

ОТЧЁТ
о работе школы-лаборатории «Роль искусства в развитии личности школьника»
за 2018-2019 уч. год

Руководитель Преображенская Ж. И.

В работе школы-лаборатории «**Роль искусства в развитии личности школьника**» в этом учебном году приняли участие 17 преподавателей общеобразовательного и музыкально-эстетического циклов.

Члены школы-лаборатории:

- Алисова Р. М., преподаватель кафедры фортепиано, концертмейстер
- Белячкова Т. П. - преподаватель муз.-эстет. цикла
- Ботова Г. А. – рук. отдел. хорового пения
- Грачёва Н. В. – преподаватель отделения струнных инструментов
- Данилевская О. М. - преподаватель фортепиано
- Егорова Л. Н., преподаватель фортепиано
- Капчинская В. А. - преподаватель муз.-эстет. цикла
- Колтун Е. Р. – зам.директора по МЭЦ, преподаватель муз.-эстет. цикла
- Карпова Л. А. - преподаватель муз.-эстет. цикла
- Корастилёва Е. П. – преподаватель фортепиано
- Кривошея-Бейдик Т.В., преподаватель муз.-эстет. цикла, секретарь школы-лаборатории
- Литвинова Е. А., преподаватель отделения духовых инструментов
- Полещенко О. Н. – учитель русского языка и литературы
- Сорокина О. В. – преподаватель муз-эстет. цикла
- Сафронова Е. П. - преподаватель МХК
- Фетисенко А. О. - преподаватель фортепиано
- Тураева Н. Н.- преподаватель фортепиано

В 2018-2019 учебном году темой работы школы-лаборатории стала проблема **«Формирование художественного мышления и сознания учащихся в интегрированной креативной среде»**.

Актуальность этой проблемы связана с необходимостью осознания каждым педагогом перехода от канонической предметной триады «знания, умения, навыки» к формированию более высокого уровня мышления учащихся на предметах музыкально-эстетического цикла. Это сложный системный процесс, включающий такие компоненты как восприятие и понимание искусства, ощущение индивидуальности авторского стиля, умением вербализировать свои художественные впечатления. Педагоги – члены школы-лаборатории отмечали необходимость более глубоких знаний по вопросам художественного мышления и сознания, а так же важность обсуждения и обмена опытом по этой проблеме.

Формированию художественного сознания, проблемам психологии искусства и художественного творчества был посвящён проведённый в начале января 2019 года **семинар «Новые парадигмы сознания»**. На нём были рассмотрены базисные понятия психологии художественного мышления, художественного сознания и подсознания, интуиции и вдохновения. На семинаре была представлена информация о новых тенденциях художественного и эстетического сознания, возникших в культуре и искусстве современной эпохи. Эти вопросы чрезвычайно актуальны для всех преподавателей музыкально-эстетического цикла, т.к. они помогают осмыслить психологию восприятия детьми разных возрастов искусства, понять сложную интегрированную природу музыкально-художественного сознания. Без знаний теоретических основ психологии сознания невозможно полноценное приобщение учеников к музыкальному искусству. Кроме того, осмысление этой информации важно для роста профессиональной педагогической культуры.

Семинар «Новые парадигмы сознания» структурировался в три направления.

Первое направление – выступления, связанные с освещением научно-теоретических проблем:

1. Преображенская Ж. И. «Понятие мышления в науке и искусстве».
2. Кривошея-Бейдик Т. В. «Понятие эстетического и художественного сознания»
3. Карпова Л. А. «Понятие бессознательного в искусстве».
4. Колтун Е. Р. «Вдохновение и интуиция как важные элементы художественного сознания».

Второе направление – выступления, связанные с формированием и развитием музыкального мышления и эстетического сознания учащихся (из опыта работы):

- Ботова Г. А. «Формирование аксиологической основы художественного сознания учащихся хорового класса».
- Алисова Р. М. «Роль тембральной интерпретации в формировании художественного мышления. Из опыта работы над инвенциями И. С. Баха».
- Егорова Л. Н. «Художественное сознание эпохи романтического пианизма. Из опыта работы»
- Данилевская О. М. «Специфика художественного мышления в фортепианной музыке разных эпох».

Третье направление – знакомство с новыми типами художественного сознания современной эпохи постмодерна.

- Белячкова Т. П. «Смысловые и эстетические ориентиры рассказа Г. Гессе «Ирис».
- Полещенко О. Н «Новые тенденции художественного сознания в трактовке мифа о Прометее».
- Сорокина О. В. «Сказочное» мышление И. Ф. Стравинского»
- Сафронова Е. П. «Реализм, сюрреализм, гиперреализм как этапы эволюции художественного сознания»
- Фетисенко А. О. «Современное игровое сознание»
- Литвинова Е. А. «Роль виртуального мышления в искусстве постмодерна»
- Капчинская В. А. «Полистилистика как новое композиторское сознание эпохи постмодерна».

