

САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Образование без границ!

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

Лариса Юрьевна Калинина, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ

Дмитрий Викторович Иванов, кандидат психологических наук, доцент

Николай Александрович Никитин, научный сотрудник Самарского государственного
социально-педагогического университета

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-113-50505*

«Знания и воспитание — два крыла, без которых
«птица» не полетит... Мы должны сделать все, чтобы
поставить таланты на службу обществу»
(В.В. Путин)

«Поощряется доступ всех детей к качественному
развитию в раннем детстве»
(Декларация ЮНЕСКО «Образование 2030»)

Вопросы к обсуждению

1. Актуальность темы.
2. Современное искусство: понятие, тезаурусы, сходство с творчеством детей.
3. Воспитательные возможности современного искусства.
4. Роль произведений современных авторов в развитии обучающихся.

Актуальность

- Современное искусство, проникающее во все сферы жизни, для ребенка «цифровой эпохи» является носителем **ценностей и смыслов.**
- Произведения современных авторов близки детям своей **непосредственностью, познавательными опытами** с использованием **разнообразного материала.**
- Эстетически и педагогически обоснованный выбор объектов современного искусства позволяет **гармонизовать** процесс воспитания и развития ребенка.

Современное искусство -

пространство свободного взаимодействия значений художественного сознания, естествознания и практического эксперимента с непосредственным переживанием, освоения плодотворного беспорядка реальности перед лицом вызовов времени.

(Т.Е. Шехтер, У. Эко)

Функции современного искусства

устойчиво «сцеплять»
элементарное
художественное
творчество
с другими
его видами,
выявляя **согласованность**
взаимодействия
нейронных ансамблей
мозга ребенка

«ризомоподобное»
построение объектов
вокруг смыслового
центра

предоставление
возможности ребенку-
автору использовать
объекты, относящиеся
к различным видам
деятельности

обеспечение прохождения
ребенком всего пути создания
арт-композиции -
от ее замысла до воплощения
в конкретном материале

уподобление творчества
ребенка творчеству
взрослого автора

Конференция в СГСПУ

<http://artscienceconference.net>

**СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:
развитие, образование, среда**

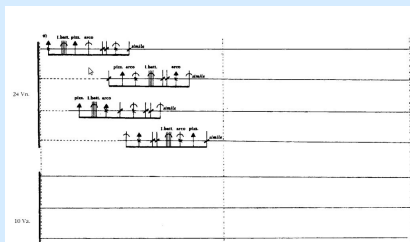

Гуманитарные науки и искусство

III Международная научно-практическая конференция

Современная музыка (contemporary music) -

*совокупность музыкальных произведений -
специфических гуманитарных текстов,
художественная образность и выразительные
средства которых отражают
отношение к миру, типичное для человека
второй половины XX - XXI вв.*

Преимущества современной музыки в воспитании и развитии детей

расширение границ коммуникации музыки со слушателем благодаря средствам выразительности из современной жизни, виртуального пространства

«транспрофессиональная» направленность (музыка «о компьютерах», «о космосе» и т.д.)

отражение и предвосхищение научных открытий в инновационных музыкальных образах

сохранение ценностей музыкального искусства в новых, понятных современному ребенку, формах и контекстах

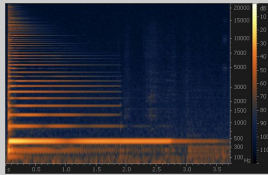
смыслообразование и звуко-материализация смыслов как механизм развития музыкальной культуры в целом

«Моделирование научных экспериментов»

Творческий прием

Композиторы

«Спектрограмма звука»

Тристан Мюрай

«Космическая», «роботоподобная»,
«вневременная» музыка,
сконструированная
с помощью синтезатора

Эдуард Артемьев, Клаус Шульце,
Масанори Такахаси “Китаро”,
Вангелис Папатанассиу,
Михаил Чекалин

