является способом репрезентации актуальных проблем общества. Значение фотографии в современной действительности сложно недооценить, она стала неотъемлемой частью нашей повседневности. Светопись активная составляющая современного визуализированного мира, текст, несущий информацию и имеющий сильнейшее влияние на формирование личности человека. Отсюда особенно важно, чтобы создание фотографии не сводилось к констатации и запечатлению профанного, а зритель, в свою очередь имел навык общения с фотографией, умел читать тот текст, который она в себе заключает. Необходимость эстетического воспитания и формирования критического осмысления фотографий сделанных в повседневной жизни, становится крайне актуальной, в особенности, среди детей и молодежи, как наиболее подверженной влиянию медиа-технологий и явлениям современного искусства возрастной категории. Отсюда возникает потребность в разработке и внедрении программ и проектов, направленных на формирование эстетического мировоззрения и системы ценностей детей, посредством изучения современного искусства и фотоискусства как одного из самых доступных и популярных его видов.

1.3 Стрит-арт как явление современного искусства

Обратимся к другой популярной современной арт-практике – стрит-арту. Стрит-арт или уличное искусство приобрело популярность с шестидесятых годов прошлого столетия в Америке. Являясь пределом воплощения идейно-эстетических поисков XX века, стрит-арт заявляет о том, что стать художником может любой, оставив неповторимую метку на городской архитектуре. Стрит-арт олицетворяет собой «модернистский проект тотальной демузеификации, предписывающий искусству полный и окончательный разрыв с каноническими формами культурного архива и заставляющий искусство искать себе место в пространстве непрогнозируемых экспериментов с городской средой». При этом стрит-арт не стремится воплотить эти утопии, «стрит-арт играет на пересечении кодов высокой культуры и субкультурных тенденций, играет весело и глумливо»⁴³. Стрит-арт – протест против чистоты формы и стиля, однообразности и рациональности.

Д. Голышко-Вольфсон высказывает мнение о том, что «для апологета стрит-арта произведение, встраивающееся в систему «современного искусства», будет вторичным и неоригинальным, поскольку оно неизбежно подвергается медиальному воспроизводству и коммерческому тиражированию. Поскольку задача стрит-арта не столько поставить современности диагноз, сколько самому стать современностью. Стрит-арт обращен именно к текущему моменту, учитывает его конъюнктуру и подчеркивает его суверенный характер; точнее, стрит-арт намеревается стать исчерпывающей репрезентацией текущего момента».

Улица для художника – безграничный ресурс для творчества. Являясь искусством реакционным, место экспозиции для стрит-арта становится краеугольным камнем. «Четыре главные стороны уличного искусства

⁴³ Гудошникова О.Ю. Современное искусство как феномен постиндустриальной трансформации, или о перспективах пермского культурного проекта.// Вестник пермского университета. - №3 (7). – Пермь, 2011.

выглядят так: идея/место, внутреннее/внешнее, временное/вечное, свое/общее. Почему эта работа должна быть именно здесь? Каким должно быть воплощение этой идеи в этом месте? Если место сильнее, имею ли я право этим воспользоваться?»⁴⁴ Необходим талант и умение встроить композицию в среду. В противном случае острота поднимаемой проблемы и смысл работы не будут достигнуты.

Как отмечают исследователи, «стрит-арт сегодня - это попытка переосмыслить здесь и сейчас существующее городское пространство, будь то заборы или трансформаторные будки, стены жилых домов или детских садов, наполнить его новой образностью, соответствующей ритмам современной жизни»⁴⁵.

Сами уличные художники отмечают, что стрит-арт обладает большим потенциалом для преобразования городской среды. Помимо его социального и политического воздействия, с его помощью можно «привести в порядок городское пространство – в буквальном смысле «залатать» дырки на карте города: оживить старый неприглядный фасад, обыграть форму уже существующих городских поверхностей» или создать новые объекты искусства, доступные широкой аудитории. «На стрит-арт как на реальный инструмент преобразования обратили внимание власти многих городов мира: с каждым годом фестивалей и проектов по уличному искусству становится все больше, художники активно сотрудничают с административными структурами разных уровней. Яркие и креативные стрит-арт объекты действительно меняют город, формируют его индивидуальный запоминающийся образ»⁴⁶.

С помощью стрит-арта возможно проведение ревитализации отдельных городских территорий. Актуальной проблемой для ряда городов России

⁴⁴ Все, что я знаю об уличном искусстве. [Электронный ресурс]. URL:<http://t-radya.com/street/39/> (дата обращения: 12.03.2016).

⁴⁵ Мурзина И.Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный потенциал. Монография. - М.: Издательство Перо, 2014. -197 с.

⁴⁶ Стрит-арт агентство Kreafish. [Электронный ресурс]. URL: <http://http://www.kreafish.ru/> (дата обращения: 06.04.2016).

является отмирание промышленного и производственного секторов, а также вопрос переноса производств из городской зоны, вследствие чего в проблемном поле встает вопрос о функциональности, потенциале и судьбе опустевших территорий и строений.

Наиболее простым путем разрешения данной проблемы становится уничтожение архитектурных объектов и строительство на их месте новой жилой или торговой недвижимости. Данное решение вызывает ряд моментов, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание: об охране памятников культурного наследия, если у объекта данный статус имеется или есть обоснования к его присвоению; экологический аспект (куда девать груды бетона, железа, кирпича и прочего мусора?); и, наконец, о целесообразности такого решения (здесь позволим себе провести аналогию с медициной и приведем высказывание российского хирурга первой трети XX века В. А. Оппеля «Ампутация выполняется как средство спасения жизни больного, когда все средства спасения конечности исчерпаны»⁴⁷). В такой ситуации ревитализация становится возможным решением проблемы «умирающих» городских территорий. Ревитализация позволяет реконструировать промышленные объекты, изменив их назначение. Или повысив привлекательность территории для инвестирования. Примером может стать один из районов Бруклина. Несмотря на то, что граффити в Нью-Йорке повсеместны, «лучшие работы концентрируются в самом хипстерском районе города – Бушвике. Бушвик называют "культурным анклавом", поскольку другие части Бруклина не выглядят столь процветающими. Многих художников городские власти приглашают специально, устраивают им выставки. Художники со всех концов света съезжаются в Бушвик именно для того, чтобы пожить и поработать среди таких же, как они сами. Так за несколько лет власти Нью-Йорка смогли создать настоящий арт-кластер»⁴⁸.

⁴⁷ Иванова В.Д., Колсанов А.В., Миронов А.А., Яремин Б.И. Ампутации. Операции на костях и суставах: Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Самара: ООО «Офорт»; СамГМУ, 2005. – С. 2-3.

⁴⁸ Стрит-арт в Нью-Йорке. [Электронный ресурс]. URL: <https://varlamov.ru/1415725.html> (дата обращения: 29.05.2018).

Екатеринбург как некогда один из ведущих городов в области промышленности имеет все шансы стать рекордсменом по количеству площадей браунфилдов (заброшенная и неиспользуемая территория, с нефункционирующими сооружениями или конструкциями, часто индустриального характера⁴⁹). Эксперты отмечают, что «по данным Корпорации развития Среднего Урала, доля промзон от общей площади Екатеринбурга составляет порядка 40% (это порядка 68 573 га, прим. автора). За последние несколько лет из центрального района Екатеринбурга уже исчезло около 20 производств. К 2025 году из жилых районов города должны уйти еще шесть заводов. Среди них – производственная площадка «Уралтелеком» в Кировском районе, цеха ОАО «Уктус» в Октябрьском районе, завод «Каучук» в Чкаловском районе»⁵⁰. Стать огромным браунфилдом с территорией в 300 га есть все шансы у «Уралмашзавода».

Несмотря на имеющийся потенциал, стрит-арт еще долго будет находиться в пограничном состоянии между искусством и вандализмом, во многом благодаря своему маргинальному происхождению. Попытаемся определить причастность стрит-арта к традиционному понятию искусства. Вновь обратимся к словарю С.И. Ожегова: «Искусство – творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Умение, мастерство, знание дела. Самое дело, требующее такого умения, мастерства». Сказать, что в работах уличных художников не отражается действительность, через те образы, которые предлагает нам автор, будет не верно. Мастерство, умение и знание дела бесспорно присущи ряду художников. Следовательно, их творения можно назвать искусством. Разберемся с понятием «вандализма». По С.И. Ожегову, «вандализм – это бессмысленное жестокое разрушение памятников и культурных ценностей, варварство». Иллюстрируя данное определение, вспомним надписи,

⁴⁹Журнал СТРЕЛКА. [Электронный ресурс]. <http://strelka.com/ru/magazine/2014/11/26/vocabularygentrification> (дата обращения 29.03.2018).

⁵⁰ Екатеринбург будущего: на пути к «столице Евразии» Десять изменений, которые ждут город в ближайшие девять лет. [Электронный ресурс]. <http://itsmycity.ru/blog/post/id/6858> (дата обращения 29.03.2018).

сделанные на статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и приведем по этому поводу высказывание одного из самых ярких уличных художников Екатеринбурга Тимофея Ради: «Если в каждом деле можно достигнуть совершенства, то можно считать, что вандализм достиг своей вершины»⁵¹.

Рассмотрим явление стрит-арта с точки зрения функций, выполняемых искусством. За основу возьмем полифункциональность, выделенную ученым и эстетиком Ю.Б. Боровым. Как художник в любом виде искусства, стрит-артист посредством своих работ выражает в художественной форме определенные чувства и представления (*мировоззренческая функция искусства*), как на основе конкретных явлений и фактов, так и раскрывая какую-либо проблему в обобщенном образе. Стрит-арт обращает внимание зрителя на широкий спектр тем, проблем, явлений. Это может быть и потеря исторического наследия, и забытые герои прошлого, и вопросы толерантности в современном обществе, например, граффити Бэнкси, изображающее толпу голубей с табличками «Migrants not welcome», «Go back to Africa», «Keep off our worms», прогоняющих яркую экзотическую птичку – *воспитательная функция*. Огромное количество граффити, выполненных на высоком художественном уровне, обращаются к эстетическим вкусам зрителей (*эстетическая функция искусства*), потребности человека в красоте, например, работы екатеринбургского художника Сергея Акрамова. В уличном искусстве широко прослеживается *коммуникативная функция*, на наш взгляд, ведущая в стрит-арте. Искусство передает информацию от поколения к поколению (по вертикали) и от человека к человеку (по горизонтали). О преемственности поколений в рамках стрит-арта говорит сложно, так как данное явление современного искусства, отличается своей недолговечностью, но коммуникация от художника к зрителю, от райтера к райтеру, а иногда и от зрителя к зрителю, тем самым делая зрителя со-творцом арт-объекта, является первоосновой.

⁵¹ Тимофей Радя. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vizer?w=wall2526967_8339 (дата обращения 01.11.2016).

В пользу стрит-арта как искусства говорит ряд определенных установок и некий «кодекс чести уличного художника». «Уличный художник — убежденный кочевник, регулярно перебирающийся из одного мегаполиса в другой, с континента на континент. Такой номадизм не просто результат желаний покорить весь мир и разрекламировать повсюду особенности своей манеры, это проявление фундаментальной установки стрит-арта на интернациональность. Художественная атака на одну улицу должна обрести всемирный отклик, поскольку является открытым выражением готовности к борьбе за перераспределение публичного пространства в мировом контексте. Примечательно, что для своих интервенций уличное искусство стремится выбрать те фрагменты городской инфраструктуры, которые несли бы в себе отпечаток политических трагедий или этнических конфликтов. По сути, стрит-арт посягает на символические «места памяти», являющиеся для современного культурного сознания своего рода непроработанными травмами. В 1989 году, буквально перед сносом, Берлинская стена превращается в граффитистский «боевой листок»⁵².

Стрит-арт представляет собой бунт, выраженный в художественной форме. Это не согласие как с отдельными конкретными фактами несовершенства социальной и коммерческой сфер, так и «против капиталистического жизненного уклада, против эксплуатации, приоритета, расового и классового неравенства, полицейского насилия и произвола крупных девелоперов, неуклонного роста безработицы и социальной незащищенности и т.д.»,⁵³ стоит констатировать, что не редко бунт ради бунта используется художником ради личного карьерного продвижения.

Такое продвижение зачастую приводит стрит-артиста к музейной экспозиции и превращает его реакционное искусство в популярное. Начав заниматься граффити в подростковом возрасте, в определенный момент, талантливые и яркие уличные художники переходят к поп-арту (Жан-

⁵² Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html> (дата обращения: 14.04.2016).

⁵³ Там же.

Мишель Баския), начинают заниматься рекламой (Шепард Фэйри) или дизайном (Стэш).

