

Искусство в современном мире или художественно - педагогический поиск

Особое место в педагогической художественной деятельности занимает взаимосвязь различных видов искусств. Все виды искусства взаимодействуют между собой. Произведение искусства наполнено идеей и мыслью, но выражено художественными средствами, доступными определенным видам искусства. Поэтому они представляют собой единое целое. Рассказывать об изобразительном искусстве предпочтительнее, используя межпредметную связь. А что же является связью между различными видами искусства? Первое, что их связывает, – это личность человека, мысли, чувства, образы.

Есть множество примеров того, когда личность вдохновляла художников, писателей, скульпторов, хореографов и многих других творцов искусства. Балетмейстеров-постановщиков вдохновляла музыка, литература, изобразительное искусство. Многие художники делали зарисовки на различные литературные темы, библейские сюжеты. Создавали и иллюстрации к литературным произведениям, журналам, и декорации, и костюмы к спектаклям и т.д. Тут мы можем вспомнить и И.Я. Билибина, и Э. Дега, и В.А. Ватагина и многих других художников.

Для меня всегда особую роль играли два художественных вида искусства, гармонично дополняющих друг друга и полнее раскрывающих личность творца, - это изобразительное и хореографическое искусство. Обе эти деятельности, хореографическая и изобразительная, особым образом влияют на человека. Во время хореографической и изобразительной деятельности происходит формирование новых нейронных связей в головном мозге человека. Этому способствует развитие тела, мелкой моторики рук, ног. Хореограф ведет человека от привычного положения тела к выражению мысли, образа при помощи движения тела, движения рук и даже мимики. А изобразительное искусство также ведет художника к выражению мысли при помощи активизации мелкой моторики рук, что является необходимым условием для формирования новых нейронных связей и напрямую влияет на развитие интеллектуального потенциала человеческой личности. Новые нейронные связи формируются постоянно в течение всей жизни человека в процессе обучения, опыта и практики, что позволяет мозгу адаптироваться к возникающим ситуациям и развивать новые навыки. Этот процесс, называемый нейропластичностью, позволяет мозгу укреплять или создавать новые связи между нейронами, отвечающие за различные функции, такие как память, речь и мышление. Поэтому занятия художественным творчеством крайне важно и является наилучшим условием формирования новых нейронных связей благодаря новым творческим решениям и движениям.

Мое восхищение хореографическим искусством дало свои плоды и в моей педагогической практике. Опираясь на творчество наших современников, мне как педагогу удавалось приоткрыть детям мир искусства, давая им возможность творить. Особенно детей вдохновляла музыка из балета П.И. Чайковского, балет «Щелкунчик».

Панькова Екатерина, 10 лет

Примером может служить Творческий путь Паньковой Екатерины. Катерина участвовала в творческом конкурсе «Музыка на все времена», посвященном 185 -летию со дня рождения П.И.Чайковского, и стала победителем! Девочку вдохновил балет, покоривший ее своей образностью и красотой. Гармоничное слияние собранных воедино музыки, хореографии и изобразительного искусства, воплотило в жизнь образ сказки, без которой нельзя себе представить любимые всеми Новый год и Рождество. Конечно же – «Щелкунчик»! Образ этой волшебной сказки Катерина постаралась передать в своей работе. Погрузившись в творческую деятельность, она решает поступать в детскую школу искусств, детскую художественную школу и держит экзамен ...

Косенок Матвей, осваивая акварельную лессировочную живопись и рисунок на моих занятиях, увлекся компьютерной графикой и перенес живописное мастерство в проектную инсталляцию... Создавая образы, он невероятно работал со светом и пространством.

Вдохновением служили хореографические этюды и сценические образы, хореографические зарисовки студентов ГИТИСа.