Цветомузыка

Жан-Мишель Жарр

Современный театр

- *Герменевтика*
- *Действо «без репетиций»*
- *Открытие новых смыслов «здесь-и-сейчас»*

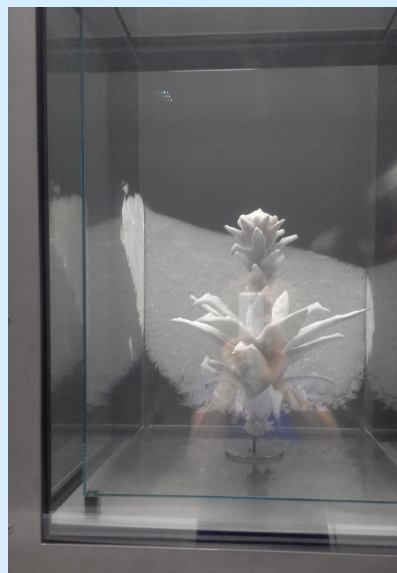
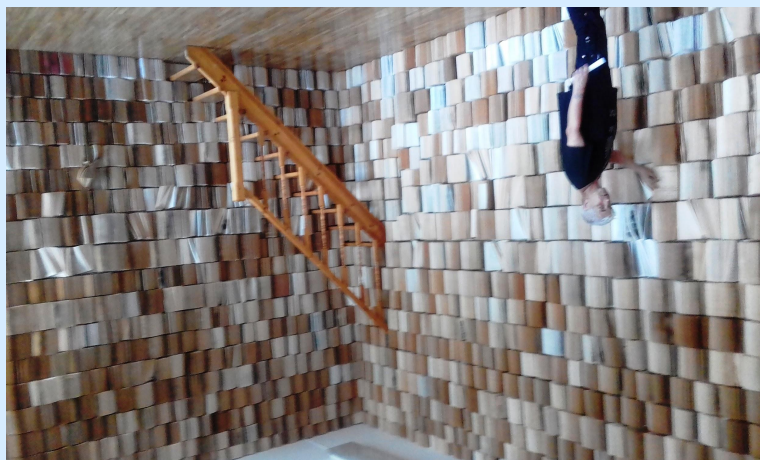
Современное изобразительное искусство

- *Непосредственность, «детскость»*
в сочетании с глубиной познания истины
- *Сочетание несочетаемого*
- *Новое понимание красоты*

Современное изобразительное искусство

- *Непосредственность, «детскость»
в сочетании с глубиной познания истины*
- *Сочетание несочетаемого*
- *Новое понимание красоты*

Художественно-эстетический тезаурус ребенка -

полный систематизированный свод
освоенных, существенных как средство
ориентации в окружающей среде знаний
о прекрасном в искусстве и в жизни,
позволяющий фиксировать в явном виде
семантические / смысловые отношения между
составляющими его единицами

(Вал. А. Луков, Ю.Н. Караулов)

Преимущества современного искусства в формировании художественно-эстетического тезауруса ребенка

ДОСТУПНОСТЬ

Выставка современного искусства в г. Рига, Латвия, 2019

Преимущества современного искусства в формировании художественно-эстетического тезауруса ребенка

ИНФОРМАТИВНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

4'33"

for any instrument or combination of instruments

John Cage

The image shows the musical score for John Cage's piece '4'33"'. It consists of two parts, I and II, each with five staves. Part I is marked with a 4/4 time signature and a tempo of 60♩. Part II is also marked with a 4/4 time signature and a tempo of 60♩. The score is minimalist, with no notes or rests written on the staves, only the time signature and tempo markings.