Тем не менее, в стрит-арте остаются работать свои мэтры, апологеты этого искусства, например, английский художник Бэнкси. Он написал несколько книг («Биться головой о кирпичную стену», «Стена и мир»), снял фильм о стрит-арте («Выход через сувенирную лавку»), работы художника появляются в разных уголках мира и всегда отвечают самым актуальным проблемам и событиям. В мировом стрит-арте имя Бэнкси имеет большой вес, про него можно с уверенностью сказать, что он «человек, доказавший, что стрит-арт может быть не только развлечением, но и средством выражения своей точки зрения на происходящее в Мире»⁵⁴.

Для уличного художника отстаивающего саму суть стрит-арта заповедь одна: «уличное искусство существует только на улице, никак иначе»⁵⁵. Провокация, в свою очередь, – самый сложный жанр для стрит-артиста. Екатеринбургский художник Тимофей Радя в своем манифесте «Все, что я знаю об уличном искусстве» говорит: «Если провокация сделана хорошо – люди обсуждают смысл поступка, а не наглость художника». По мнению Тимофея Ради «стрит-арт — это хороший способ рассказать о чем-то важном так, чтобы тебя услышали. Есть много вещей, которые достаточно просты, но сложно их поддерживать на передней границе сознания. Это могут быть не сложные, но важные идеи, для которых нужно найти подходящую форму. Стрит-арт имеет не ограниченную аудиторию. Уличное искусство действует там, где нет вообще никакой культуры, и поэтому оно может быть гораздо важнее, чем, например, кино клуб, в котором всегда собираются одни и те же люди».

Что включает в себя направление стрит-арт? «Жанровая палитра стрит-арта крайне расплывчата: традиционно в нее включаются граффити, рисунок

⁵⁴ Перминов С. «Street Art» [Электронный ресурс]. URL: <https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/301-street-art> (дата обращения: 29.05.2018).

⁵⁵ Все, что я знаю об уличном искусстве. [Электронный ресурс]. URL: <http://t-radya.com/street/39/> (дата обращения: 14.04.2016).

по трафарету или шаблону, расклейка стикеров и плакатов, грандиозные настенные росписи (муралы), окутывание зданий и сооружений в материю или ткани, проецирование видео на строение или пустыри, городская герилья, флешмобы, инсталляции под открытым небом и многое другое. Поскольку жанровые рамки стрит-арта изначально не заданы, совершенно непонятно, любые ли граффити попадают в разряд уличного искусства, а если нет, то каковы критерии их отбора. Жанровый репертуар стрит-арта практически неисчерпаем, к нему можно подверстать чуть ли не любые формы протестной уличной активности. Несмотря на жанровое разнообразие, в искусстве улиц преобладает общая идейная и стратегическая установка на подрыв существующего символического порядка, на массивную бомбардировку социальных пространств, служащих финансовым интересам крупного корпоративного капитала. Недаром один из наиболее информативных документальных фильмов о стрит-арте, снятый Джоном Райсом в 2007 году, озаглавлен императивом «Бомби! Безусловно, под бомбардировкой здесь понимается не реальная военная операция, а экстравагантная метафора, указывающая на ролевой образ стрит-арта. Во-первых, он утверждает главенство социальной функции искусства, во-вторых, изымает искусство из традиционного для него музейно-галерейного пространства и перемещает в живой и непредсказуемый контекст улицы»⁵⁶.

Наиболее распространенным направлением стрит-арта являются граффити. Они прочно и основательно вошли в повседневную обстановку города. Граффити встречаются нас всюду: на стенах домов, гаражей, в общественном транспорте, на школьных и студенческих партах, везде, где есть возможность письма. Но всюду они разные от мелких росчерков до полноцветных замысловатых изображений. Первоначально граффити (от итальянского *graffare* – царапать), называли надписи, нанесенные острым предметом на поверхность сосудов или архитектурных сооружений, а также

⁵⁶ Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html> (дата обращения: 14.04.2016).

в катакомбах. Ж. Бодрийяр в трактате «Символический обмен и смерть» проводит параллель между рисунками на теле человека (татуировками) и рисунками на теле города. У первобытных народов татуированное тело являлось материалом для символического обмена, без них тело оставалось голым и невыразительным; покрывая же стены граффити, современный художник преобразует статичную архитектонику в живую материю. Такое мнение разделяют многие, ассоциируя граффити с прямым актом вандализма, хулиганством, антисоциальным поведением. Лишь не многие рассматривают граффити как феномен уличной культуры и отдельный вид изобразительного искусства.

«Само граффити отчасти является ответом обществу потребления с его навязанными шаблонами и стереотипами – в первую очередь, в области изобразительного искусства и масс-медиа. Именно отсюда художники граффити во многих случаях почерпнули смысловое наполнение и сюжетные линии своих произведений» отмечает Иванов С.В.

Рассуждая о ценности граффити как произведении искусства, вновь сталкиваемся со сравнением уличных художников с вандалами. «Деятельность граффитистов является незаконной, грань между собственно вандализмом и свободным творчеством пролегает в общественной и экспертной оценке художественного результата. То есть, другими словами, то визуальное послание, которое объективно является эстетичным, художественным, идейно обоснованным и вписанным в социально значимый контекст – является ценным с точки зрения искусства, но отнюдь не с точки зрения легитимности его создания. При этом под давлением мнений экспертов оценка законности такой художественной активности может кардинально меняться. Так, в контексте программы «Раскрась Москву», в 2007 на улице Изумрудная в Москве, городские власти сделали заказ у художников граффити на роспись торцов пятиэтажных домов»⁵⁷.

⁵⁷ Иванов С.В. Хип-хоп граффити в контексте современного городского ландшафта// Дом Бурганова. Пространство культуры. 2012. №1. С.104- 112

У современных граффити нет четкого определения. Границы этого термина размыты, что не дает возможности кардинально развести граффити на объекты искусства, создаваемые уличными художниками и проявлениями варварства.

Например, теггинг, т.е. оставление своего имени-метки в зашифрованном варианте, по сути, является лишь средством коммуникации. Тег содержит в себе ряд данных, декодируя которые можно получить информацию о принадлежности данной территории определенному автору или команде, нередко такими тэгами пользуются контркультурные сообщества. Другим примером будут большие детально проработанные на подготовленных поверхностях работы. Места для таких работ часто легализуются по предварительному соглашению с властями, а сами рисунки выполняются по заранее разработанным эскизам.

Далее в работе под термином граффити понимается не тэггинг, а работа уличного художника несущая идейное и художественное содержание.

Уличные художники-граффитисты в своей работе придерживаются негласного «кодекса чести». Например, «нельзя писать на памятниках культуры, на домах, представляющих культурную ценность, а также на мемориальных стенах и надгробиях. Нельзя навязывать людям собственные художественные пристрастия, в частности, писать на стенах жилых домов и машинах. После завершения работы следует за собой убрать. Призвание райтера – украсить серый мир». Наличие такого свода правил, придает граффити статус именно художественной практики внутри «уличной культуры».

Нередко можно услышать, что райтеры не имеют академического образования в области изобразительного искусства, и это чаще всего так, но, тем не менее, граффитисты часто используют методы работы традиционные для живописи и графики. Например, законы перспективы и колористики, особенно в сюжетных зарисовках или работая в 3D стиле. «Очевидно, что основой остается желание создания новых художественных произведений

при максимально неформальном и соревновательном характере исполнения. И это, безусловно, также придает граффити статус искусства в полном смысле этого слова»⁵⁸.

Современные граффити уже давно расширили свои пределы, выйдя за рамки написания только имени автора. Все чаще граффити становятся сюжетные композиции, приближенные скорее к графике, чем к живописи несмотря на полноцветность изображения. Изображения имеют ярко выраженную стилистику, определяющуюся техникой: аэрозольный баллончик или валик с краской.

Для многих уличных художников скорость является определяющим фактором в выборе направления в стрит-арте. Граффити, безусловно, отличает скорость. Скорость с которой наносится изображение и с которой оно достигает своего зрителя, весомый аргумент для художника, которому есть, что сказать. В целом сюжеты, к которым прибегают стрит-артисты, если они не политические и социальные, достаточно примитивны, навеяны массовой культурой: автомобили, самолеты, фрагменты фильмов, комиксов или изображение отдельных персонажей.

Становящиеся все более популярными и масштабными фестивали граффити, открытие галерей уличного искусства, не сводит работу стрит-артистов по «расписыванию» именно городского пространства к нулю. Интересно то, что запрещено, то, что вызовет не восторженные отклики публики и СМИ о красочности и масштабности изображения, а то, что «детонирует». Нередко погоня за острыми ощущениями и способами самовыражения приводит к административным наказаниям, реальным тюремным заключениям и трагическим последствиям.

Тем не менее, все чаще можно увидеть рисунки уличных художников на торцах домов, выполненные по заказу администрации. Граффити становится модным явлением современного искусства. Предприниматели,

⁵⁸ Иванов С.В. Хип-хоп граффити в контексте современного городского ландшафта// Дом Бурганова. Пространство культуры. 2012. №1. С.104- 112

чей бизнес ориентирован на молодежную аудиторию, прибегают к граффити, с рекламной целью. Стоит отметить, что граффити, как в России, так и за границей подвержены коммерциализации.

Перешагивая определение граффити как направления только стрит-арта, некоторые художники получают заказы на работу внутри помещений, расписывая интерьеры общественных заведений и даже жилых помещений. Яркий тому пример екатеринбургский художник Сергей Акромов. Получивший образование в Уральской архитектурной академии, увлекся искусством граффити, сейчас работает как станковист и создает прекрасные красочные монументальные граффити по всему миру.

Большой город уже невозможно представить без рисунков и надписей на всех мыслимых или не мыслимых поверхностях. В ходу не только стены зданий, но крыши, билборды, опоры и карнизы мостов, словом, все, что может попасть в поле зрения обычного жителя города. «Стрит-арт — это искусство пространственной экспансии, стремящееся захватить как можно более масштабные участки городского пространства, испещрив их метками и тэгами, абсурдистскими надписями и (псевдо- или анти-) рекламой. Вторгаясь в топографию города, стрит-арт может использовать два противоположных метода освоения пространства. Он тяготеет к неудержимому расширению, расползаясь по необъятным пустым брандмауэрам, многокилометровым складским помещениям, транспортным эстакадам и стройплощадкам. Там, где стрит-арт жестоко карается, уличный художник прибегает к разнообразным интервенциям. Изображения наносятся на труднодоступные поверхности, где их почти невозможно быстро закрасить, либо надежно прячутся во внутренних двориках или нефункциональных с архитектурной точки зрения нишах».⁵⁹

В среде уличных художников всего мира, Екатеринбург стал известен благодаря работам одного из самых известных стрит-артистов города-

⁵⁹ Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html> (дата обращения: 14.04.2016).

Тимофея Ради. Его «Превыше всего» расположены так, чтобы быть не очень навязчивыми, а с другой стороны, их хорошо видно с земли. Они удачно вписаны в среду и, на мой взгляд, город с высоты, без этих слов будет обезличен. Стоит отметить, что работы Ради признаны на мировом уровне. «По достоинству отмечены ценителями искусства из самых разных уголков мира и другие произведения Ради, например, нарисованные огнем портреты советских воинов. Тимофей Радя стал лауреатом премии "Новая генерация" от организации Stella Art Foundation за свой проект "Превыше всего", в рамках которого он гигантскими буквами написал на городских крышах многозначительные лозунги"⁶⁰. Еще одним ярким представителем уличного искусства в Екатеринбурге является Слава PTRK, чей портрет патриарха Кирилла с копилкой в голове, стал одной из самых обсуждаемых работ автора в 2010 году. Ну и конечно одной из самых удивительных и самобытных личностей в Екатеринбургском стрит-арте является Старик Б.У. Кашкин со своими лубочными картинками.

Екатеринбург уже давно обрел свое лицо в сфере уличного искусства. Сложно представить себе город без «Перехода Виктора Цоя» на Плотинке, без улыбающегося Гагарина на Хохрякова-Малышева, без обновляющихся работ на стене технической будки на Октябрьской площади, без мальчика рисующего ясное небо на торце дома Мамина-Сибиряка-Шевченко, заставляющей задумываться неоновой надписи на крыше бывшего Уральского Приборостроительного завода «Кто мы, откуда, куда мы идем?» от городского философа Тимофея Ради, и несчетного множества других рисунков. Все это стало неотъемлемой частью Екатеринбурга, его действительностью. Многие работы становятся излюбленными городскими фонами для фотографий, другие заставляют улыбнуться, некоторые напоминают о действительности, в которой есть место порокам и несправедливости.

⁶⁰ Савина А. Художник Тима Радя о стрит-арте. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/191153-radya> (дата обращения: 15.03. 2015).