Косенок Матвей, 15 лет

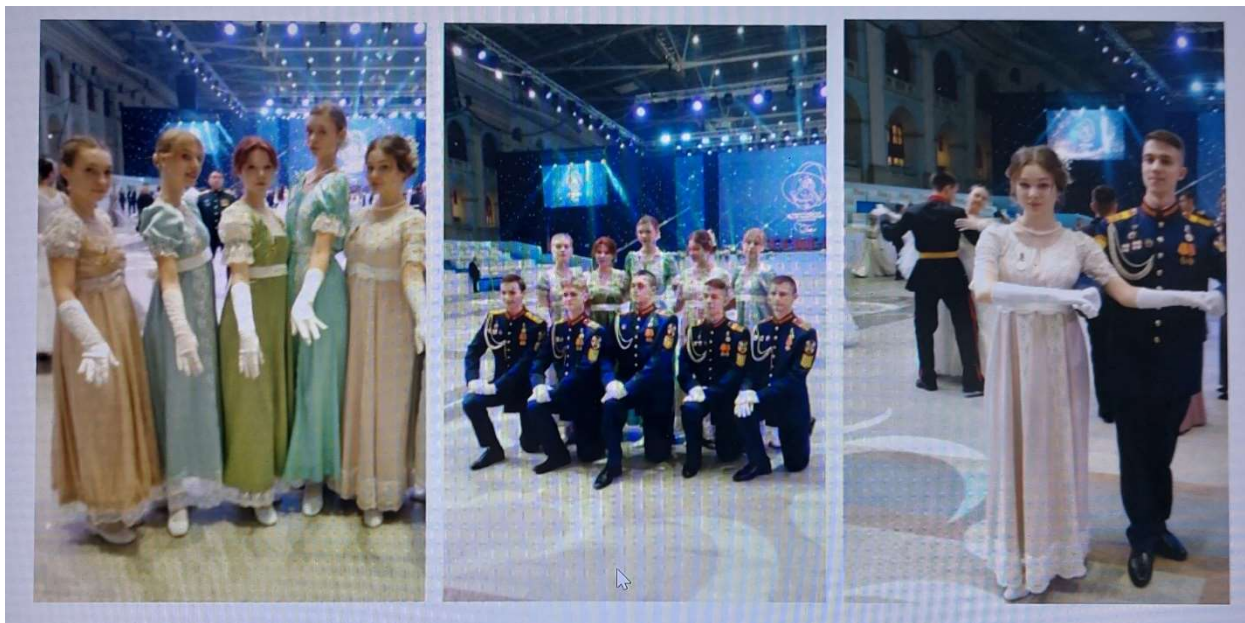
Косенок Матвей, 15 лет

Видя практическое применение творческой деятельности, ученики с большим интересом погружались в творчество, делая успехи и в иных, естественно-научных дисциплинах.

Особое влияние на меня оказала ученица Софьи Николаевны Головкиной, артистка балета, член союза театральных деятелей СТД, педагог- классического танца Семенова Тамара Сергеевна. Образы, создаваемые ею, были наполнены необыкновенной нежностью и красотой. Будучи артисткой балета **Государственного Академического Большого театра России**, куда она была отобрана по окончании **Московского академического хореографического училища при Большом театре СССР**, была занята в репертуаре театра. Впоследствии, ведя уже педагогическую работу по классическому танцу с образцовым хореографическим ансамблем «Анима», она способствовала сотрудничеству с Московским президентским кадетским училищем имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. Самым главным в

своей работе педагога для Тамары Сергеевны было прививать любовь к искусству, к классическому танцу, любовь к балету.

13 декабря 2022 года в Гостином дворе в Москве прошел VII Международный Благотворительный Кадетский Бал, проводимый в рамках Патриотического проекта. В нем принимали участие девочки хореографического ансамбля "Анима" вместе с кадетами Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. На бал собрались лучшие ученики кадетских классов со всей страны из 75 субъектов Российской Федерации. Готова девочек этого ансамбля к балу, ей удалось передать пластику и грацию профессиональной балерины, статность благородного женского образа, столь часто описываемого в литературной классике.

Фотография взята с сайта ГБОУ г. Москвы Севастополь хореографического ансамбля «Анима»

