

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА
студентки 3 курса 361 группы Института искусств заочной формы обучения
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

КОНОВАЛОВОЙ АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Научный руководитель _____ И. Э. Рахимбаева
профессор, доктор пед. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой _____ И. Э. Рахимбаева
профессор, док. пед. наук (подпись, дата)

Саратов 2024

Введение. Актуальность исследования. Современные проблемы развития общества, социально-экономические и социально-политические вопросы нашей жизни заставляют взглянуть на проблему формирования досуговой культуры молодежи более внимательно и пристально изучать процесс формирования интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и культурного потенциала молодежи.

В условиях информационного изобилия и многообразия сфера досуга молодежи требует пристального внимания, чтобы свободное время молодежи рассматривалось как сфера культурного времяпрепровождения, направленной на развитие духовных, нравственных, творческих, эстетических и художественных ресурсов личности, оказывая влияние на формирование положительных моделей социально значимого поведения молодых людей.

Досуговая деятельность молодежи связана в большой степени со сферой досуга как элемента социально-экономической системы общества и зависит от доступности разнообразных видов досуговой деятельности и масштабов распространения культурно-творческих и других досуговых учреждений. На сегодняшний день у молодежи есть потребность в организованном, продуктивном и насыщенном досуге, однако многие исследователи (Л.А.Акимова, А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, А.С. Ковальчук, А.Б.Захарченко, Ю.Д. Красильников, Ю.А.Стрельцов, В.Я.Суртаев, А.В. Фатов и др.) отмечают неостребованность культурно-развивающего потенциала досуговой сферы большей частью молодежи. При этом недостаточность его использования влияет на восстановления физических и моральных сил, духовно-культурного развития, расцвета творческих способностей.

Культурно-развивающая значимость досуговой деятельности заключается в ее влиянии на развитие творческих задатков и способностей молодежи. В условиях досуга происходит активный контакт формирующегося человека с окружающим миром, трансляция духовно-

культурных ценностей, обеспечивается преемственность поколений, стимулируется творчество.

Не случайно одним из условий успешной человеческой деятельности издавна признается художественное развитие личности, которое влияет, с одной стороны, на духовную культуру человека, а с другой – на реализацию его творческих задатков. Так, художественное воспитание и образование направлено на формирование культуры восприятия окружающего мира, на развитие способности личности к преобразованию себя и действительности, а художественная деятельность учит человека видеть мир во всем многообразии его форм, явлений, красок.

В нашем исследовании художественное воспитание молодежи рассматривается средствами досуговой деятельности, которая обладает достаточно полным социальным, культурным, педагогическим, воспитательным потенциалом в развитии личности.

Степень разработанности проблемы. Изучение работ В.В. Власенко, А.А. Криулиной, Б.Т. Лихачева, Ю.М. Лотмана, А.Г. Недосекиной и др., посвященных художественному образованию, позволило отметить, что искусство, лежащее в основе художественного воспитания, обладает мощным потенциалом, а языки и методы искусства увеличивают возможность освоения большего количества информации, усиливая эмоциональную насыщенность ее содержания и сжатие по форме (А.А. Криулина, Ю.М. Лотман). Сходство задач и функций образования и искусства (Л.Н. Столович) указывает на то, что интеграция этих сфер культурной деятельности человека позволит обогатить и образование, и искусство. В связи с этим художественное воспитание, благодаря специфике искусства и особенностям его восприятия, наиболее естественно и органично влияет на развитие внутренней свободы субъекта, которая рассматривается «как положительный идеал целостной личности» [44, с.82]. Важное место в системе художественного воспитания отводится творчеству.

Социально-философские проблемы молодежи как важной социальной группы общества нашли свое отражение в исследованиях С.Н. Иконниковой, И.М. Ильинского, И.С. Копа, В.Т. Лисовского и др., представляющие анализ ценностных ориентиров молодежи в сложных социо-экономических ситуациях. Значительный вклад в исследовании досуга молодежи внесли Г.А. Пруденский, Б.А. Трушин, В.Д. Петрушев, В.Н. Пименова, А.А. Гордон, Э.В. Соколов, И.В. Бестужев-Лада и др. Интерес представляют и концепции досуга молодежи (Г. А. Аванесова, А. И. Вишняк, Л. Н. Галенская, А. Д. Жарков, Т. Г. Киселева, А. С. Ковальчук, Ю. Д. Красильников, Р. А. Литвак, В. Я. Суртаев, В. И. Тарасенко и др.), в которых актуализируется социальная и культурная сущность свободного времени молодежи в педагогическом аспектах.

Объект исследования: процесс художественного воспитания.

Предмет исследования: художественное воспитание молодежи средствами досуговой деятельности.

Цель исследования: рассмотреть особенности художественное воспитание молодежи средствами досуговой деятельности.

Задачи:

1. Рассмотреть художественное воспитание и дать его общую характеристику.
2. Изучить досуговую деятельность и ее роль в процессе художественного воспитания молодежи.
3. Представить формы и методы работы по повышению уровня художественной воспитанности молодежи средствами досуговой деятельности
4. Провести опытную работу по художественному воспитанию молодежи средствами досуговой деятельности.