В своей работе «Пространство культуры» Иванов С.В. отмечает, что «уличное искусство внесло существенный вклад в изменение культурного пространства, создав новые смысловые послы, ориентиры и даже некую философию значимую для нескольких поколений поклонников этого жанра. Такая попытка преобразования городской среды свидетельствует о некотором переосмыслении нового городского пространства, где современная архитектура соседствует с современным искусством. Сама многозначность изображений уличного искусства говорит скорее о том, что власти интерпретируют граффити, как элемент создания молодежной среды, в которой это «стало модно». При этом сами работы художников стрит-арта обладают самостоятельным значением, которое может быть прочитано или воспринято как неразгаданный шифр, создающий своеобразное настроение и определяющий восприятие конкретного места. Таким образом, происходит многомерное изменение городского пространства, которое наполняется различными культурными текстами с дифференцируемым потенциалом их восприятия».

Исследователи отмечают, что «в большинстве случаев стрит-арт работает с актуальной современностью. По сути, стрит-арт создает дизайн современной жизни, выполненный не профессиональными, специально обученными разработчиками городской среды, а усилиями безымянных самоучек. В зависимости от того, преобладает ли в этом дизайне протестная или развлекательная составляющая, можно говорить либо о политическом стрит-арте, либо о его рекламно-коммерческом варианте. Создавая актуальный политический дизайн, стрит-арт говорит от лица самой современности о ее тревогах и надеждах, фобиях и устремлениях».⁶¹

Отметим, что для некоторых художников Екатеринбурга значимо не наличие своего тэга на работе, а то, что посредством своих работ они могут тех людей, «которые обычно только в пол смотрят», остановить, удивить,

⁶¹ Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.permm.ru/menu/xzh/arxiv/81/9.html> (дата обращения: 15.03. 2015).

сделать жизнь чуть менее размеренной, заставить человека действовать, собраться⁶².

Суть отношения стрит-арта к городской среде Тимофей Радя понимает так: «улицы пусты, и в Екатеринбурге это особенно заметно. То, с чем приходится сталкиваться в городских кварталах, через картинки, запахи, звуки - не самые нужные для тебя вещи. Я стремлюсь очеловечить улицы и что-то привнести в них. Улица ни за кем не закреплена, она принадлежит всем и каждому, и при этом часто оказывается ничьей. Весь наш внутренний мир связан с городом. Мы по городу ходим и в нём спим. Умираем и живём. Люди научились хорошо одеваться, красиво обставлять собственные квартиры, но до того, что происходит на улице, им часто нет дела. Архитектурные концепции, которые легли в основу планировки многих советских городов в своё время, были живыми и интересными, но сейчас пребывают в состоянии клинической смерти. Нужно заново вдохнуть жизнь в эти идеи, вернуть им чистоту или заменить их чем-то новым. Уличное искусство в этой ситуации — как живая вода».

Для Екатеринбурга стрит-арт – это не только граффити. Часто на улицах города можно увидеть арт-объекты выполненные с использованием книг, например инсталляция посвященная Бродскому, портрет Маяковского выполненный из поэтических сборников поэта. В ходу газеты, как в проекте «Передовицы», посвященном празднованию очередной годовщины полета Гагарина в космос. Фотографии, проект «После войны». Уличное искусство в Екатеринбурге представлено технически сложными инсталляциями, с использованием серьезной техники, сварки и прочего. Являясь направлением современного искусства, стрит-арт Екатеринбурга привлекает внимание и к проблемам сохранения исторического прошлого города, к архитектурным памятникам, которые еще живы и к тем, которых уже нет. Примером тому могут послужить, например, проект Т. Ради «Красная площадь» (окрашенное

⁶² Тимофей Радя - Street artist. [Электронный ресурс]. URL:http://nashural.ru/ural_characters/timofei-radya.htm (дата обращения: 10.03. 2015).

в красный, словно окровавленная тень, место, где был памятник архитектуры, уничтоженный для строительства небоскреба бизнес-центра «Высоцкий») или проект «Перелом» («забинтованная» Больница Миславского по ул. Челюскинцев, 3 - 5 «а» (территория Екатеринбург-Сити)).

Стрит-арт в Екатеринбурге – это искусство, это средство преобразить обыденность, это провокация и это неотъемлемая его часть. Уличное искусство стало модным для Екатеринбурга. С 2010 года ежегодно в городе проводится фестиваль уличного искусства «Стенограффия», объединяющий уличных художников Екатеринбурга и других городов России, а так же приглашенных художников из других стран. Благодаря фестивалю город пополнился яркими и интересными работами. В 2013 году в Екатеринбурге открылась галерея уличного искусства «Свитер», собирающая в своих стенах лучших представителей стрит-арта и современного искусства. За короткий срок (галерея просуществовала 3 года) «Свитер» стал одним из популярнейших культурно-досуговых мест Екатеринбурга, что, безусловно, свидетельствует о востребованности данного направления современного искусства в городе. Некоторые работы попали в галерею с улицы, то есть были восстановлены авторами. Но работы из галереи тоже попадают на улицу, самым ярким примером стала работа Миши Кипяткова - зеркальная «Птица мира», поселившаяся на фасаде галереи Арт-птица на улице Белинского.

В целом, можно констатировать, что стрит-арт в Екатеринбурге активно развивается. Становится все больше работ-долгожителей. Уличное искусство Екатеринбурга органично вписывается в динамично развивающееся городское пространство, становясь его отличительной чертой.

Отметим, что такие явления современного искусства как фотография и стрит-арт возможно определить как взаимообусловленные, «благодаря бурному развитию фото и видео техники, появлению доступного интернета,

в наши дни в стрит-арт вовлечено гораздо больше людей»⁶³. Жизнь многих стрит-арт проектов коротка и именно благодаря сохранению проекта, например, на фотоаппарат, работа уличного художника становится в определенной мере бессрочной. Некоторые авторы специально снимают свои проекты на профессиональную фототехнику, в дальнейшем такие постеры можно приобрести, также встречаются открытки и другая полиграфическая продукция с авторским изображением. Конечно, не стоит забывать, что фотосъемка стрит-арт проектов со всего мира и размещение фотоматериалов в авторских блогах и на сайтах позволяют популяризировать как стрит-арт в целом, так и отдельного уличного художника.

Стрит-арт как явление современного искусства обладает богатой и разнообразной жанровой палитрой: граффити, трафареты, стикеры, муралы, флешмобы, проецирование видео, инсталляции и многое другое. Не смотря на широкую мировую популярность, наличие крупных признанных мастеров, свой «кодекс чести уличного художника», стрит-арт по-прежнему остается предметом дискуссий пытающихся определить место уличного искусство как проявление вандализма или искусства.

Наиболее распространенным направлением стрит-арта являются граффити, прочно и основательно вошедшие в повседневную обстановку города. Современные граффити уже давно расширили свои пределы, выйдя из рамок написания только имени автора. Все чаще граффити становятся сюжетные композиции, портреты, принты.

Не смотря на свое неоднозначное положение в культуре все чаще можно увидеть рисунки уличных художников на торцах домов, выполненные по заказу администрации. Граффити становится модным явлением современного искусства. Предприниматели, чей бизнес ориентирован на молодежную аудиторию, прибегают к граффити, с рекламной целью. Стоит отметить, что граффити, как в России, так и за границей подвержены

⁶³ Перминов С. «Street Art» [Электронный ресурс]. URL: <https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/301-street-art> (дата обращения: 29.05.2018).

коммерциализации. Нередко встречаются граффити, перешедшие из экстерьера во внутреннее пространство помещений.

Большой город уже невозможно представить без рисунков и надписей на всех мыслимых или не мыслимых поверхностях. В ходу не только стены зданий, но крыши, билборды, опоры и карнизы мостов, словом, все, что может попасть в поле зрения обычного жителя города.

Сами уличные художники отмечают, что стрит-арт обладает большим потенциалом для преобразования городской среды. Стрит-арт и граффити в частности может стать альтернативным методом комплексной ревитализации городской среды, являющейся весьма актуальной проблемой для городов с некогда развитыми промышленными и производственными секторами.

Екатеринбург неслучайно претендует на звание «столицы уличного искусства в России».⁶⁴ В городе создавала свои работы целая плеяда звезд уличного искусства. Среди них Слава PTRK, Старик Б.У. Кашкин и, конечно же, Тимофей Радя, чьи стрит-арт объекты сделали Екатеринбург известным для райтеров всего мира. Екатеринбургский стрит-арт – это граффити, арт-объекты и инсталляции из книг, газет, металла, ткани и других материалов.

Являясь направлением современного и актуального искусства, стрит-арт Екатеринбурга привлекает внимание к проблемам сохранения исторического прошлого города, к архитектурным памятникам, которые еще живы и к тем, которых уже нет, создает яркие социальные и политические проекты.

В целом, можно констатировать, что стрит-арт в Екатеринбурге активно развивается. Становится все больше работ-долгожителей. Уличное искусство Екатеринбурга органично вписывается в динамично развивающееся городское пространство, становясь его отличительной чертой.

⁶⁴ Мельникова Д. Экскурсия по стрит-арт объектам Екатеринбурга [Электронный ресурс]. URL:<https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/ekaterinburg/ekskursiya-po-strit-art-obektam-ekaterinburga/> (дата обращения: 18.07. 2018).

Еще раз отметим, что такие явления современного искусства как фотография и стрит-арт являются взаимодополняющими и взаимообогащающими. Продлевая жизнь недолговечному стрит-арту, фотография имеет богатый материал для съемки, популяризируя друг друга и позволяя авторам монетизировать свое искусство.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

2.1 Изучение современного искусства в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова

Неприятие и непринятие современного искусства зрителем, на наш взгляд, обусловлены, прежде всего, сложностью интерпретации современных художественных явлений. В целом можно констатировать, что и людям, имеющим прямое отношение к искусству, в частности художникам академического направления, художникам-педагогам образовательных учреждений, не всегда подвластно понимание современного искусства. Когда мы не имеем достаточных знаний или цельного представления о каком-либо явлении, мы выносим его на периферию своего сознания. На наш взгляд, это является значимой проблемой для образования молодого поколения, тем более для формирования цельной и всесторонне развитой личности юного художника.

Мы считаем, что формировать навык общения с современным искусством необходимо начать как можно раньше. Знакомить, вводить ребенка в мир современных арт-практик, помочь ему в нем адаптироваться, показать разнообразие явлений современного искусства, научить критически мыслить и интерпретировать современные арт-объекты, с целью формирования насмотренности, избирательности юного зрителя. Более подробное и системное изучение современного искусства необходимо осуществлять при наличии теоретического базиса в сфере классического искусства, когда зритель уже владеет знаниями об основных видах, жанрах, направлениях искусства, их развитии и последовательности, основных средствах художественной выразительности. Более того, «освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах»⁶⁵ как традиционном народном творчестве и классических произведениях мирового искусства, так и искусства современности, является одним из предметных результатов ФГОС, предъявляемых к предметной области «Искусство».

В учебный план среднего общего образования, согласно ФГОС, включен предмет мировая художественная культура (далее МХК), и предметная область «Искусство», куда относятся изобразительное искусство и музыка. Согласно примерной программе среднего (полного) общего образования по МХК (профильного уровня), МХК является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания.

Курс нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных странах, не содержит полного перечисления всех явлений МХК, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники культуры, либо творчество одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи.

Особенностью курса по МХК, является его непосредственная связь с задачами профильного образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. В связи с этим отметим, что предпрофессиональные

⁶⁵ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

программы в детских художественных школах позволяют еще более прочно углубиться в данную область посредством такой дисциплины, как «История изобразительного искусства», при пятилетней программе обучения, занимающей значительное место в образовательном процессе.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины МХК, согласно ФГОС, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Внеурочная деятельность, как для системы общего, так и для дополнительного образования, обладает большим потенциалом в отношении приобщения школьников к современному искусству и его изучению. И.А. Химик в своей работе «Как преподавать МХК» отмечает, что «для эффективного освоения мира художественной культуры процесс обучения должен предусматривать три обязательных и взаимосвязанных звена: 1) аудиторные и внеаудиторные многочасовые занятия; 2) самостоятельную учебную и внеучебную деятельность; 3) внеучебную деятельность в форме развивающего досуга». Занятия по изучению современного искусства во внеурочной деятельности нацелены на расширение и дополнение знаний, полученных учащимися на уроках МХК. Внеурочную работу возможно организовать таким образом, чтобы в нее были включены все три компонента, предложенных Химик: длительность занятия может составлять более одного академического часа, что позволяет создать атмосферу погружения в предмет; работа учащихся происходит не только во время занятия, но и осуществляется самостоятельно, выполняя творческие задания, в том числе с целью подготовки к следующему занятию; третий компонент,

собственно, сами внеурочные занятия, а так же экскурсии, посещения выставок и прочее.