Джон Кейдж. «4'33»

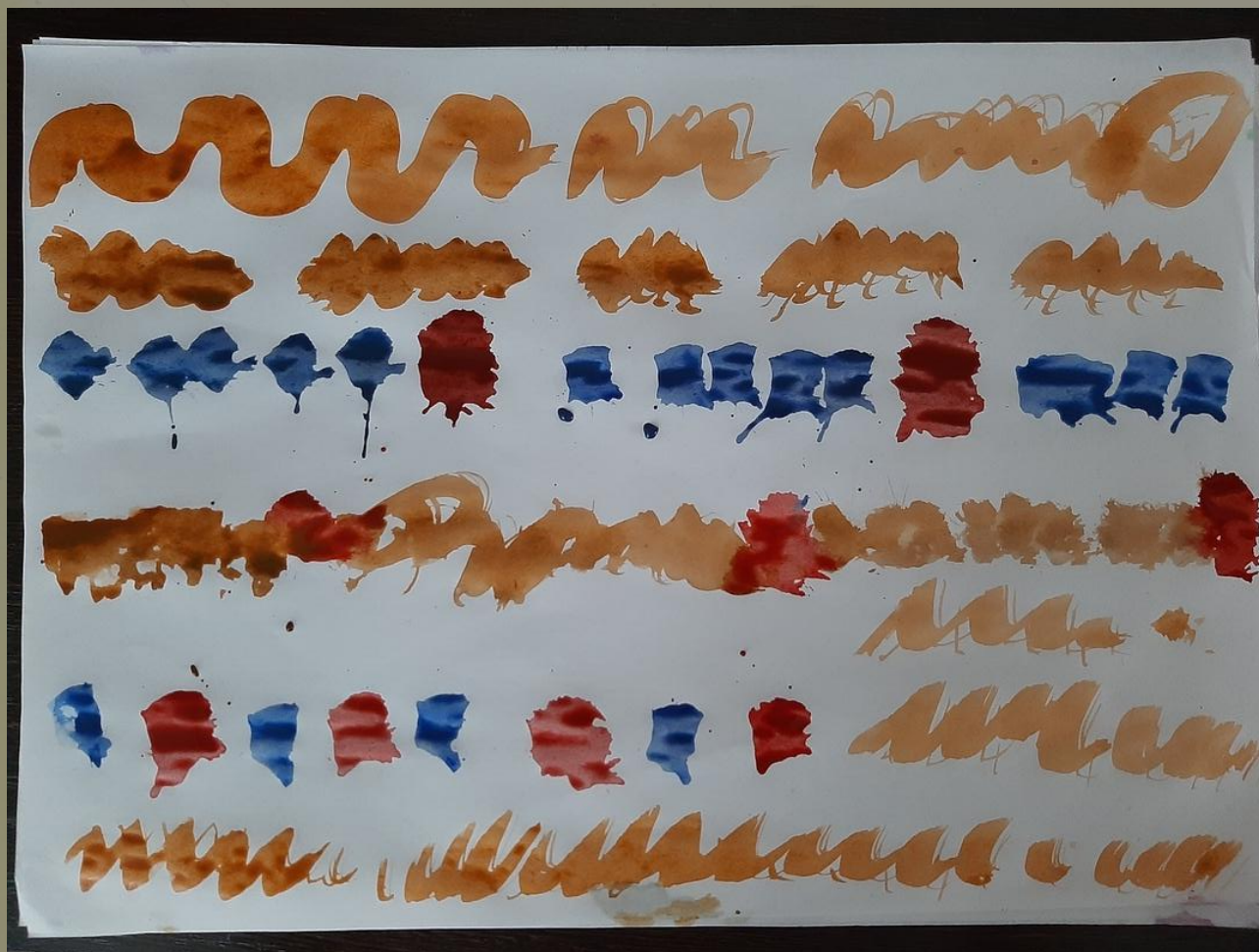
Методический аспект проблемы исследования

Рисунок, выполненный ребенком 6-ти лет под музыку

«Спонтанная Земля» («Spontaneous Earth») Джона Кейджа

Методический аспект проблемы исследования

Рисунок, выполненный ребенком 6-ти лет под музыку
«Соло для печатной машинки с оркестром» ("The Typewriter") Лероя Андерсона