В ходе рассмотрения теоретических вопросов были выявлены особенности понятия сознания. Сознание – фундаментальная категория философии, психологии, социологии, определяющая важнейший компонент человеческой психики. Сознанием называют способность человека к абстрактному понятийно-вербальному мышлению. Сознание даёт возможность соединять различные явления, события бытия. Сознание - способ адаптации к среде. Были рассмотрены онтологические, гносеологические, аксиологические и праксиологические основы сознания. А так же искусство как особая форма сознания. Была выявлена специфика художественного и эстетического сознания.

В рассмотрении вопроса о подсознании в художественном творчестве базисными стали работы З. Фрейда и Л. С. Выготского, были приведены интересные примеры, свидетельствующие о важной роли подсознания в творчестве выдающихся представителей мировой культуры.

Проблемы вдохновения и интуиции как психологического феномена имеют большое значение в педагогической практике учебного заведения, подобного МЭЛ. Изучение и осознание этих понятий в творческом процессе несет важную функцию в деле воспитания талантливой молодежи. На семинаре были даны формулировки терминов, обнаружена внутренняя связь понятий и специфика каждого из них. Приведены примеры высказываний представителей разных сфер деятельности о роли вдохновения и интуиции в создании произведений искусства, открытий в науке и технике.

Формирование художественного мышления и сознания учащихся лица – это важное

направление в работе преподавателей лицея. Это связано с тем, что учащиеся на разных предметах исполняют произведения разных эпох и стилей. Преподаватели представили методические сообщения о работе над произведениями, раскрывающими особенностями музыкального мышления и сознания эпохи барокко (произведения И. С. Баха), венского классицизма (произведения Й. Гайдна В. А. Моцарта), романтизма (музыка Ф. Шопена и Ф. Листа), современности (произведения С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. Г. Шнитке), а так же народной и духовной музыки.

На семинаре были рассмотрены новые парадигмы сознания. В ряде работ ведущих специалистов в области эстетики отмечается, что новое тысячелетие не будет иметь никаких реальных предпосылок для полноценного возврата к прошлому, особенно в сфере художественного сознания. По словам авторитетного специалиста в области эстетики В. В. Бычкова «как бы нам не хотелось, история никогда ещё не оборачивалась вспять».

В ходе рассмотрения данной проблемы обозначились новые уровни эстетического сознания современного социума, которые необходимо учитывать в работе с молодёжью:

1. *эстетизация бытового сознания* – эстетическое отношение к среде обитания современного человека в обыденной жизни.

2. *виртуальное сознание* - создание реальности в электронных сетях через сенсорно-интеллектуальные игры.

3. *массовое сознание* - организация массовых зрелищ и шоу, в которые активно вовлекаются.

4. «игровое сознание», актуальность которого обусловлена не только виртуальной реальностью, но и творчеством многих выдающихся деятелей искусства XX века: писателя Г. Гессе, композиторов И. Стравинского, А. Шнитке, С. Губайдулиной.

Таким образом, проведённый семинар дал возможность осмысления психологических основ искусства, знакомства с новыми тенденциями в художественном и эстетическом сознании современности. В диалогах участников семинара высказывались интересные наблюдения об интеграции у детей разных уровней и типов сознания и умения переключаться с одного типа сознания на другой

Другим важным мероприятием в работе школы-лаборатории стала **региональная научно - практическая конференция преподавателей участников школы-лаборатории МЭЛ и преподавателей и студентов кафедры истории музыки СГК им. Л. В. Собинова «Интеграция канонического и индивидуального в искусстве и педагогике»**. Она была посвящена важнейшей искусствоведческой и педагогической проблеме соотношения традиций и новаторства, которая связана с понятием мышление.

Специфика художественного мышления была отражена в выступлении руководителя школы-лаборатории *Преображенской Ж. И.*

Она отметила, что каждая из основных форм духовной культуры, к которым относятся искусство, религия, наука и философия имеет индивидуальную особенность мышления, свой объект рассмотрения, методологию исследования. Поэтому актуальность данной проблемы связана с семантикой искусства, с потребностью человека в образно-символическом выражении своих чувств и состояний. В разные культурно-исторические эпохи мышление и, в частности, художественное мышление было разным. Достаточно сравнить музыкальные стили барокко (Бах, Гендель), венского классицизма (Гайдн, Моцарт, Бетховен), романтизма (Шуберт, Шуман, Шопен, Лист) и т.д.

Феномен художественного мышления связан с различными видами искусства, что позволяет осуществлять опосредованно-фантазийное художественное познание бытия. Художественное мышление – это сложный полиструктурный процесс, оперирующий такими понятиями как художественный образ, система образов, структура, форма, выразительные средства и комплексом эстетических понятий (лирическое, трагическое, комическое и т.д.).

Художественное мышление это не только форма отражения действительности в художественных образах, но и форма глубинного постижения бытия, а так же преобразование самого человека, проникающего в сущность художественного восприятия, т.е. в смысл

художественных образов, диалектику их развития, идейную глубину и художественный стиль. В художественное мышление включается так же процесс интерпретации авторского замысла. Художественное мышление многоэлементно и связано с включением самых разных психических процессов, таких как эмоции, воображение, образная память, интуиция, подсознание и речь.