И.А. Химик акцентирует внимание на том, что самостоятельная внеурочная деятельность учащихся в форме развивающего досуга, имеет свою специфику, а именно: сама по себе свободная область деятельности учащихся, не может оставаться вне поля зрения преподавателя. Так как «именно в этой области учащиеся, как правило, приобретают собственный опыт художественно-творческой деятельности, а без этого опыта освоение мира художественной культуры будет не вполне полноценным. Чрезвычайно важно, чтобы учащиеся накапливали опыт такой художественно-творческой и эстетической деятельности в самых разных областях: литературной, изобразительной, музыкальной, театральной, танцевальной и т. д.»⁶⁶.

Искусство в рамках дополнительной предпрофессиональной образовательной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет в предметной области История искусств по учебному предмету «История изобразительного искусства» в детской художественной школе изучается в логике исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века. При этом на изучение собственно модернистских течений в западноевропейском и отечественном искусстве XX века отводится 25,5 часов в выпускном классе. Для сравнения на изучение одной только античности в первом классе ДХШ отводится все первое полугодие – 24 часа. Учитывая все разнообразие постклассического искусства время отведенное программой позволяет обучающимся лишь обзорно ознакомиться с отдельными модернистскими течениями.

Не случайно учебной программой художественной школы предусмотрен объем самостоятельной работы в соотношении один к одному к аудиторной нагрузке: аудиторные занятия 2 - 5 классы: 1,5 часа; самостоятельная работа 2 - 5 классы: 1,5 часа. Также даны конкретные рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

⁶⁶ Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. М.: «Просвещение», 1994. С. 157.

«объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем»⁶⁷. Отметим также, что к самостоятельной работе учебная программа относит разнообразные виды внеаудиторной работы такие, как непосредственное выполнение домашнего задания; подготовка докладов и рефератов; посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Организуя внеурочную деятельность школьников с учетом данных рекомендаций, синтезируя компоненты, предложенные И.А. Химик для наибольшей эффективности занятий (длительность занятия - погружение в предмет; самостоятельная работа через выполнение творческих заданий; собственно внеурочные занятия - экскурсии, посещения выставок и пр.) в рамках преподавания в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова учебной дисциплины «История изобразительного искусства», с целью погружения старшеклассников (обучающиеся 15-16 лет) в искусство русского авангарда, а также с целью ознакомить школьников с предпосылками современного искусства, нами был организован музейный урок на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств во время проведения выставки ««Ясновидцы грядущего». Русский авангард 1910 х–1920-х годов».

Целью занятия являлось расширить и углубить знания обучающихся о разнообразии направлений русского авангарда. Планируемыми результатами были:

⁶⁷ Учебная программа по учебному предмету ПО.02. УП.02. История изобразительного искусства. МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова». Разработчики Суетина Л.П., Ашихмина И.В., Никонова А.Ю. Составитель Жирова С.Ф. Екатеринбург, 2016.

– метапредметные: применение на практике полученных ранее знаний по предмету «История искусств» в ДХШ и дисциплин школьного курса (МХК, история); развитие навыка командной работы; формирование навыка публичных выступлений, развитие умения высказывать свою точку зрения и аргументировать ее;

– предметные: закрепление знаний о таких авангардных направлениях, как: супрематизм, лучизм, футуризм;

– личностные: закрепление устойчивого интереса к изучению искусства; развитие навыков восприятия и анализа произведений искусства различных направлений и жанров.

Продолжительность занятия составила 3 астрономических часа.

В ходе занятия обучающимся предлагалось прослушать экскурсию от сотрудника музея, познакомившего группу с наиболее ценными экспонатами. По ходу экскурсии сделать заметки интересной для себя информации, услышанной от экскурсовода. Затем выполнить подготовительную работу к основной части задания: разбившись на три группы и получив карточку с краткой информацией о каком-либо авангардном направлении, а именно футуризм, лучизм или супрематизм, выделить ключевые моменты - примерное время существования направления, его основные черты, его представители. Затем, школьникам было необходимо найти в залах музея картины, которые будут относиться к нужному им направлению. Используя выданные карточки и подручные средства, в данном случае это телефоны с выходом в Интернет, для получения дополнительной информации, подготовить краткую экскурсию-презентацию направления на 5-7 минут на примере 1-2 картин. Важным моментом доклада являлся анализ выбранной работы: автор, название, какими средствами художник раскрывает идею полотна и в чем эта идея заключается. На подготовку к выступлению отводилось 15 минут. Также обучающимся была дана рекомендация разделить задачи внутри группы – кто-то ищет дополнительную информацию

в Интернете, кто-то работает с карточкой, кто-то ищет подходящую картину в зале.

В целом стоит отметить, что такая форма урока вовлекла в работу весь класс, позволила мобилизовать навык работы в непривычных условиях, преодолеть стеснение перед публичным выступлением, познакомиться с профессией экскурсовода, развить навык слушателя, так как после презентации направления экскурсантам предлагалось задать экскурсоводу вопросы, способствовала погружению обучающихся в предмет в целом и тему в частности, а также раскрепощению ребят и свободному диалогу с учителем, высказывая и аргументируя свое мнение.

Сторонние слушатели экскурсий от юных художников, в виде смотрительниц музея, отметили, что ребят было довольно интересно слушать, особенно их рассуждения о смыслах и содержании картин.

Не лишним будет отметить, что подобная форма урока требует от педагога большой и тщательной подготовки: точного определения целей и задач, планирования хода урока, отличного знания экспозиции и представленных экспонатов.

С целью закрепления полученных знаний, раскрытию творческого потенциала обучающихся не только в области натуралистического изображения, было предложено выполнить дома работу на формате А3 или А2 в стилистике понравившегося авангардного направления, а также снабдить ее этикеткой, указав в ней: имя автора, название, направление, в котором выполнена работа, краткое описание направления (кем и когда было создано, характерные особенности), почему было выбрано именно это направление.

Здесь мы еще раз акцентируем внимание на том, что внеурочная деятельность как часть образовательного процесса, оказывается наиболее подходящей формой приобщения школьников, как основного, так и дополнительного образования, к современному искусству. Такая форма деятельности позволяет не просто организовать свободное время учащихся,

но организовать его таким образом, чтобы учащиеся имели возможность получить недостающие знания в области современного искусства и, более того, имели возможность самостоятельно создать произведение современного искусства.

Важной составляющей успешной творческой деятельности учащихся вне урока, является их самостоятельность в восприятии, оценке, осмыслении искусства, поиске связей между художественными явлениями. Для включения учащихся в активную многостороннюю деятельность необходимы актуализация их личного жизненного опыта и опыта общения с различными видами искусства, обращение к художественным ассоциациям, постановка проблемных вопросов, анализ произведений искусства через сравнение и сопоставление и так далее (И.А. Химик).

Ярким примером самостоятельной работы обучающихся ДХШ №1 имени П.П. Чистякова в творческом контексте стало участие в проекте Екатеринбургского музея изобразительных искусств выставке арт-лаборатории «что такое ГАРДАВАН?». Данный проект подготовила творческая лаборатория центра музейной педагогики ЕМИИ, посвящённая русскому авангарду начала XX века. Тематика была задана проходящей с 30 сентября 2017 года по 14 января 2018 года в музее выставкой «Ясновидцы грядущего», в экспозиции которой представлены работы отечественных авангардистов 20-х гг прошлого столетия. «Интерактивный выставочный проект представляет собой совместный эксперимент музейщиков и юных посетителей по созданию выставочного пространства, в процессе которого дети и подростки знакомятся не только с искусством русского авангарда, но и становятся полноценными участниками выстраивания экспозиции арт-объектов, созданных в различных техниках и в определенных авангардных направлениях»⁶⁸, поясняет официальный сайт музея.

⁶⁸ Екатеринбургский музей изобразительных искусств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.emii.ru/search/vystavka-artlaboratoriya-chto-takoe-gardavan-event-924.html> (дата обращения: 21.11.2017).

Юным художникам предстояло создать работу на формате 1,5 на 1,5 метра. Картина «Альфа и Омега», созданная обучающимися одного из выпускных классов ДХШ №1 имени П. П. Чистякова стала рассуждениями авторов на тему о том, что «все разнообразие мира исходит из одной точки и будет возвращено к ней же в конце», как пояснила автор эскиза М. Иванова. Авангардное направление, которое было предложено художникам организаторами, стал космизм. Идеи прогресса всего космического целого, устранения в космосе несовершенства жизни, зла и страданий, жизнь каждого как часть общего - идеи, изложенные в свое время К.Э. Циолковским, стали одной из отправных точек в работе. «Честно признаться, были сомнения – смогут ли девочки-подростки справиться с такой сложной задачей. Но они не только справились, они смогли выстроить и воплотить в своей работе целую концепцию», - рассказывает педагог по истории искусств и руководитель юных художниц в данном проекте, Ольга Сергеевна Чернавских. Благодаря участию в арт-лаборатории у обучающихся появилась уникальная возможность пройти весь непростой путь, с которым сталкиваются художники: от зарождения идеи к ее реализации. Поработать с текстами, аналогами, разработать эскизы, опираясь на свой художественный опыт, и затем перенести все на большой формат [...] Работа на формате заняла около 4 часов»⁶⁹. Участие в проекте именно учеников старших классов ДХШ не случайно - в пятом классе идет знакомство с искусством XX века и, конечно, отдельной составляющей программы является русский авангард.

Возраст выпускного пятого класса ДХШ №1 имени П. П. Чистякова 15-16 лет, в этом возрасте ребенок уже может аргументированно высказывать свою точку зрения, и попытаться составить свое мнение о таком сложном явлении, как русский авангард.

Данный возрастной период именуется периодом ранней юности (14-16 лет) и обуславливается особенностями психического развития во многом

⁶⁹ Чернавских О.С. «Альфа и Омега» - авангардный опыт чистяковцев. [Электронный ресурс]. URL: <http://pioneerart.ru/calendar/news/1562/> (дата обращения: 08.09.2018).

связанным «со спецификой социальной ситуации развития, суть которой сегодня состоит в том, что общество ставит перед молодым человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить именно в этот период профессиональное самоопределение [...] в плане реального выбора»⁷⁰. Выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение решается в контексте более широкого круга задач, таких как личностное самоопределение, проектирование себя в будущее. Таким образом, можно отметить, что в период ранней юности профессионально-учебная деятельность является основной.

Психологи отмечают, что к пятнадцати-шестнадцати годам умственные способности уже сформированы, однако продолжают совершенствоваться. Сложные интеллектуальные операции, богатый понятийный аппарат, более устойчивая и эффективная умственная деятельность, приближает к деятельности взрослых. В данный период продолжается процесс развития самосознания.

Отметим также, что в период ранней юности завершается физическое развитие. Развивающееся абстрактно-логическое мышление, свидетельствующее о появлении нового интеллектуального качества и новой потребности в виде отвлеченно-философских рассуждений. В этот период абстрактное представляется более интересным и значимым, чем действительное, так как ограничивается только лишь логикой. И.С. Кон замечает, что художественно-гуманитарные интересы в этот возрастной период превалируют над естественнонаучными. Отмечается также, что увеличивающийся объем внимания, его сконцентрированность и мобильность, становится избирательным в зависимости от интересов юношества. Развитие интеллекта и развитие творческих способностей находятся в тесной взаимосвязи. Необходимо не просто усвоение

⁷⁰ Практическая психология образования: учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений / Андреева А. Д. [и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. — М.: 2000. С. 373-374.

информации, а «проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового»⁷¹.

В юношеском возрасте «память становится произвольной, управляемой, юноша владеет приемами запоминания, может выделить в материале существенное, систематизировать его, сформулировать то, что запомнилось»⁷², явно увеличивается объем так называемого осмысленного запоминания.

Мудрик А.В. в своей работе, посвященной современным старшеклассникам отмечает, что в период ранней юности важнейшими социальными потребностями становятся: потребности в общении и обособлении. Высокая потребность в общении в данный период вызвана «постоянным физическим и умственным развитием школьника и в связи с этим расширение его интересов, рост интереса к миру». Также Мудрик А.В. отмечает важной потребностью в деятельности: «она во многом и находит своё удовлетворение в общении. В юности особенно возрастает необходимость, с одной стороны, в новом опыте, а с другой — в признании, защищенности в интимной реакции. Это определяет рост потребности в общении с людьми, потребности быть принятым ими и чувствовать уверенность в их признании». Неоспорим тот факт, что процессы формирования самоопределения, самосознания, самоуважения невозможны без коммуникации с окружающими.

