

Отчёт о работе школы-лаборатории
«Роль искусства в развитии личности школьника»
за 2019-2020 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.

В 2019-2020 учебном году темой работы школы-лаборатории стала проблема «**Формирование художественного мышления учащихся в интегрированной креативной среде**». Приоритетные направлениями работы стали следующие:

1. углубление знаний педагогов по трём важнейшим составляющим художественного мышления: ассоциативному мышлению, метафорическому мышлению и парадоксальному мышлению.
2. расширение знаний по психологии художественного мышления, художественного сознания
3. рассмотрение методологических основ формирования художественного мышления учащихся на разных предметах музыкально-эстетического цикла
4. проведение экспериментальной работы педагогов по развитию художественного мышления учащихся на индивидуальных и групповых занятиях.

Философско-психологической *парадигмой* работы школы-лаборатории в том учебном году стали идеи, высказанные тремя выдающимися личностями отечественной культуры - философом В. С. Библером, психологом А. Н. Леонтьевым и выдающимся композитором современности С. А. Губайдулиной.

Важным этапом в реализации сформулированных задач стал *научно-практический семинар «Современные теории художественного мышления и их применение в педагогической практике»*. В ходе семинара были рассмотрены сущностные характеристики трёх основных типов художественного мышления, их взаимосвязь и взаимодействие в разные культурно-исторические эпохи, история их формирования, их интегративная сущность, их специфика в разных видах искусства, художественные модели мышления разных эпох и национальных школ. Важными стали выступления проблемно-аналитической направленности, связанные с творчеством Шнитке, Шостаковича, Ван Гога и творчестве русских поэтов XIX-XX веков. Большое внимание в выступлениях уделялось методике развития художественного мышления учащихся на основе технологий диалогического, проблемного и аналитического мышления с привлечением знаний и понятий современной эстетики. В рассмотрении этих тенденций важными стали мысли и комментарии известного специалиста в области эстетики В. В. Бычкова:

1. Искусство – область, объединяющая человечество во всех исторических измерениях;
2. В искусстве и эстетике есть нечто, что не устаревает со временем, что не исчезает по желанию людей;
3. Есть некие универсалии взаимоотношений человека и бытия, сохраняющие свою значимость на протяжении всей истории человечества
4. Сегодня человечество находится на стадии активного и глобального перехода от одной формы цивилизационного процесса к другой, происходит радикальное преобразование многих универсалий культуры.

Проблеме художественного мышления была посвящена *Конференция* преподавателей и студентов кафедры истории музыки СГК им. Л. В. Собинова и преподавателей членов школы-лаборатории МЭЛ им. А. Г. Шнитке «Художественное мышление: теория и практика». В центре конференции было рассмотрение важнейшей парадигмы – художественного образа. С докладом выступила руководитель школы-лаборатории Ж. И. Преображенская. Она отметила, что понятие художественного образа широко разработано в философии, эстетике и искусствоведении. В философии художественный образ – это субъективная копия объективной реальности.

В эстетике – это образ произведений искусства, его сущностное ядро. В искусствоведении художественный образ – это образ особой творческой деятельности, создаваемый художником.

Первым рассмотрел проблему художественного образа Гегель, анализируя поэтическое искусство. Он писал: «В целом мы можем обозначить поэтическое представление как образное, поскольку оно являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную её действительность».

Художественный образ в концепции Гегеля «представляет нашему внутреннему видению предмет в полноте его реальной конкретно чувственной презентности». Например, солнце, мороз, день - для нас это просто слова, выражающие явления природы. Но в стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро» они создают особую поэтическую художественную атмосферу: «Мороз и солнце, День чудесный»

