

УДК 378 (Высшее образование. Университеты. Академическое обучение)
7.067 (Различные вопросы искусства. Искусство с различных точек зрения.
Социальная значимость искусства. Искусство и общество)

**СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ
МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ I МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДА»)**

© 2020 Л.Ю. Калинина, Д.В. Иванов, Н.А. Никитин

*Калинина Лариса Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
доцент кафедры дошкольного образования.*

E-mail: larisakalinina2008@yandex.ru

*Иванов Дмитрий Викторович, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и психологии.*

E-mail: klar1992@gmail.com

Никитин Николай Александрович, менеджер научно-исследовательской части.

E-mail: klar1992@gmail.com

Самарский государственный социально-педагогический университет.
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 18.02.2020

Авторы рассматривают феномен современного искусства как междисциплинарную научную проблему, которая обсуждалась на конференции в Самаре с 17 по 20 сентября 2019 года. Изложена программа научного мероприятия, основные направления работы, информация об участниках. Представлено содержание докладов, отмечены основные тенденции в изучении развивающих, образовательных, средообразующих, социально-консолидирующих возможностей современного искусства. Обозначен междисциплинарный методологический подход к использованию произведений современных авторов, новых средств выразительности, материалов и арт-технологий в решении актуальных задач высшей школы, подготовки педагогов в соответствии с требованиями государственных стандартов. На основе научных результатов работы конференции определены информационные лакуны проблемы, соответствующие пути поиска нового знания.

Ключевые слова: современное искусство, общечеловеческие ценности, одаренность, проблемы обучения, психология творческого процесса, раннее выявление одаренности, естествознание и научно-технический прогресс в развитии искусства.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-71-5-14

Предмет статьи – современное искусство в контексте методологии комплексного изучения человека.

Основная тема – определение методологического подхода к изучению развивающих, средообразующих, образовательных и социально-консолидирующих возможностей современного искусства.

Цель работы – анализ представленных в докладах участников конференции теории и опыта в области исследования современного искусства.

Методология проведения работы состоит в поиске и обозначении подхода к выявлению возможностей современного искусства в развитии человека, образовании, формировании

эстетически гармоничной среды, консолидации общества, с учетом результатов новейших исследований.

Результаты работы содержат обобщенную характеристику содержания представленных на конференции докладов.

Областью применения результатов является культурно-образовательное пространство высшей школы XXI века.

Вывод. В целом, обобщение теоретических положений и опыта работы конференции позволяет обозначить примерный вектор исследования современного искусства как развивающего, образовательного, средообразующего и консолидирующего ресурса.

Массив гуманитарного знания, накопленного в Самарском государственном социально-педагогическом университете, позволяет на новом методологическом уровне изучать глобальные проблемы, к числу которых относится выявление новых возможностей и функций современного искусства. Международная научно-исследовательская конференция «Современное искусство: развитие, образование, среда» продолжила традиции гуманитарных форумов СГСПУ. В свете науки и искусства XXI века расширился горизонт идей, которые обсуждались на 12-ти Международных научных конференциях «Язык. Культура. Личность» (2006-2018 гг.). Цель активизации внимания научного сообщества к проблемам формирования и воспитания духовно развитой личности с высокой общей и языковой культурой при этом представлена в горизонтах современного культурно-образовательного пространства.

Материалы исследования.

I Международная научно-практическая конференция «Современное искусство: развитие, образование, среда» проходила в Самарском государственном социально-педагогическом университете, на базе факультета начального образования, с 17 по 20 сентября 2019 года при поддержке / сотрудничестве с «Альянс Франсез Самара». Партнерами мероприятия были: Почетное консульство Италии в Самаре, художественная галерея «Виктория», Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств №5» городского округа Самара, Отрядненское управление министерства образования и науки Самарской области.

Более 100 представителей университетов, образовательных организаций, культурных центров, художественных коллективов России, Франции, Италии, Японии, Латвии внесли свой вклад в реализацию общей миссии - объединения регионов и стран на основе общечеловеческих ценностей, представленных в произведениях современных авторов, в научных исследованиях о развивающих и образовательных возможностях современного искусства, его роли в безопасности, создании эстетической среды. Конференция выполняла консолидирующую функцию. Прозвучали доклады, авторы которых придерживаются разных методологических позиций, научных интересов и по-разному относятся к обозначенной проблеме. Обсуждение позволило найти общие точки зрения, понять истоки противоречий.