Обособление, уединение в период юности необходимо для осмысления своего Я, поиск которого проходит в процессе общения с людьми. Мудрик А.В. пишет, что в период ранней юности «происходит интенсивное познание богатств, накопленных мировой культурой. Определённая часть этого познания (и немалая) может быть эффективна лишь в уединении: и восприятие знаний, и осмысление их, и построение определённых

⁷¹ Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 61-68.

⁷² Волков Б.С. Психология юности и молодости. М.: Академический проект: Трикста, 2006. С.18-19.

логических схем на основе восприятия и осмысления знаний»⁷³. В ранней юности удивительно разнообразен творческий потенциал человека, и именно уединение способствует его реализации, например, музыкальным, художественным, литературным и другим задаткам.

Стоит отметить, что юность является решающим этапом формирования самосознания и мировоззрения молодого человека и процесс обучения должен быть выстроен с учетом его интеллектуальных и психологических особенностей, стремясь раскрыть индивидуальный потенциал каждого обучающегося, ориентируясь на личностный подход в обучении.

Учитывая вышеприведённые особенности развития ребенка в период ранней юности (14-16 лет или 4-5 класс ДХШ), в качестве самостоятельной работы на уроках по дисциплине «История изобразительного искусства» нами составлены задания, основной акцент в которых сделан на частично-поисковой (эвристической), исследовательской и творческой работе.

В качестве заданий, которые могут поспособствовать профессиональному самоопределению предлагается, например, написать сочинение-эссе с элементами искусствоведческого анализа (автор, название работы, год ее создания, содержание произведения, особенности композиционного построения), а также раскрыть особенности индивидуального восприятия произведения искусства, описав какие мысли, чувства, эмоции вызывает данный объект, тем самым обучающиеся могут попробовать себя в роли художественного критика.

Предлагая выполнение заданий в виде виртуальной экскурсии в формате доклада или презентации по таким темам, как «Классицизм Екатеринбурга» и «Модерн в Екатеринбурге», ребята транслируют накопленные знания, практикуются в устных выступлениях, учатся мыслить логически, и, конечно же, примеряют на себя еще одну специальность, связанную с миром искусства.

⁷³ Мудрик А.В. Современный старшеклассник. // Хрестоматия по возрастной психологии. М.: ИПП, 1996. С. 243-247.

Предоставив обучающимся возможность проявить свой интеллектуальный уровень, творческие способности в подходе к работе нами практикуется такая форма проведения урока и подготовка к ней, как семинар (предлагаемые разделы: «Русская живопись первой половины XIX века», «Искусство Франции. Импрессионизм и Постимпрессионизм»). Ребятам предстоит самостоятельно исследовать предложенную тему, подготовить качественный материал для презентации его аудитории, владеть изучаемой темой достаточно, чтобы ответить на вопросы слушателей, а также вопросы педагога, которые являются обязательными для данной формы занятия.

Учитывая, что в период ранней юности процесс запоминания сводится к мышлению и установлению логических связей между изучаемым материалом, нами предлагается выполнение задания на сопоставление разных по стилю, жанру, авторству и времени создания произведения. Предлагаемые для сопоставления вопросы могут выглядеть так:

1. Определите стиль/ направление (приведите аргументы)?
2. Что изображено на картине (сюжет)?
3. Что различает произведения?
4. Что их роднит?
5. Когда могли быть созданы произведения?
6. Кто мог бы являться автором (авторами) работ?

Произведения искусства для данного задания могут быть выбраны вне контекста учебной программы.

Количество заданий для обучающихся пятых классов сравнительно ниже, чем в предыдущих параллелях. Здесь мы руководствуемся увеличившейся нагрузкой в СОШ и подготовкой к итоговой аттестации по разным дисциплинам, в том числе и ДХШ. Следовательно, работа, предлагаемая обучающимся должна быть настолько интересной, чтобы привлечь ребят и заставить их транслировать свои накопленные знания, продемонстрировать свое креативное мышление, будучи уверенными в том,

что их точка зрения и способ самовыражения не будут восприняты деструктивно.

Говоря же об изучении современного искусства в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова приведем еще один пример имеющегося у учреждения дополнительного образования опыта. Речь идет о проекте, подготовленном специально для обучающихся ДХШ Государственным центром Современного искусства - «Теория и практика современного искусства». Данный проект проходил на протяжении 2016-2017 учебного года.

Ведущими педагогами программы выступили Д. Маликова и В. Селезнёв, которые и разработали курс занятий. Курс основан не только на изучении предпосылок и собственно современных арт-практик, но и получить определенный навык в создании объектов современного искусства создав, например свой арт-объект или граффити.

Интересен стал опыт первого занятия курса. Обучающимся «в легкой и доступной форме рассказали о сложных изменениях в сознании художников XX века, о появлении кубизма, о том, почему «Авиньонские девицы» имеют лица, больше похожие на ритуальные маски стран Африки»⁷⁴, о творчестве Поля Сезанна и Пабло Пикассо. В качестве практического задания юные художники создавали собственный портрет-маску в стилистике кубизма Пикассо. Отметим тот факт, что обучающиеся, создавая эскизы своих будущих масок, с большим трудом выходили за рамки классической манеры изображения, им стоило немалых усилий преодолеть в себе некую шаблонность и «правильность».

На последнем занятии преподаватели поставили перед слушателями непростой вопрос: почему художникам XX века не хватало известных средств выразительности в искусстве. «Для ведущих курса было важным порассуждать с ребятами и о философии современного искусства. Художник Аниш Капур говорил: «Я создаю объекты, которые будто возникают из-под

⁷⁴ Чернавских О. С. Сезанн, африканские маски и Пикассо! [Электронный ресурс]. URL: <http://pioneerart.ru/calendar/news/1373/> (дата обращения: 18.07.2018).

земли, как айсберги. И мне нравится это ощущение. Будто они присутствуют не только здесь, но и где-то ещё». Эта цитата натолкнула учащихся подумать над вопросом о том, где пролегает грань между искусством и жизнью»⁷⁵. Также шли интересные обсуждения об искусстве и его интеграции в городскую среду, о возможности искусства заявлять о социально важных проблемах. По окончании обучения каждый участник создал свою композицию из мобилей.

Важным, на наш взгляд, аспектом данного проекта являлась итоговая выставка участников курса. Ребятам представилась возможность экспонировать свои работы в зале ГЦСИ. Значимость проекта для обучающихся академической школы отметила и директор ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова Е. В. Рогозина «это расширяет кругозор, увеличивает спектр художественных средств и возможностей, добавляет смелости в работе и просто приносит много радости и эмоций, что для будущих художников тоже очень важно»⁷⁶. Действительно, изучение современного искусства позволяет открывать новые способы самовыражения и развивать творческое мышление.

Еще одним опытом приобщения обучающихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова к современному искусству, во всем многообразии его видов, стал интерактивный проект «ART-Поход», реализуемый с 2015 года преподавателем школы Сысоевой Н.В. Проект представляет собой интерактивную творческую деятельность детей в форме игрового занятия, заданную сценарием, согласно которому дети сравнивают искусство XIX и XXI века, чтобы максимально «наглядно и эффективно раскрыть специфические особенности современного искусства»⁷⁷. В рамках данного проекта обучающиеся знакомятся не только с современным изобразительным искусством, но и с современной музыкой, модой, танцем, литературой и

⁷⁵ Сысоева Н. В. Как тайное стало явным. [Электронный ресурс]. URL: <http://pionerart.ru/calendar/news/1480/> (дата обращения: 18.07.2018).

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Сысоева Н.В. Способы популяризации современного искусства при реализации интерактивного проекта «ART-ПОХОД» // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 12.09.2018).

театром. На занятиях проекта дети создают свои инсталляции, участвуют в творческой мастерской, декламируют современные стихи и т.д. Синтез данных видов искусств является особенностью проекта.

Данный проект позволяет участникам не только познакомиться с миром современных арт-практик, но и создать свой собственный творческий продукт. В качестве основных задач интерактивного проекта «ART-Поход» автор обозначает:

- сохранение и развитие культурного потенциала города Екатеринбурга;
- стимулирование детского творчества;
- повышение уровня общей культуры учащихся;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности;
- объединение всех участников в творческое взаимодействие;
- популяризация современных форм искусства в детской аудитории;
- поиск новых творческих методов и приёмов обучения⁷⁸.

По результатам опроса участников после проведения мероприятия, автор интерактивного проекта «ART-Поход» приходит к следующим выводам: «1. Степень заинтересованности ребенка в современном искусстве как зрителя и участника творческого процесса оказалась высока. Из 100 опрошенных детей 95% ответили, что хотели бы в дальнейшем изучать современное искусство, потому что оно «яркое», «живое», и «необычное». 2. Уровень понимания своего места в творческом процессе. [...] некоторые дети отвечали, что они сами ощущают себя творцами современного искусства, проходя творческие игры, направленные на раскрытие специфических особенностей видов современного искусства. 3. Универсальность использованных в проекте организационно-содержательных подходов

⁷⁸ Сысоева Н.В. Способы популяризации современного искусства при реализации интерактивного проекта «ART-ПОХОД» // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 12.09.2018).

(использование игровых элементов; элементов мастер-класса) определяют возможность проведения проекта для разной целевой и возрастной аудитории. [...] 4. Возможность внедрения элементов проекта в традиционную методику преподавания искусства отметили классные руководители учащихся, которые присутствовали на мероприятии. В ходе устного интервью преподавателей было выявлено, что интерактивно - игровой подход к изучению искусства очень прост и эффективен»⁷⁹.

С целью обоснования необходимости изучения современного искусства как в общеобразовательной школе, так и в сфере дополнительного образования, еще раз подчеркнем, что это искусство является неотъемлемой частью жизни современного города, с ростом актуальности современного искусства в его самых разнообразных направлениях, необходимо научить воспринимать и трактовать такое искусство с самого юного возраста. Мы считаем, что формировать навык общения с современным искусством необходимо начать как можно раньше. Знакомить, вводить ребенка в мир современных арт-практик, помочь ему в нем адаптироваться, показать разнообразие явлений современного искусства, научить критически мыслить и интерпретировать современные арт-объекты, с целью формирования насмотренности, избирательности юного зрителя.

Современное искусство – это диалог между арт-объектом и зрителем. Коммуникация строится по принципу непосредственного взаимодействия с произведением, когда человек становится участником перформанса, хэппенинга, арт-проекта, или придает импульс предмету, как, например, в кинетической скульптуре, или в некоторых объектах стрит-арта, срывая, например, ярлычок с добрых, ободряющих объявлений (проект киевской художницы Насти Винокуровой).⁸⁰ Общение может быть и опосредованным,

⁷⁹ Сысоева Н.В. Способы популяризации современного искусства при реализации интерактивного проекта «ART-ПОХОД» // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 12.09.2018).

⁸⁰ Забавные уличные объявления, которые не могут не радовать [Электронный ресурс]. URL: <https://twizz.ru/zabavnye-ulichnye-obyavleniya-kotorye-ne-mogut-ne-radovat/> (дата обращения: 26.10.2018).

когда встречаясь с каким-либо явлением современного искусства, зритель пытается его интерпретировать, осмыслить, понять суть художественного образа, смысл, который вложил художник.

Подготовить реципиента к этому диалогу возможно посредством приобщения его к современному творчеству, в том числе на занятиях внеурочной деятельности. Стоит отметить, что изучение современного искусства необходимо осуществлять при условии освоения учащимися образовательной программы по традиционному искусству, когда обучающиеся уже владеют знаниями об основных видах, жанрах, направлениях искусства, основных средствах художественной выразительности.

Так в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова в рамках внеурочной деятельности, в форме элективных курсов или арт-проектов, изучается современное искусство в его разнообразных проявлениях. Опыт школы представляет собой как рассмотрение теоретических аспектов современного искусства (его истоки, средства выразительности, формы, актуальные практики), так и практикоориентированную деятельность, посредством создания и экспонирования арт-объектов (итоговая выставка проекта «Теория и практика современного искусства» на площадке ГЦСИ, проект «Альфа и Омега в ЕМИИ и др.).

2.2 Проектная деятельность как метод организации самостоятельной работы обучающихся

Освоение образовательных программ согласно ФГОС предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга, в том числе метод проектов и творческие работы.

Реализация образовательной программы согласно ФГОС предусматривает возможность формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. Метапредметный результат освоения учебных программ должен отражать «владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания»⁸¹.

ФГОС предусматривает работу над индивидуальным проектом в форме учебного исследования или учебного проекта. В Образовательном Стандарте отмечается, что подобный проект выполняется обучающимся *самостоятельно* в рамках одного или нескольких изучаемых предметов. Учитель в данном случае выступает в качестве руководителя (тьютора). Продукт проекта должен отражать «сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности»⁸². Обучающийся посредством своего проекта должен продемонстрировать навык самостоятельной работы в поиске, получении и транслировании информации, а также умение вести работу согласно логике научного исследования (постановка цели, гипотезы, планирование работы, работа с необходимой информацией, выводы, презентация).

