

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**

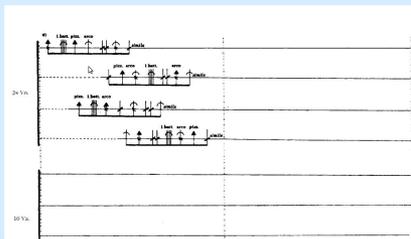

Гуманитарные науки и искусство

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

↓

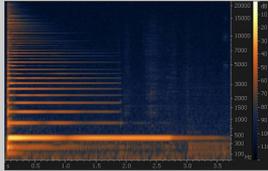
смыслообразование и звуко-материализация смыслов как механизм развития музыкальной культуры в целом

«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 '4'33" for any instrument or combination of instruments. It consists of two parts, I and II. Part I is marked with a 4/4 time signature and a tempo of 60♩. It features five staves, each with a treble clef and a common time signature. The first staff has a double bar line at the 16th measure, and the second staff has a double bar line at the 32nd measure. Part II is also marked with a 4/4 time signature and a tempo of 60♩. It features two staves, each with a treble clef and a common time signature. The first staff has a double bar line at the 16th measure, and the second staff has a double bar line at the 32nd measure. The score is presented on a white background with black musical notation.

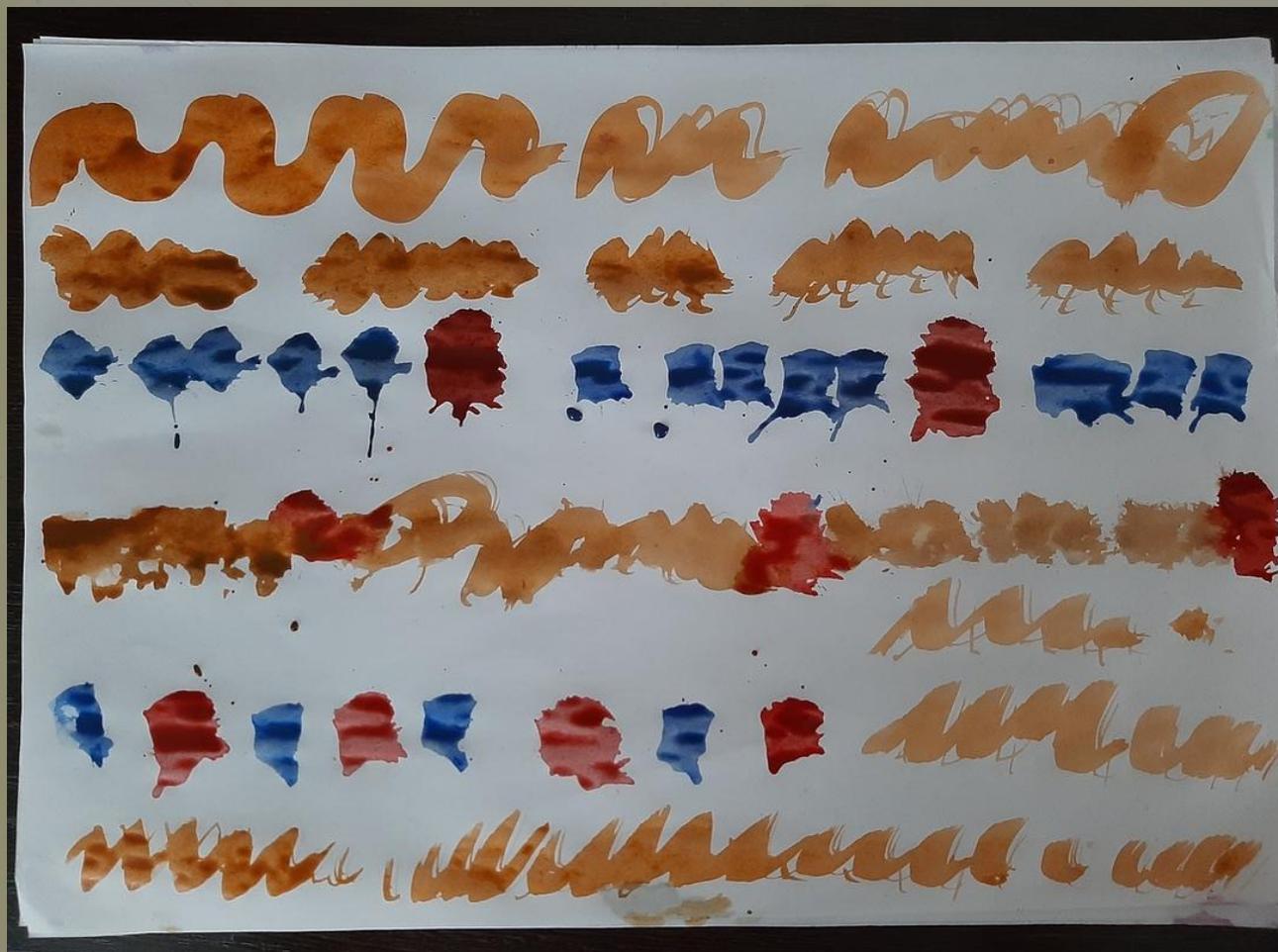
Джон Кейдж. «4'33»

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

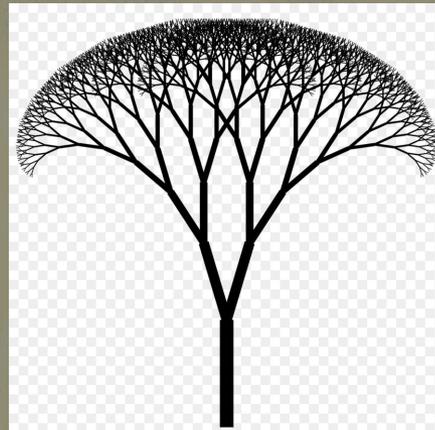
1. Дети 6-7 лет воспринимают современную музыку в основном позитивно (рисовать отказался один ребенок из 151 участников эксперимента, по мнению которого музыка была «страшная»)
2. Проявления музыкальности заметнее в рисунках, выполненных под музыку, содержание которой для ребенка не очевидно

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