Программа научного мероприятия включала: пленарное заседание, работу секций, мастер-класс профессора М. Такахаша (Университет Тохоку, Япония) встречу участников и студентов с режиссером Жорисом Матьё (г. Лион, Франция),

квест-игру «Современные художники и природа» в Зоологическом музее им. Флорова, (организаторы - студенты 2 курса профилей подготовки «Дошкольное образование» и «Начальное образование»), World cafe по теме «Современное искусство: за и против» (организаторы – студенты 5 курса профилей «Начальное образование» и «Иностранный язык»), посещение открытия выставки «Гиперреализм. Когда реальность становится иллюзией» в художественной галерее «Виктория», экскурсию «Кто живет на самарских фасадах» с историком и краеведом Александром Евгеньевичем Житковым, осмотр экспозиций музея «Детская картинная галерея», участие гостей в открытом занятии по изобразительному искусству в детском саду «Капелька». Также гости посетили спектакль «Спящая красавица» в Самарском академическом театре оперы и балета.

На церемонии открытия президент СГСПУ И.В. Вершинин обратился к собравшимся с приветственным словом, подчеркнув значимость объединения разных поколений и культур средствами искусства.

Плодотворной работы пожелала участникам конференции декан факультета начального образования Н.Г. Кочетова. От имени Джангуидо Бреддо, Почетного Консула Италии в Самарской области, приветствие произнес менеджер Консульства Д.В. Исаев: «Политика - разделяет, экономика также разделяет, но искусство во все времена является синонимом единения и диалога между народами, прежде всего между теми, которые как европейские народы и русский народ имеют общие основы и корни. Искренне желаю всем вам успешной работы!».

Основной научной целью конференции было осмысление роли современного искусства в жизни человека, его изучении, а также — в культурно-образовательном пространстве, развитии общества, создании новой эстетической среды.

Научная цель обусловила практико-ориентированные цели:

- утверждение современного искусства как универсального языка поколений, его места в истории и обществе;
- развитие межкультурного общения и взаимодействия, объединение народов средствами универсального языка искусства;
- пропаганда в мировом культурно-образовательном пространстве ценностей, воплощаемых современным искусством: Родины, жизни, свободы, детства, здоровья, счастья, красоты, эстетического отношения к миру;
- внедрение в образовательный процесс технологий мировосприятия и познания, апробированных современным искусством;
- подготовка педагогических кадров, владе-

ющих знаниями, умениями и навыками использования современных арт-технологий как основы обучения, воспитания и развития;

- привлечение внимания общественности к проблемам эстетизации исторических памятников и артефактов (винтаж, ретро, антиквариат) в культурно-образовательной среде XXI века; реставрации-перестроения; создания музеев-заповедников на территории городов с богатым историческим прошлым.

Проблема конференции обсуждалась в следующих аспектах:

- современное искусство и развитие человека;
- терапевтическое воздействие современного искусства;
- современное искусство как сфера проявления одаренности;
- роль современного искусства в межкультурном взаимодействии;
- дизайн и гармоничная среда.

Конференция показала, что исследование применимых в образовании, изучении человека и общества возможностей современного искусства привлекает внимание ученых в нашей стране и за рубежом. Стартовый опыт открытого обсуждения идей позволил детализировать проблематику универсального подхода к поиску нового знания о человеке средствами, традиционно считавшимися принадлежащими в основном сфере художественной деятельности.

Научные основы обсуждаемой проблемы сформировались в результате обобщения идей отечественных и зарубежных исследователей. Массив гуманитарного знания, сложившийся в Самарском государственном социально-педагогическом университете благодаря многолетней научной деятельности коллектива, позволил реализовать саму идею конференции, рассматривая проблему с обоснованных теорией и практикой позиций.

Векторы поиска нового знания обусловила методология, разработанная:

- научными школами СГСПУ под руководством И.В. Вершинина и О.М. Буранка (тезаурусный подход) [6], Г.В. Аكوпова (взаимодополнительность науки и искусства при большей или меньшей специфике объекта, предмета и методов соответствующих исследований) [2];

- А.Я. Зисем [10], Б.С. Мейлахом [15], Б.М. Галеевым [9] и другими исследователями - приверженцами комплексного подхода к изучению закономерностей художественного творчества.