⁸¹ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

⁸² Там же.

Исследователи отмечают, что проекты можно классифицировать по длительности работы от краткосрочного на один урок, до длительного в течение учебного года; по количеству учебных предметов от монопредметных до межпредметных, внепредметных и внешкольных; по количеству участников: индивидуальные, групповые и разновозрастные, общешкольные, межшкольные.⁸³

Стоит отметить, что для учащегося проектная деятельность «это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей»⁸⁴.

Проектная деятельность имеет интегрированный характер и позволяет обучающимся применить знания, полученные при изучении различных дисциплин.

В качестве основных задач проектной деятельности можно выделить:

- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);
- Умение анализировать (креативность и критическое мышление);

⁸³ Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2005. — 112 с.

⁸⁴ Там же.

- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);
- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы)⁸⁵.

Организация проектной деятельности должна строиться с учетом следующих принципов: посильность; создание педагогом необходимых условий для успешного выполнения проекта (помощь с подбором необходимых информационных ресурсов); подготовка обучающихся к реализации проекта (время для определения или выбора темы проекта, возможно привлечение опытных в проектной деятельности обучающихся); руководство педагогом хода работы над проектом; в работе над групповым проектом обязательна демонстрация личного вклада каждого участника; презентация проекта.

К одному из наиболее важных факторов в работе над проектом стоит отнести создание условий для сотрудничества между педагогом и обучающимся. Для этого руководитель проекта должен владеть тематикой проекта, поддерживать инициативу и заинтересованность исполнителя, регулярно и последовательно контролировать ход выполнения работы, проявлять такт и уважение к мнению обучающихся и их видению разрешения проблемы.

Пахомова Н.Ю. раскрывая суть учебного проекта, отмечает, что основой для работы должна стать проблема. В свою очередь цель проекта – это ее решение, а задачи – пути достижения цели. Продуктом проектной деятельности может выступать выставка, статья, рисунок, концерт и т.д.

Ставя перед собой цель развития универсальных учебных действий, «формируя у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной

⁸⁵ Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства. [Электронный ресурс]. URL:<http://bg-prestige.narod.ru/proekt/>(дата обращения 26.10.2018).

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лично и (или) социально значимой проблемы»⁸⁶, метод проектов можно рассматривать как универсальный для общего и дополнительного образования в форме урочной и внеурочной деятельности.

Маслов П. А. характеризуя суть метода проектов отмечает, что это «совместная познавательная, творческая деятельность»⁸⁷ обучающегося и педагога. Данный вид деятельности позволяет создать необходимые условия для реализации творческой потенции обучающихся так как, является лично значимым, самостоятельно выбранным.

Метод проектов для дополнительного образования, реализующего предпрофессиональную программу «Живопись», позволяет реализовать творческий потенциал и способности обучающихся в рамках внеаудиторной деятельности по различным учебным дисциплинам - «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История искусств», «Декоративная композиция», «Компьютерная графика».

В силу разнообразия итогового продукта учебного проекта, можно отметить его профориентационную направленность – «обучающиеся пробуют различные роли, благодаря чему создаются условия для самоопределения. А главное – они учатся делать осознанный выбор и несут личную ответственность за него»⁸⁸.

В качестве основных этапов работы над проектом можно выделить:

– подготовительный этап (мотивация обучающихся, определение целей и задач исследования);

⁸⁶ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

⁸⁷ Маслов П.А. Творческая самореализация младших школьников в проектной деятельности // Автореферат. - ВГПУ. Волгоград, Издательство «Перемена», 2008. – С 9-10.

⁸⁸ Плюснина У.В. Теоретические основания проблемы творческого самовыражения обучающихся в процессе предпрофессиональной подготовки в школе искусств// Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 26.10.2018).

- планирование (сбор источников информации; определение способа представления результатов, распределение задач между участниками проекта);
- собственно исследование (сбор информации);
- аналитика и обобщение (анализ собранной информации, оформление полученных результатов, формулировка выводов);
- представление полученных результатов (презентация итогового продукта);
- рефлексия⁸⁹.

Уже отмечалось, что проектная деятельность это творческий процесс и эффективность данного метода работы возможна «только в контексте общей концепции обучения и воспитания. Она предполагает отход от авторитарных методов обучения, предусматривает продуманное и концептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, форм и средств обучения и является одним из компонентов системы образования. Организация проектной деятельности предполагает превращение учащегося в субъект творческой деятельности, каждый школьник становится равноправным членом творческого коллектива. При этом учитель не противостоит учащимся, а выступает в качестве партнера».⁹⁰

Таким образом, проектную деятельность можно охарактеризовать как эффективный метод учебной интерактивной работы обучающихся, с подчеркнuto самостоятельным характером, в том числе в сфере дополнительного образования при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» в рамках изучения дисциплины «История изобразительного искусства».

⁸⁹ Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства. [Электронный ресурс]. URL:<http://bg-prestige.narod.ru/proekt/> (дата обращения 26.10.2018).

⁹⁰ Маслов П.А. Творческая самореализация младших школьников в проектной деятельности // Автореферат. - ВГПУ. Волгоград, Издательство «Перемена», 2008. – С 13.

2.3 Электронный каталог екатеринбургского стрит-арта

Мы уже отмечали, что такие явления современного искусства как фотография и стрит-арт возможно определить как взаимообусловленные, «благодаря бурному развитию фото и видео техники, появлению доступного интернета, в наши дни в стрит-арт вовлечено гораздо больше людей»⁹¹. Жизнь многих стрит-арт проектов коротка и именно благодаря сохранению проекта, например, на фотоаппарат, работа уличного художника становится в определенной мере бессрочной. Некоторые авторы специально снимают свои проекты на профессиональную фототехнику, в дальнейшем такие постеры можно приобрести, также встречаются открытки и другая полиграфическая продукция с авторским изображением. Конечно, не стоит забывать, что фотосъемка стрит-арт проектов со всего мира и размещение фотоматериалов в авторских блогах и на сайтах позволяют популяризировать как стрит-арт в целом, так и отдельного уличного художника.

Продлевая жизнь недолговечному стрит-арту, фотография имеет богатый материал для съемки, популяризируя друг друга и позволяя авторам монетизировать свое искусство.

Екатеринбург неслучайно претендует на звание «столицы уличного искусства в России».⁹² В городе создавали свои работы известнейшие уличные художники. Среди них Слава PTRK, Старик Б.У. Кашкин и, конечно же, Тимофей Радя, чьи стрит-арт объекты сделали Екатеринбург известным для райтеров всего мира. Екатеринбургский стрит-арт – это граффити, арт-объекты и инсталляции из книг, газет, металла, ткани и других материалов.

Стрит-арт в Екатеринбурге активно развивается. Становится все больше работ-долгожителей. Уличное искусство Екатеринбурга органично

⁹¹ Перминов С. «Street Art» [Электронный ресурс]. URL: <https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/301-street-art> (дата обращения: 29.05.2018)

⁹² Мельникова Д. Экскурсия по стрит-арт объектам Екатеринбурга [Электронный ресурс]. URL: <https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/ekaterinburg/ekskursiya-po-strit-art-obektam-ekaterinburga/> (дата обращения: 18.07. 2018)

вписывается в динамично развивающееся городское пространство, становясь его отличительной чертой.

Тем не менее, не смотря на свою широкую общественную популярность и художественную ценность, большинство стрит-арт работ в центре Екатеринбурга находятся под угрозой уничтожения со стороны, например, управляющих компаний.

Чтобы сохранить недолговечные произведения, систематизировать их по времени создания, их расположению, по возможности авторству, мы предлагаем проект, который возможно реализовать силами учащихся старших классов ДХШ №1 имени П.П. Чистякова в рамках внеурочной деятельности – электронный каталог екатеринбургского стрит-арта. На наш взгляд, данный проект может способствовать развитию интереса обучающихся к изучению современного искусства, самим при этом выступив в качестве со-творца – применив свои художественные, аналитические, интеллектуальные способности. Более того, реализовав данный проект, мы можем создать продукт, способствующий туристической привлекательности города.

В настоящее время в сети Интернет можно найти достаточное количество ресурсов (статей, заметок, сайтов), которые освещают тему екатеринбургского стрит-арта и граффити в частности. Отметим, что данные ресурсы рассказывают о творчестве, например, отдельного художника, или наиболее ярких граффити по итогам ежегодного фестиваля «Стенограффия», при этом не претендуют на всеобъемлющность. Отличительной чертой предлагаемого нами каталога мы отмечаем систематизированность и содержательность.

Реализуя данный проект, у обучающихся появляется возможность приобрести опыт работы с различными видами «визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ»⁹³, например, цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, что соответствует требованиям ФГОС.

Проект «Электронный каталог екатеринбургского стрит-арта»

Электронный каталог екатеринбургского стрит-арта – это визуализированный каталог, систематизирующий уникальные арт-объекты уличного искусства в Екатеринбурге. Визуальный материал сопровождается этикетаж с информацией о месте нахождения объекта, о времени его создания и авторстве (при возможности его установления), средствах выразительности, которыми пользовался художник, авторская интерпретация арт-объекта.

Электронный каталог екатеринбургского стрит-арта – это фото контент уличных арт-объектов Екатеринбурга в нескольких проекциях: документальное фото – фронтальное изображение объекта, художественное фото – авторский ракурс, творческая интерпретация.

Целью данного проекта мы обозначаем: изучение современного искусства обучающимися на материале екатеринбургского стрит-арта.

В качестве задач выделим:

- знакомство обучающихся ДХШ №1 имени П.П. Чистякова с современным искусством;
- расширение сферы интересов обучающихся в области изобразительного искусства;
- реализация творческих способностей обучающихся, посредством новой творческой деятельности (фотосъемка);
- приобщение обучающихся к основам профессиональной деятельности в области искусства, культуры и искусствоведения;
- популяризация современного искусства в Екатеринбурге в молодежной среде.

⁹³ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Сроки реализации: учебный год в течение всего периода обучения (сентябрь-май).

Тип проекта:

- по доминирующему методу – прикладной;
- по предметным областям – межпредметный (дисциплины «История изобразительного искусства», «Станковая композиция»);
- по числу участников – групповой;
- по продолжительности – долгосрочный.

Актуальность: Интерактивность образовательного процесса одна из актуальных составляющих современной педагогики. Исследовательская деятельность обучающихся посредством ресурсов сети «Интернет», ставшей неотъемлемой частью жизни человека XXI века, с применением художественной деятельности основанной на использовании ИКТ, свободным и творческим подходом к реализации проекта, способствует привлечению школьников к образовательной деятельности. Посредством контента, формируемого самими участниками образовательного процесса, у обучающихся сохраняется мотивация к деятельности. Современная интерактивная форма работы, становится одним из привлекательных аспектов изучения современного искусства.

Планируемые результаты реализации проекта: у обучающихся сформировано представление об основных принципах создания художественной фотографии, явлениях современного искусства, закреплены навыки композиционного мышления, исследовательской деятельности, развитие творческих способностей.

Место реализации: МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова города Екатеринбурга.

Участники: обучающиеся предвыпускных и выпускных классов МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова г. Екатеринбурга (15-16 лет).

Методы реализации проекта: метод проблемного изложения учебного материала, частично-поисковый, исследовательский, метод творческих заданий.

Оборудование (материально-техническое обеспечение): компьютер, сеть «Интернет», фотоаппаратура.

Проблема, которая возможна при реализации проекта это наличие у участников индивидуальной фотоаппаратуры. Предусмотрев подобные затруднения, а так же с целью повышения интереса обучающихся к данному проекту предлагается реализация электронного каталога екатеринбургского стрит-арта в контексте мобилографии⁹⁴ как разновидности фотоискусства. Снимки, в этом жанре, снимаются с помощью цифровых камер встроенных в разнообразные мобильные устройства. Развитие и повсеместное распространение таких устройств позволяет привлечь к искусству фотографии самую широкую аудиторию.

В качестве интернет-платформы для создания электронного каталога нами предлагается размещение контента в социальных сетях «В контакте» и «Instagram». Тем самым данный проект не обременяется финансовыми вложениями. Более того используя данные популярные ресурсы мы имеем возможность транслировать собранный материал наиболее широкой аудитории.

Этапы реализации проекта

Этапы проектной деятельности	Мероприятия		Планируемый результат
	Формы и виды деятельности	Содержание деятельности	
Подготовительный (мотивационный)	Совместная деятельность обучающихся и педагога. Познавательная-исследовательская деятельность.	Постановка цели, разработка плана деятельности, сбор информации, изучение материала.	Развитие у обучающихся навыка целеполагания, планирования, коммуникации, сбора, обработки и анализа необходимой информации.