Методы исследования:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по художественному воспитанию и досуговой деятельности молодежи;

- изучение и обобщение форм и методов работы по художественному воспитанию молодежи средствами досуговой деятельности.

База исследования: развлекательный центр «Майями» г. Ершова Саратовской области.

Научная новизна исследования: заключается в том, что обосновано художественное воспитание молодежи средствами досуговой деятельности, которое рассматривается как специально и целенаправленно организованный процесс, в ходе которого реализовываются субъективные (творческие и социальные качества личности молодежи) и объективные (организационно-деятельностные компоненты), направленные на формирование культуры восприятия окружающего мира, на развитие способности личности к преобразованию себя и действительности, а художественная деятельность учит молодежь видеть мир во всем многообразии его форм, явлений, красок;

- теоретически раскрыты возможности досуговой деятельности в процессе художественного воспитания молодежи, который реализуется в процессе художественно-творческой деятельности.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что осуществлен ретроспективный анализ педагогического и философского содержания понятия «досуговая деятельность», конкретизирована их сущность применительно к молодежи, что расширяет терминологическое пространство педагогики.

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования и научно-методические материалы могут быть использованы в образовательной, познавательной и просветительной сферах, которые позволят достигнуть более высоких показателей по сравнению с традиционными методами. Предложены формы и методы художественного воспитания молодежи посредством включения в досуговую деятельность, которая обеспечивает стимулирование мотивации к художественному творчеству. Предлагаемые формы и методы отличает доступность применения в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, колледжах,

в условиях летнего отдыха молодежи в оздоровительных лагерях и центрах, в деятельности клубных объединений и коллективов любительского творчества.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены:

- в публикациях:

1) Коновалова А. А., Рахимбаева И. Э. Досуговая деятельность в системе художественного воспитания молодежи // Развитие личности средствами искусства: Материалы IX Международной научно-практической конференции (20-22 мая 2022 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Саратовский источник, 2022. – 349 с. - С.25-31.

- в выступлениях на научно-практической конференциях:

1) Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области. XI Международная научно-практическая конференция. 2022. Доклад: «Досуговая деятельность в системе художественного воспитания молодежи»;

2) Развитие личности средствами искусства. IX Международная научно – практическая конференция. 2023. Доклад: «Особенности досуговой деятельности молодежи средствами художественно-творческой деятельности».

Основное содержание работы. Первая глава «Теоретические основы художественного воспитания молодежи средствами досуговой деятельности» состоит из двух параграфов: «Художественное воспитание молодежи и его общая характеристика» и «Досуговая деятельность и ее роль в процессе художественного воспитания».

Вторая глава: «Практические основы художественного воспитания молодежи средствами досуговой деятельности» также состоит из двух параграфов: «Формы и методы работы по повышению уровня художественной воспитанности молодежи средствами досуговой

деятельности» и «Опытная работа по художественному воспитанию молодежи средствами досуговой деятельности».

Художественно-творческое развитие личности органически опирается на все многообразие форм художественного воспитания, на осмысление опыта, накопленного как в нашей стране, так и за рубежом.

Поиски новых традиционных форм воспитания базируются на гуманитарной концепции образования: реализации в образовании и воспитании комплекса принципов развития яркой индивидуальности, своеобразия личности, гармоничной подготовки к многоплановой творческой деятельности. Художественное воспитание играет в этой концепции особую роль.

В основе концепции художественного воспитания лежит положение американского философа Дж. Дьюи о «художественном опыте как модели всякого опыта» [25]. Отсюда распространенное среди практиков художественного воспитания и педагогов мнение о том, что любая учебная дисциплина может быть преподана с использованием художественных средств и опыта.

Художественное воспитание неотделимо от художественного образования как процесса приобщения человека к художественным ценностям, накопленным в ходе исторического развития человечества: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, — то ты должен быть художественно образованным человеком». Художественное образование как условие и элемент художественного воспитания следует отличать от профессионального художественного образования — систематической подготовки к самостоятельной творческой деятельности в определенной области искусства. Вместе с тем стимулирование художественно-творческой активности человека в рамках самодеятельности также служит важным средством художественного воспитания.

Досуг следует понимать, как центральный элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими проблемами работы, семьи, политики.

Досуг – совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время. Время затрат на них, - время досуга – это часть свободного времени. В узком смысле слова под досугом понимают отдых и развлечения: посещение учреждений культурно – досугового типа, массовых зрелищ, игры, танцы, чтение. В широком смысле слова отдых и развлечения охватывают более широкий круг видов деятельности, включая творческие и любительские занятия, занятия физкультурой и спортом, туризм. Досуг – время для самореализации, свободное от профессиональной занятости и домашних обязанностей.

Наиболее высокий уровень досуговой деятельности достигается в творчестве. Свободное время создает человеку возможность заниматься непрофессиональным творчеством и тем самым расширяет возможности деятельности за пределами профессии. Содержанием непрофессионального творчества могут быть занятия различными видами искусства, техническое творчество, все возможные «хобби» и любительские занятия. Творческая досуговая деятельность поднимает личность на новую ступень - от потребителя духовных ценностей до их создателя.