В структуре художественного мышления выделяется три основных компонента – ассоциативность, метафоричность и парадоксальность.

Ассоциативность проявляется в связи между представляемыми и понятиями, когда одно из них, возникнув в сознании, по ряду признаков, вызывает другое представление.

Метафоричность – это особый перенос одного представления в другое посредством сравнения, но уже в новом художественном образе. Эту особенность восприятия можно выразить словами Л. С. Рубинштейна: «Категория отвлечённости переходит в категорию конкретности».

Парадоксальность – неожиданность творческой мысли, представленной в необычном художественном решении.

Художественное мышление находится в постоянном взаимодействии всех этих компонентов. Специфика же художественного мышления тесно соприкасается с проблемой традиций и новаторства, т. е. канонического и индивидуального. В искусстве, очень часто, понятия традиция и канон используются как синонимы (канон в переводе с греческого - норма, закон). Интересно в этом плане высказывание одного из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века И. Ф. Стравинского. Он рассматривает традицию не как нечто неподвижное, застывшее, а как находящееся в развитии, движении. «Традиция – понятие родовое; она не просто "передается" от отцов к детям, но претерпевает жизненный процесс: рождается, растёт, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается». Для него главное – это активность отношения к традиции.

Аналогичные мысли высказаны современным учёным В. Розиным: «Стать творческой и мыслящей личностью означает не только освоить достижения человечества, но и установить их заново личным индивидуальным образом, что предполагает *обновление традиционного и создание нового*».

В ходе конференции были рассмотрены так же следующие проблемы:

1. история понятия канон (выступление Белячковой Т. П., основанное на трактате древнегреческого скульптора Поликлета «Канон» (V в. до н.э.).

2. понятие канона как жанра и формы музыкального искусства (выступления Богославской Е. С.)

3. канонические формы в древнерусской церковной культуре отражены в вступлении зав.кафедрой истории музыки СГК Хачаянц А. Г.

4. модификация и интерпретация жанр, структуры и музыкального языка фортепианных миниатюр богатели, прелюдии, вальса, адажио от истоков до современной эпохи и их использование в учебной практике нашли отражение в выступлениях Данилевской О. М., Егоровой Л. Н. Фетисенко А. О., Грачёвой Н. В., Тураевой Н. Н., Капчинской В. А., Алисовой Р. М., доцента кафедры истории музыки СГК Волошко С. В.

5. интерпретация канонической модели евангелиевских сюжетов и образов в живописи художников разных эпох были рассмотрены в выступлении Сафроновой Е. П.

6. интеграция канонических и инновационных форм работы по предметам музыкально-эстетического цикла нашла отражение в сообщениях Карповой Л. А. «Использование различных форм канона на уроках сольфеджио», Кривошея-Бейдик Т. В. «Сочетание традиционного и новаторского в балете И. Ф. Стравинского «Жар-птица», Ботова Г. А. «Использование канона в практике хорового пения».

Итог конференции.

Рассмотрение проблемы канона в исторической перспективе позволило выявить неоднозначную семантику канонического как универсального образца и стандарта. Было определено, что канон как абсолютный закон и норма часто выступает тормозом в формировании новых форм художественного мышления в искусстве и новых тенденций в педагогике

Важным направлением работы школы-лаборатории стало написание методических работ, пособий и статей по вопросам музыкальной педагогики и воспитательной работы.

В конце учебного года было представлено 16 работ:

1. Ботова Г. А. "Направления воспитательной работы с учащимися хорового класса"
2. Белячкова Т. П., Преображенская Ж. И. "Формирование художественного мышления на уроках импровизации в 1 классе"
3. Белячкова Т. П. "Сценарий открытого концертного мероприятия учащихся 1 класса по импровизации"
4. Данилевская О. М. "Лики красоты в музыке"
5. Сафронова Е. П. "Евангелиевские сюжеты и образ в творчестве художников разных эпох"
6. Фетисенко А.О., Егорова Л. Н. "Формирование музыкального мышления учащихся начальной школы на уроках фортепиано"
7. Карпова Л. А. "Формирование индивидуального музыкального мышления учащихся на уроках сольфеджио"
8. Преображенская Ж. И. , Кривошея-Бейдик Т. В. "Интерпретация древнего мифа об Эдипе в разные культурно-исторические эпохи"
9. Кривошея-Бейдик Т. В. "Массовая культура как феномен современного массового сознания"
10. Полещенко О. Н. "Легенда о Томасе Лермонте".
11. Полещенко О. Н. "Развитие художественного мышления учащихся в интегрированном пространстве литературы и музыки"
12. Корастилёва Е. П. "Роль интуиции в формировании музыкального мышления на уроках фортепиано"
13. Сорокина О. В. "Просветительское мероприятие "Волшебные звуки скрипки" Беседа-концерт для детей 5-6 лет"
14. Грачёва Н. В. "Опыт творческого взаимодействия с родителями и учащимися класса виолончели",
15. Грачёва Н. В. "Тьюторство в современном образовательном процессе",
16. Грачёва Н. В. "Некоторые аспекты интеграции в образовательном процессе"