⁹⁴Мобилография – новый жанр фотоискусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fotokomok.ru/mobilografiya-novuj-zhanr-fotoiskusstva/> (дата обращения: 01.03. 2015)

Основной (организационно- деятельностный)	Совместная деятельность обучающихся педагога. Познавательная- исследовательская деятельность.	Получение и систематизация знаний обучающихся в области современного искусства на материале екатеринбургского стрит-арта. Реализация творческих потенций обучающихся через выполнение творческих заданий.	Применение собранного материала через наполнение контента информационных ресурсов. Развитие творческого потенциала обучающихся. Установление метапредметной связи дисциплин «История изобразительного искусства», «Станковая композиция».
Заключительный (презентационный) этап	Групповая работа с обучающимися. Творческая, коммуникативная деятельность.	Презентация исследования через трансляцию собранного материала на интернет- платформах	Демонстрация навыка презентации собственного творческого и исследовательского продукта.

Данная деятельность обучающихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова несет интегрирующий характер, систематизируя, обобщая и применяя на практике знания, полученные на занятиях по таким дисциплинам как «Станковая композиция» и «История изобразительного искусства». Развитие творческого мышления, художественного видения, навыка анализа и интерпретации художественного произведения, овладение и закрепление знаний и законов в области композиции, формирование устойчивого интереса к фотографии как виду современного искусства, также являются важными аспектами реализации предлагаемого нами проекта. Воспитание и развитие художественного видения учащихся – одна из важнейших задач всего обучения в ДХШ, которую нельзя оставлять без внимания при любой форме работе с обучающимися.

Так как фотография сама по себе является произведением искусства, и фотохудожник во многом руководствуется теми же принципами, что и художник-живописец, фотосъемка арт-объекта, на наш взгляд, может

работать как самостоятельный художественный акт с созданием творческого продукта. Несмотря на то, что в фотоискусстве сильна документальная составляющая, нередко фотографы уходят от нее, создавая произведения фотографического искусства, в абсолютно свободном жанре. Берет ли фотограф за основу что-то от натюрморта или портрета, репортажной съемки, смешивает ли он эти жанры или не использует ни одного, основа и смысл всей работы — концепция и эмоциональное наполнение снимка. Художественная фотография — это всегда поиск. Поиск не только идеи, но и способов ее выражения. Это самое необычное и вместе с тем свободное направление в фотографии. Несмотря на четко заданную тематику съемки (стрит-арт объекты Екатеринбурга), замысел и основной композиционный мотив фотографии требует большой самостоятельной работы.

Привлечение обучающихся ДХШ №1 имени П. П. Чистякова в возрасте 15-16 лет обусловлено, во-первых, психологическими особенностями возраста - ребенок уже может аргументированно высказывать свою точку зрения, составить свое мнение о каком-либо явлении, следовательно, сформулировать авторскую позицию по теме изучаемого материала в контексте предлагаемого нами проекта не должно составить каких-либо затруднений. Во-вторых, учащиеся предвыпускных и выпускных классов в большей степени освоили образовательную программу по дисциплине «История изобразительного искусства» и владеют основными знаниями о видах, жанрах, направлениях искусства, основных средствах художественной выразительности в области классического искусства, что, на наш взгляд, является важным аспектом для погружения в мир искусства современного.

Профориентационная составляющая проекта позволяет познакомить школьника с такими профессиями в области искусства, культуры и искусствоведения как художник-монументалист, фотограф, искусствовед, культуролог, журналист в области культуры (культурная журналистика).

Сбор визуального материала предполагается производить путем групповых и индивидуальных фото-прогулок. Расположение ДХШ №1

имени П. П. Чистякова в центре Екатеринбурга позволяет подробно изучить уникальные стрит-арт объекты, находящиеся в историческом центре города.

Рассматривая основные аспекты вопроса создания художественной фотографии в рамках работы над проектом, мы опираемся на рабочую программу кружка художественной фотографии апробированной нами в 2011 году в качестве факультативной дисциплины в Бюджетном учреждении среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский художественный техникум», а также в 2013-2014 годах на занятиях клубного формирования по художественной фотографии Муниципального бюджетного учреждения культуры «МиГ» в городе Югорске. Тематическим планом программы большое внимание уделяется разделу «Фото-композиция», в котором рассматриваются особенности построения кадра, а также теме «Город и фотография», где используя полученные знания перед учеником ставится задача по созданию грамотно выстроенного, идейно содержательного снимка, представляющего человека в городской среде. Следовательно, использование данной учебной программы позволяет сделать участие в проекте более эффективным с точки зрения развития у обучающихся навыка фотосъемки.

Фотография рассматривается нами как один из наиболее популярных и востребованных видов современного искусства. Посредством ее, возможно формирование эстетического, культурного и социального мировоззрения. Кроме того, фотография является наиболее доступным видом творческой практики для широкого круга креативно активного населения.

Стоит отметить, что реализация данного проекта позволит привлечь обучающихся к современному искусству в его сущности, то есть как динамично развивающимся в настоящее время арт-практикам, с основополагающим для них поиском новых средств и методов выражения, отличных от традиционного искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное искусство является неотъемлемой частью жизни города, в особенности, мегаполиса. Пройдя путь от классической живописи до всевозможных «измов» XX века, эпатаж и эксперименты, искусство пришло к новым формам и средствам выражения. Современное искусство предстает перед зрителем в самых неожиданных вариациях, стремится вызвать зрителя на диалог, заставив его свободно интерпретировать увиденное. В современном искусстве зритель выступает в качестве со-творца. Современное искусство интерактивно, взаимодействие происходит на уровне общения арт-объекта и зрителя, зрителя с самим собой, зрителя с другим зрителем, соотнося свое прочтение с прочтением другого, высшим уровнем интеракции является взаимодействие зрителя с обществом, направленное на решение проблемы, поднятой арт-объектом.

Все больший интерес в частности молодежи к современному искусству, вызываемый всевозможными акциями, фестивалями, арт-галереями заставляет задумываться о необходимости формирования избирательности и развития критического мышления по отношению к современным арт-практикам. Задача подготовить зрителя к диалогу с современным объектом выходит на первый план.

К основным направлениям современного искусства относятся инсталляции, перформансы, кинематограф, медиа-арт, фотография, стрит-арт и др.

Фотография как явление научно-технического прогресса непрестанно развивается и видоизменяется, она прочно вошла во все области нашей повседневной жизни и крепко обосновалась в духовной культуре современного человека. Фотография, благодаря авторской интерпретации увиденного, становится мощнейшим средством влияния на зрителя и общественное сознание.

Тотальное увлечение фотографированием, как способ визуализирования жизни, можно рассматривать как следствие стратегии визуализации мыслительных процессов, свойственной современному человеку.

Значение фотографии в обществе и возможность, посредством ее, эстетического, культурного и социального воспитания нельзя недооценивать. Кроме того, фотография является способом трансляции социокультурных изменений в обществе. Изучение фотографии сегодня дает возможность понять, что является значимым и актуальным для современного человека. Фотография, как и все современное искусство, многомерна, неоднозначна и требует ее интерпретации зрителем.

Светопись активная составляющая современного визуализированного мира, текст, несущий информацию и имеющий сильнейшее влияние на формирование личности человека. Отсюда особенно важно, чтобы создание фотографии не сводилось к констатации и запечатлению профанного, а зритель, в свою очередь имел навык общения с фотографией, умел читать тот текст, который она в себе заключает. Необходимость эстетического воспитания и формирования критического осмысления фотографий сделанных в повседневной жизни, становится крайне актуальной, в особенности, среди детей и молодежи, как наиболее подверженной влиянию медиа-технологий и явлениям современного искусства возрастной категории.

Другая популярная современна арт-практика – стрит-арт, приобретающая популярность с шестидесятых годов прошлого столетия в Америке.

Мы рассмотрели стрит-арт как полифункциональное явление современного искусства. Обозначили его мировоззренческую функцию через выражение в художественной форме чувств и представлений художника, как на основе конкретных явлений и фактов, так и раскрывая какую-либо проблему в обобщенном образе. Стрит-арт обращает внимание зрителя на широкий спектр тем, проблем, явлений. Это может быть и потеря исторического наследия, и забытые герои прошлого, и вопросы

толерантности в современном обществе. Также выделили эстетическую функцию уличного искусства, через граффити, выполненные на высоком художественном уровне. Обозначили широко прослеживающуюся коммуникативную функцию, на наш взгляд, ведущую для стрит-арта. Коммуникация происходит от художника к зрителю, от райтера к райтеру, иногда и от зрителя к зрителю, тем самым делая зрителя со-творцом арт-объекта.

Сами уличные художники отмечают, что стрит-арт обладает большим потенциалом для преобразования городской среды. Помимо его социального и политического воздействия, с его помощью можно преобразовать город, провести ревитализацию отдельных городских территорий.

В среде уличных художников всего мира, Екатеринбург стал известен благодаря работам таких художников, как Тимофей Радя, Слава PTRK, Старик Б.У. Кашкин, и большому количеству российских и зарубежных райтеров, работающих в городе в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства «Стенограффия», проводимого с 2010 года.

Для Екатеринбурга стрит-арт – это не только граффити, но и арт-объекты выполненные с использованием разнообразных материалов: книг, газет, фотографий, металла, ткани и т.д.

Екатеринбург со всей ответственностью можно назвать столицей стрит-арта. Его популярность в городе подтверждается, в том числе, созданием в 2013 году галереи уличного искусства «Свитер», собиравшая в своих стенах лучших представителей стрит-арта и современного искусства. За короткий срок (галерея просуществовала 3 года) «Свитер» стал одним из популярнейших культурно-досуговых мест Екатеринбурга.

В целом, можно констатировать, что стрит-арт в Екатеринбурге активно развивается. Становится все больше работ-долгожителей. Уличное искусство Екатеринбурга органично вписывается в динамично развивающееся городское пространство, становясь его отличительной чертой.

Отметим, что такие явления современного искусства как фотография и стрит-арт возможно определить как взаимообусловленные, так как благодаря сохранению проекта, например, на фотоаппарат, работа уличного художника становится в определенной мере бессрочной. Фотосъемка стрит-арт проектов со всего мира и размещение фотоматериалов в авторских блогах и на сайтах позволяют популяризировать как стрит-арт в целом, так и отдельного уличного художника.

Неприятие и непринятие современного искусства зрителем, на наш взгляд, обусловлены, прежде всего, сложностью интерпретации современных художественных явлений, в том числе в профессиональной среде художников академического направления, художников-педагогов образовательных учреждений. На наш взгляд, это является значимой проблемой для образования молодого поколения, тем более для формирования цельной и всесторонне развитой личности юного художника.

Мы считаем, что формировать навык общения с современным искусством необходимо начать как можно раньше. Знакомить, вводить ребенка в мир современных арт-практик, помочь ему в нем адаптироваться, показать разнообразие явлений современного искусства, научить критически мыслить и интерпретировать современные арт-объекты, с целью формирования насмотренности, избирательности юного зрителя. Более подробное и системное изучение современного искусства необходимо осуществлять при наличии теоретического базиса в сфере классического искусства, когда зритель уже владеет знаниями об основных видах, жанрах, направлениях искусства, их развитии и последовательности, основных средствах художественной выразительности.

Знакомить с миром современного искусства обучающегося в среднем звене возможно посредством предмета мировая художественная культура и предметной области «Искусство».

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины МХК, согласно ФГОС, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе.

Внеурочная деятельность, как для системы общего, так и для дополнительного образования, обладает большим потенциалом в отношении приобщения школьников к современному искусству и его изучению.

Искусство в рамках дополнительной предпрофессиональной образовательной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет в предметной области «История искусств» по учебному предмету «История изобразительного искусства» в детской художественной школе изучается в логике исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века. При этом на изучение собственно модернистских течений в западноевропейском и отечественном искусстве XX века отводится 25,5 часов в выпускном классе.

Не случайно учебной программой художественной школы предусмотрен объем самостоятельной работы в соотношении один к одному к аудиторной нагрузке.

Отметим также, что к самостоятельной работе учебная программа относит разнообразные виды внеаудиторной работы такие, как непосредственное выполнение домашнего задания; подготовка докладов и рефератов; посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и др.); участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Так в детской художественной школе №1 имени П.П. Чистякова в рамках внеурочной деятельности, в форме элективных курсов или арт-проектов, изучается современное искусство в его разнообразных проявлениях. Опыт школы представляет собой как рассмотрение теоретических аспектов современного искусства (его истоки, средства выразительности, формы, актуальные практики), так и

практикоориентированную деятельность, посредством создания и экспонирования арт-объектов (итоговая выставка проекта «Теория и практика современного искусства» на площадке ГЦСИ, интерактивный проект «ART-Поход», проект «Альфа и Омега в ЕМИИ и др.).