Исследователи отмечают особое значение опосредованного изображения одного предмета через другой, выделяя при этом важную роль фантазии, метафор и сравнений. Общепринята современная трактовка художественного образа как духовно эдейтической (эйдос – вид, облик, образ) целостности, выражающей некую реальность и реализующейся в процессе эстетического восприятия искусства конкретным человеком. Художественный образ – это феномен, сложный процесс освоения человеком бытия. Художник создаёт произведения искусства в его предметной форме – живописной, музыкальной, поэтической. В разных видах искусства художественный образ – это совокупность изобразительно-выразительных элементов, образующих структурную и смысловую целостность произведения искусства. В эпоху модернизма появляется новое понимание понятия художественный образ. Это относится к беспредметной живописи. Например, «Композиция» В. Кандинского – это композиционный образ, основанный на структурной организации цвето-форм, цветовых отношений, на диссонансе цветовых масс.

Художественный образ переводит человека с уровня обыденного с уровня языкового вербального общения на более высокий уровень эстетического видения. Поэтому очень важным является философско-эстетическое понимание специфики художественного мышления и образного мышления для педагогов и использование этих знаний в педагогической практике.

В ходе конференции были рассмотрены различные аспекты художественного образа:

1. Специфика художественного образа в литературе, музыке и живописи.
2. Понятие художественного хронотопа.
3. Художественный образ и его интерпретация в разные эпохи и в разных национальных школах
4. Работа над художественным образом в классе фортепианного исполнительства
5. Специфика детского восприятия художественного образа в разных видах искусства

В конференции выступили:

- И. В. Полозова доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки, проректор по научной и международной деятельности СГК «Художественные образы драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» в опере Д. Бортнянского «Сын-сопраник».
- С. В. Волошко, доцент кафедры истории музыки СГК, кандидат искусствоведения «Художественные образность вальса в творчестве М. И. Глинки и Г. Берлиоза»
- Мэри Даниелян студентка V курса музыковедческого факультета «Образы детства в опере Б. Бриттена «Поворот винта».
- Л. А. Карпова «Современная нотогрaфии как отражение современного этапа развития музыкального мышления»
- Т. В. Кривошея-Бейдик «Концепция «Эхо-соната» Р. Щедрина»
- Ж. И. Преображенская. «Использование технологии концертной педагогики в рассмотрении проблемы «Прометей: образ, символ, культура»
- Г. А. Ботова «Об особенностях образно-эмоциональной сферы духовной музыки»
- В. А. Капчинская «Образы поэтического творчества М. Ю. Лермонтова в музыкальном творчестве»
- О. Н. Полещенко «Пушкин в Грузии. К вопросу о взаимодействии двух культур»
- Н. В. Грачёва «Формирование художественного мышления учащихся в классе виолончели»
- О. М. Данилевская «Развитие ассоциативно-образного мышления в классе фортепиано»
- Л. Н. Егорова «Об образно-эмоциональной трактовке пьесы В. Баркаускаса «Улыбочка» разными учащимися»

- Т. П. Белячкова «Образ мифологического Орфея и его трактовка в разных видах искусства»
- В. В. Акаёмова. «Развитие художественного мышления в аналитической работе над музыкальным произведением»
- Е. П. Сафронова «Эволюция художественного мышления П. Пикассо»
- О. В. Сорокина «Художественное мышление И. Ф. Стравинского в трактовке сюжетов русских сказок»
- А.О. Фетисенко «Сказочные образы в фортепианной музыке П. И. Чайковского и Э. Грига»

Итоги работы:

1. Сформировался достаточно высокий уровень знаний педагогов о природе и сущности художественного мышления
2. Очевидно положительное отношение педагогов к познанию проблемы художественного мышления, к самосовершенствованию в эстетико-философской области.
3. Достигнут хороший рефлексивный уровень, который активизировал творческую интуицию педагогов, творческие замыслы, способствовал интересу к творческим экспериментам и исследовательской деятельности.
4. В тоже время, очевидным стало недостаточность рассмотрения психологии художественного творчества и психологии восприятия детьми разных возрастов произведений искусства, в частности, психологического развития ребёнка и психологии детского восприятия художественного образа.