Методический аспект проблемы исследования

Рисунок, выполненный ребенком 7-ти лет с ограниченными возможностями здоровья под музыку

«Звуки леса» Софии Губайдулиной

Выводы по итогам наблюдений

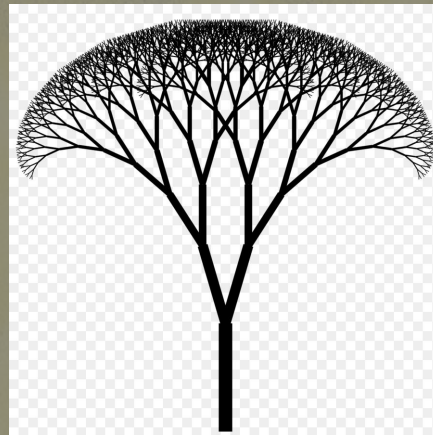
1. Дети 6-7 лет воспринимают современную музыку в основном позитивно (рисовать отказался один ребенок из 151 участников эксперимента, по мнению которого музыка была «страшная»)
2. Проявления музыкальности заметнее в рисунках, выполненных под музыку, содержание которой для ребенка не очевидно

Современный урок

Реализовать его воспитательный потенциал можно с помощью 1) отбора содержания материала, 2) совершенствования структуры урока и 3) организации коммуникации с учащимися (В.В. Артемьева)

Бэнкси, 2021

Фрактал
воспитательных
задач

И.Б. Гришина:
совместное
творчество

Современный урок изобразительного искусства

Воспитание основ эстетической культуры на основе народных сказок, воплощенных в анимации (Л.А. Батаева)

В группах по 4–5 человек дети создают анимационные фильмы по сказкам народов России (татарским, русским, башкирским и т.д.)

Современный урок музыки

Формирование основ эстетической культуры обучающихся средствами современной музыки (О.Е. Плеханова)

Слушание
произведений,
относящихся к
полистилистике (А.Г.
Шнитке. «Серенада»
др.),
песен группы «Любэ»,
И.Крутого

Воспитание ценностного отношения к прекрасному

Изучение региональной песенной культуры (Н.Г. Тагильцева)

Авторская песня, обработки народных песен, творчество народных хоров содержат в себе музыкальный культурный «код». Новое в подаче материал — онлайн-квест (20 мин) с пением, ответами на вопросы по истории их создания и стилям, играми

Волжский народный хор

Обсуждение проблемы на конференции «Современное искусство: развитие, образование, среда»

- Учителя предпочитают обращаться к произведениям, продолжающим классическую традицию, модным и актуальным образцам массовой культуры, реже — к contemporary art (И.А. Соловцова)
- Подготовку будущих учителей к воспитательной деятельности средствами театральной педагогики можно рассматривать в качестве условия эффективности их деятельности по решению воспитательных задач (Л.В. Осипова)

Обсуждение проблемы на конференции «Современное искусство: развитие, образование, среда»

- Художественная деятельность способствует доверительным отношениям педагога и учеников, на этой основе происходит эстетическое и общее развитие личности (М. Такахаши)
- Для сохранения воспитательных традиций целесообразно проводить занятия в группах детей разного возраста, чтобы дети играли роли, соответствовали обязанностям в соответствии с их возрастом и уровнем развития, получали возможность испытать чувство выполненного долга и самореализации (Т. Макииши)

ВЫВОДЫ

В начале третьего десятилетия XXI века современное искусство распространило свое влияние на многие сферы жизни и образования, включая воспитание и развитие детей.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении мы связываем с конкретизацией процедур, разработкой оценочных средств и эталонов для обогащения профессионального инструментария педагогов, обратившихся к современному искусству и учебному творчеству «от имени Современного Автора»

Спасибо за внимание