Освоение образовательных программ согласно ФГОС предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга, в том числе метод проектов и творческие работы.

Важным аспектом метода проектной деятельности для обучающегося, является его подчеркнуто самостоятельный характер. Учитель в данном случае выступает в качестве руководителя (тьютора).

Обучающийся посредством своего проекта должен продемонстрировать навык самостоятельной работы в поиске, получении и транслировании информации, а также умение вести работу согласно логике научного исследования (постановка цели, гипотезы, планирование работы, работа с необходимой информацией, выводы, презентация).

Проектная деятельность имеет интегрированный характер и позволяет обучающимся применить знания, полученные при изучении различных дисциплин.

Проектную деятельность можно охарактеризовать как эффективный метод учебной интерактивной работы обучающихся, в том числе в сфере дополнительного образования при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» в рамках изучения дисциплины «История изобразительного искусства».

В рамках внеурочной деятельности в контексте изучения современного искусства с обучающимися предвыпускных и выпускных классов ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, нами был разработан проект электронного каталога екатеринбургского стрит-арта, направленный на сохранение произведений, систематизацию их по времени создания, расположению, по возможности авторству.. На наш взгляд, данный проект может способствовать развитию интереса обучающихся к изучению современного искусства, самим при этом

выступив в качестве со-творца – применив свои художественные, аналитические, интеллектуальные способности.

Изучение современного искусства обучающимися классических художественных заведений позволяет открывать новые способы самовыражения и развивать творческое мышление.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. II Екатеринбургский открытый фотофестиваль "Северная столица - столица Урала". [Электронный ресурс]. URL:http://metenkov.narod.Ru/festival/02/Peterburg_expert.htm (дата обращения: 14.04.2016).
2. Барышников Е. Н. Внеурочная деятельность обучающихся: основные подходы и условия осуществления// Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2014. С. 11-19.
3. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000.– 387 с.
5. Бондаренко Л.К. Проблема содержания современного российского искусства// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5-4. С. 28-31.
6. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев—М.: Высш. шк., 2002. — 511с.
7. Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В.Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М.: ИФРАН, 2007. 239 с.
8. Бычков В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. М.: КНОРУС, 2012. 528 с.
9. Великая Н.М., Голосеева А.А. Актуальное искусство в культурном пространстве современной России: социологическое измерение// Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 2 (103). С. 29-44.
10. Волков Б.С. Психология юности и молодости. М.: Академический проект: Трикста, 2006. С.18-19.

11. Воробьева В. Актуальное искусство: зритель в поисках смысла. [Электронный ресурс]. URL:http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (дата обращения: 15.03. 2015).
12. Все, что я знаю об уличном искусстве. [Электронный ресурс]. URL:<http://t-radya.com/street/39/> (дата обращения: 12.03.2016).
13. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: «Искусство», 1986. 573 с.
14. Выставка «Стив Маккарри. Момент беззащитности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.peterburg.ru/events/vystavka-stiv-makkarri-moment-bezzashchitnosti> (дата обращения: 15.03. 2015).
15. Голышко-Вольфсон Д. Стрит-арт: теория и практика обживания уличной среды. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.perm.ru/menu/xzh/archiv/81/9.html> (дата обращения: 14.04.2016).
16. Гольман И.А. Российский арт-рынок современного искусства с точки зрения маркетолога// Знание. Понимание. Умение. 2013. №4. С.195-201.
17. Гомбрих Э. История искусства. СПб.: ООО «Издательство АСТ», 1995. 688 с.
18. Гринин А. Выставка молодых художников «Россия-2014»: настоящее современное искусство. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.ridus.ru/news/159013> (дата обращения: 15.03. 2015).
19. Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. 343 с.
20. Гудошникова О.Ю. Современное искусство как феномен постиндустриальной трансформации, или о перспективах пермского культурного проекта// Вестник пермского университета. 2011. №3 (7).
21. Гуманитарные дискуссии. Является ли искусством современное искусство? [Электронный ресурс]. URL: <http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html> (дата обращения: 10.04.2016).

22. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М: «Трилистник», 2000. 224 с.
23. Дом Метенкова, фотографический музей. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.ekafisha.ru/mesta/36/> (дата обращения: 05.05.2013).
24. Екатеринбург будущего: на пути к «столице Евразии» Десять изменений, которые ждут город в ближайшие девять лет. [Электронный ресурс]. <http://itsmycity.ru/blog/post/id/6858> (дата обращения 29.03.2018).
25. Екатеринбургский музей изобразительных искусств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.emii.ru/search/vystavka-artlaboratoriya-chto-takoe-gardavan-event-924.html> (дата обращения: 21.11.2017).
26. Журнал СТРЕЛКА. [Электронный ресурс]. <http://strelka.com/ru/magazine/2014/11/26/vocabularygentrification> (дата обращения 29.03.2018).
27. Забавные уличные объявления, которые не могут не радовать [Электронный ресурс]. URL: <https://twizz.ru/zabavnye-ulichnye-obyavleniya-kotorye-ne-mogut-ne-radovat/> (дата обращения: 26.10.2018).
28. Захарова Л.Н. Возможно ли определить искусство?// Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 35 (289). С. 101-103.
29. Золотарева А. В. Внеурочная деятельность как условие организации работы с одаренными детьми в современной школе// Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2014. С. 26-36.
30. Иванов С.В. Хип-хоп граффити в контексте современного городского ландшафта// Дом бурганова. Пространство культуры. 2012. №1. С.104- 112
31. Иванова В.Д., Колсанов А.В., Миронов А.А., Яремин Б.И. Ампутации. Операции на костях и суставах: Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – Самара: ООО «Офорт»; СамГМУ, 2005. – С. 2-3.

32. Колодий В.В. Роль фотографии в развитии визуальных практик в современной культуре// Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 2013. С. 45-48.
33. Кольцова А.М. Фотография как средство познания современного человека// Успехи современного естествознания. Пенза: Издательский Дом "Академия Естествознания", 2008. №3. С. 22.
34. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 61-68.
35. Кончаловский А. С. Победа рынка над искусством. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2005/02/09/konchalovski.html> (дата обращения: 13.03. 2015).
36. Легендарные снимки Родни Смита: идеальная композиция, безупречный сюжет, всемирно известные фотографии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/181015/26757/> (дата обращения: 15.03. 2015)
37. Лейдекер М. А. Установка правил игры: проблема критериев анализа и интерпретации произведений современного искусства// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 8-2 (46). С.102-105.
38. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 607 с.
39. Логутов В. и др. О критериях оценки произведения современного искусства: первые тезисы. Цирк «Олимп»+TV: Вестник современного искусства. 2013. № 7 (40). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/411/gruppa-laboratoriya> (дата обращения: 15.03. 2015)

40. Маслов П.А. Творческая самореализация младших школьников в проектной деятельности // Автореферат. - ВГПУ. Волгоград, Издательство «Перемена», 2008. – 23 с.
41. Мельникова Д. Экскурсия по стрит-арт объектам Екатеринбурга [Электронный ресурс]. URL: <https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/ekaterinburg/ekskursiya-po-strit-art-obektam-ekaterinburga/> (дата обращения: 18.07. 2018).
42. Мобилография – новый жанр фотоискусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fotokomok.ru/mobilografiya-novuj-zhanr-fotoiskusstva/> (дата обращения: 01.03. 2015).
43. Монстры и чудовища, созданные человеком: проблема мусора в Сенегале. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/141015/26694/> (дата обращения: 05.03. 2015).
44. Мудрик А.В. Современный старшеклассник. // Хрестоматия по возрастной психологии. М.: ИПП, 1996. С. 243-247.
45. Мурзина И.Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный потенциал. Монография. -М.: Издательство Перо, 2014. -197 с.
46. О проблемах современной фотографии. [Электронный ресурс]. URL: <http://klementeena.ru/?p=1659> (дата обращения: 05.03.2015).
47. Одиночество в толпе. Инсталляция Рольфа Сакса. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/270610/12687/> (дата обращения: 08.04.2015).
48. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. -4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1997. 944 с.
49. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2005. — 112 с.

50. Перминов С. «Street Art» [Электронный ресурс]. URL: <https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/301-street-art> (дата обращения: 29.05.2018).

51. Петровская Е.В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 607 с.

52. Плюснина У.В. Теоретические основания проблемы творческого самовыражения обучающихся в процессе предпрофессиональной подготовки в школе искусств// Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 26.10.2018).

53. Порозов Р.Ю. Визуальное как доминанта современной культуры// Политическая лингвистика. 2011. № 2. С. 219-221.

54. Потюкова Е. В. Актуальное искусство в начале XXI века. [Электронный ресурс]. URL:<http://ejournals.spho.ru/index.php/stucult/article/view/116> (дата обращения: 15.03.2015).

55. Практическая психология образования: учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений/ Андреева А. Д. [и др.]; под ред. И. В. Дубровиной.— М.: 2000. С. 373-374.

56. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе"

57. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

58. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

59. Проблемы современной фотографии. [Электронный ресурс]. URL:<http://wedguild.ru/articles/main/problemny-sovremennoy-fotografii/> (дата обращения: 08.04.2015).

60. Проектная деятельность как способ организации семиотического образовательного пространства. [Электронный ресурс]. URL:<http://bg-prestige.narod.ru/proekt/> (дата обращения 26.10.2018).

61. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т.; под ред. В. Г. Панова. М: «Большая Российская Энциклопедия». 1993. Т. 1. – С. 477-478.

62. Савина А. Художник Тима Радя о стрит-арте. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/191153-radya> (дата обращения: 15.03. 2015).

63. Симонова С.А. К вопросу о смыслах «актуального» искусства// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 5. С. 25-29.

64. Спивак М.С. Клубные формирования в дополнительном образовании детей как сфера учебно-воспитательной и досуговой деятельности// Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. 2008. № 2 (4). С. 85-89.

65. Стрит-арт агентство Kreamfish. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kreamfish.ru/> (дата обращения: 06.04.2016).

66. Стрит-арт в Нью-Йорке. [Электронный ресурс]. URL: <https://varlamov.ru/1415725.html> (дата обращения: 29.05.2018).

67. Сысоева Н. В. Как тайное стало явным. [Электронный ресурс]. URL: <http://pionerart.ru/calendar/news/1480/> (дата обращения: 18.07.2018).

68. Сысоева Н.В. Способы популяризации современного искусства при реализации интерактивного проекта «ART-ПОХОД» // Человек в мире

культуры. Региональные культурологические исследования: электронный научный журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://region-culture.ru/number_3_2016.html (дата обращения: 12.09.2018).

69. Тимофей Радя - Street artist. [Электронный ресурс]. URL:http://nashural.ru/ural_characters/timofei-radya.htm (дата обращения: 10.03.2015).

70. Тимофей Радя. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vizer?w=wall2526967_8339 (дата обращения 01.11.2016).

71. Томпсон Д. Как продать за \$12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах [Текст] / Д. Томпсон. – М.: Центрполиграф, 2011. – 382с.

72. Учебная программа по учебному предмету ПО.02. УП.02. История изобразительного искусства. МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова». Разработчики Суетина Л.П., Ашихмина И.В., Никонова А.Ю. Составитель Жирова С.Ф. Екатеринбург, 2016.

73. Фотографический музей «Дом Метенкова». [Электронный ресурс]. URL:<http://www.museum.ru/m2620> (дата обращения: 15.03.2014).

74. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. М.: «Просвещение», 1994. 157 с.

75. Чебанюк Т. А. Методы изучения культуры: Учебное пособие. — СПб.: Наука, 2010. — 350 с.

76. Чернавских О. С. Сезанн, африканские маски и Пикассо! [Электронный ресурс]. URL: <http://pionerart.ru/calendar/news/1373/> (дата обращения: 18.07.2018).

77. Чернавских О.С. «Альфа и Омега» - авангардный опыт чистяковцев. [Электронный ресурс]. URL: <http://pionerart.ru/calendar/news/1562/> (дата обращения: 08.09.2018).

78. Что такое современное искусство и кто идет ему на смену? [Электронный ресурс]. URL: <http://lenta.ru/conf/degot/> (дата обращения: 13.03.2015).

79. Шугаило И.В. «Автор» и «Герой» в фотографии//Вестник Волгоградского государственного университета. 2008. №2. С. 97-103.

80. Щенникова Л.С. Фотография в контексте постмодернизма // Вестник Псковского государственного университета: социально-гуманитарные и психолого- педагогические науки. 2014. № 4. С. 3-8.