Форма работы имеет большое значение для правильной организации досуговой деятельности. Формы обладают известной самостоятельностью, они могут оказать и оказывают обратное влияние на содержание деятельности. От выбора форм часто зависит результат деятельности. В зависимости от способов организации досуговой деятельности молодежи можно выделить такие формы работы как индивидуальные, групповые и массовые.

Ситуационно-ролевая игра как форма воспитательной работы - это специально организованное соревнование в решении задач взаимодействия и в имитации предметных действий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами игры. В работах исследователей представлены разновидности

ситуационно-ролевой игры: малая игра (МИГ), большая ролевая игра (БРИГ), игра-эпопея.

Существует большое количество разнообразных методик оценивания процесса воспитания. Используя методы анализа в совокупности, можно добиться получения данных о степени воспитанности школьников на различных этапах их развития, обоснованно намечая дальнейшие пути формирования нового человека.

В процессе исследований можно использовать такие методы, как:

- метод наблюдения для диагностирования невербальной составляющей эмоционального критерия; используются различные виды наблюдения; по симптомам наблюдения характеризуются проявления эмоций, активности и интереса у молодежи;

- метод беседы для сбора вербальных представлений обучающихся о художественном воспитании и досуговой деятельности;

- метод тестирования (с помощью набора картинок) для диагностирования невербальной составляющей когнитивного и эмоционального критериев;

- метод изучения продуктов деятельности (рисунков, рефератов, презентаций, хореографических и театральных постановок, этюдов, сценок, композиций и пр.) для диагностирования вербальной составляющей критериев;

- метод творческих работ (написание эссе, рефератов, подготовка самостоятельно презентаций по изучаемым темам).

Для получения более объективной информации о сформированности художественной воспитанности в процессе досуговой деятельности необходимо использовать методики, которые дают учащемуся возможность опираться на материал, получаемый на занятиях и направленный на формирование важных личностных качеств.

Можно использовать такие методики, как:

- методика «Продолжи ряд» (автор Шипицына Л.М.),

- методика «Незаконченного предложения» и др.

Заключение. Изучив художественное воспитание и представив его общую характеристику, можно отметить, что данный феномен представляет собой формирование мировосприятия воспитуемого средствами искусства. Художественное воспитание включает потребность в общении с искусством, способность воспринимать искусство во всем его жанрово-видовом многообразии и социально-исторической определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведения искусства. Воспитывающая функция искусства опирается на такие его особенности, как диалог как основа восприятия, сопереживание как результат эмоционального воздействия, воображение и художественная интуиция, целостное отображение окружающего мира и пр.

Рассмотрев досуг и его роль в художественном воспитании молодежи, можно отметить, что содержание свободного времени неотделимо от познания мира культуры и себя в нем, единства преобразования окружающего социума через творчество и самотворчество. Формирование досуга молодежи является важной составляющей жизни современного общества, так как использование свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов. Качества, приобретенные молодежью в свободное время, переносятся ими на все виды деятельности, общения, взаимоотношений. И художественное воспитание в этом играет большую роль, т.к. это помогает развитию креативности, свободы самовыражения, коммуникабельности, что является важной составной частью будущей успешной профессиональной деятельности в условиях инновационных и цифровых трансформаций.

Представив формы и методы работы по повышению уровня художественной воспитанности молодежи средствами досуговой деятельности, было выявлено, что существует несколько классификаций форм досуговой деятельности, среди которых привлекает та, когда в качестве особой формы воспитательной работы выступает игра. Действительно,

целый ряд форм имеет признаки игры (воображаемая ситуация, роли, правила). Например, ярмарка, ситуационно-ролевая игра, вечер общения в импровизированном кафе, игра-путешествие, парад (шествие), продуктивная инновационная игра немислимы без игровых атрибутов. Игра выступает и как форма, и как метод. Метод игры, используемый в досуговой деятельности очень полно и глубоко сочетает в себе информационно - логическое и информационно - образное начала, синтезирующие просвещение, искусство и творчество, обладающие необыкновенной силой воздействия на мысли и чувства молодежи и позволяющие эффективно воздействовать на художественное развитие и воспитание личности. Довольно редко формы применяются «в чистом виде», в основном они дополняют друг друга или переходят из одной категории в другую.

В процессе опытной работы нами были определены критерии, показатели и уровни сформированности художественной воспитанности. Опираясь на определение художественной воспитанности молодежи как результата особого способа отражения и восприятия действительности, призванного не только подчеркнуть относительную самостоятельность и самооценность художественного восприятия мира, но и раскрыть познавательные возможности искусства, свойственный ему уровень и глубину постижения объективной реальности, нами были выделены такие критерии, как когнитивный (знаниевый), эмоциональный (отношенческий) и деятельностный (практический). Сформированность художественной воспитанности оценивалась по трехуровневой системе. Нами были выявлены такие уровни как пассивный (низкий), оптимальный (средний) и творческий (высокий).