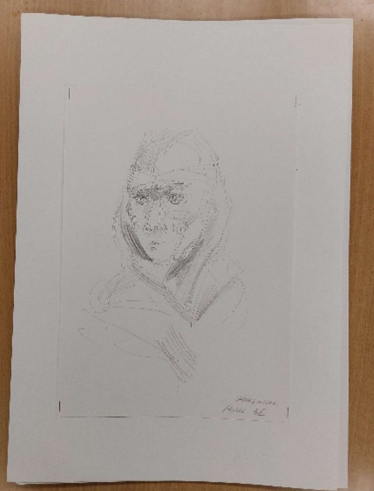
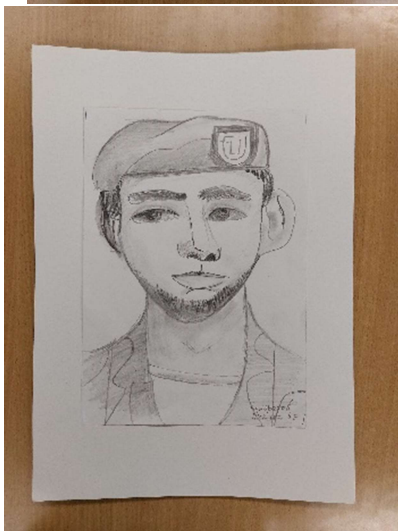
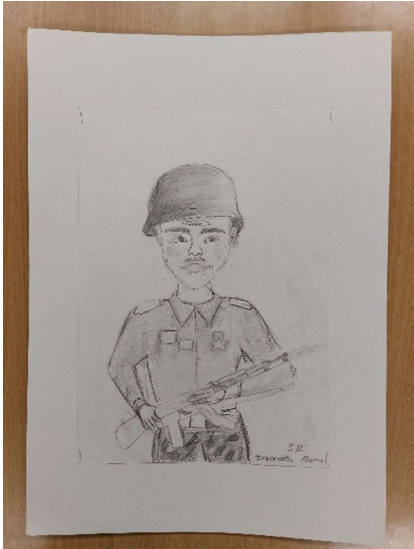
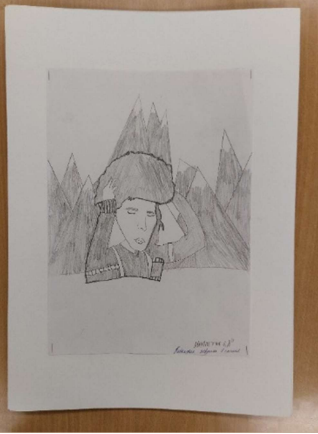
Фрагменты спектаклей «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель» и другие балеты с участием Т.С. Семеновой, фотографии и танцевальные номера с участием ее учениц хореографического ансамбля «Анима» произвели необычайное впечатление на обучающихся, что вдохновляло и позволяло погружаться в атмосферу творчества всем нам.

Ещё одна творческая личность оказала на меня особенное влияние: артистка балета, хореограф-постановщик, педагог классического и современного танца Российского университета театрального искусства ГИТИС, художественный руководитель «Театра Танца Катерины Нейман» Катерина Борисовна Семенова –Нейман, хореограф-постановщик образцового хореографического ансамбля «Анима».

После просмотра премьеры спектакля 2 мая 2025 года «Дороги победы» в театре Наш дом, поставленного нашим современником режиссером Юрием Зайцевым, художником-постановщиком - Ириной Бринкус, балетмейстером-постановщиком - Артуром Ащепковым и его помощником балетмейстером-постановщиком- Катериной Семеновой –Нейман, особенно ярко ощущается трудное время Великой Отечественной войны. Это производит неизгладимое впечатление на душу человека, наполняя ее духовным светом. Ни один зритель не может остаться равнодушным, погружаясь в мир сценического искусства! Сопереживая героям и ощущая всю глубину и полноту событий той войны, зритель уходит наполненным. Это помогает погрузиться в военное время. Так после просмотра фотографий со спектакля у нас родился цикл работ о Великой Отечественной

войне, и работы наших ребят стали востребованы и теперь составляют коллекцию картин одной из военных частей города Москвы...школьники участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья в годы ВОВ».

12/15/08

1/1/09

30 Pogyung!

John Lee

1/1/09

Таким образом, мы можем увидеть прямую неразрывную связь всех трех видов искусства: хореографического, музыкального и изобразительного, - которые оказывают влияние на зрителя, трогают тончайшие струны души человека и заставляют его творить! Настоящее искусство как раз и призвано говорить со зрителем, наполнять его душу и сердце, вдохновлять на новые свершения! А это крайне важно в деле воспитания подрастающего поколения и роста его интеллектуального потенциала!

Автор: Учитель высшей квалификационной категории Савостьянова А.А.

Г.Москва ГБОУ Школа №1212