Исходным пунктом в осмыслении проблемы конференции явилась модель «Периодическая система искусств» Б.М. Галеева [8], с помощью которой он считал возможным предвидеть возникновение новых художественных форм за счет интеграции традиционных средств выразительности и появляющиеся в области аудиовизуаль-

ной коммуникации, информационных технологий. В целом, прогноз оказался верным: новые формы, с помощью которых авторы открывают смыслы окружающей реальности, создаются и множатся, синтезируя на основе ассоциаций все доступные им материалы, переосмысливая «вечные» темы новыми художественными средствами (Т.Е. Шехтер [21], У. Эко [24], Е.А. Ягафова [23]).

Искусство XXI века столь широко проникло в разные сферы человеческой деятельности, что мы замечаем его влияние на формирование тезаурусов (Вал. А. и Вл. А. Луковы [14; 13]), развитие теории одаренности (Д.Б. Богоявленская [4], Дж. Рензулли [25]).

Преподаватели СГСПУ разных лет внесли своей образовательной и творческой деятельностью вклад в идеологию конференции.

Среди них: художник, профессор Ю.И. Филиппов [22], директор Самарского художественного музея в 1953-2006 гг. А.Я. Басс [3], композитор М.Г. Левянт [12], художественный руководитель и главный режиссер Самарского драматического театра им. М. Горького в 1988-1995 гг. П.Л. Монастырский [17], основатель всемирно известной баянной школы А.М. Кац [11]. Они в высочайшей степени достигли единения в Личности общечеловеческих идеалов - эстетического и нравственного. Ими были заложены принципы воспитательной работы средствами искусства. Наши современники, представители музыкального, изобразительного, хореографического искусства, показывают путь к сплочению общества на основе тех же возвышенных идей, но представленных на современном художественном языке, понятном молодежи. Так, концерты баяниста-виртуоза С.И. Войтенко [19] собирают разных людей, которые любят народную музыку в современных обработках.

Сегодня развитие искусства привело к высочайшему разнообразию форм и технологий, создающему динамичное пространство, которое постоянно расширяется и умножает свои измерения. Накопление арт-продуктов и смыслов, которые они открыли миру, происходит стремительно, лавинообразно. Чтобы ориентироваться в них, используя во благо человека и общества, в ходе работы конференции осуществлялся поиск единых критериев для систематизации научно-художественного знания, выявления его еще не известных возможностей как богатейшего ресурса, используемого на благо человека и общества.

Если на рубеже столетий для этого не было методологии, инструментария, то к настоящему времени они во многом сложились благодаря работам литературоведов, искусствоведов, педагогов и психологов. О том, что данная методология достигла уровня, когда ее можно применять в поисках нового знания, свидетельствует ее достаточно разработанная структура.

Во-первых, она предписывает рассматривать условия: фон исследуемого феномена (состояние общественной атмосферы, поле смыслов культуры первых десятилетий XXI века), теории современного искусства и средства их интерпретации («язык наблюдений»), необходимые для построения теорий исходные знания, наглядные образы и модели, критическое отношение к наличному знанию, систему понятий (тезаурус).

Во-вторых, охарактеризована структура искомого знания, к параметрам которого относятся:

- комплексность, междисциплинарность (интеграция естественнонаучных и научно-гуманитарных концепций и представлений), ментально переработанная совокупность теории, практики и искусства как основы знания;
- особое место в его структуре эстетических идей, концентрирующих гуманитарные ценности вокруг определенного идеала;
- научно обоснованный способ получения информации;
- конкретный информационный результат (упорядоченная информация);
- фиксированные характеристики знания как продукта научного исследования, позволяющие исчислять экономический эффект его применения;
- представленность знаниевых практик методологией (методологическим инструментарием) и рефлексией;
- смысловая доминанта, зависящая от конкретной исторической и социокультурной ситуации;
- формирование знания на основе практической деятельности;
- превращение слова в термин, вместе с появлением нового представления;
- приращение знания в процессе художественного творчества (искусство как опыт, поиск новых смыслов и возможностей);
- слияние в новом знании общечеловеческих ценностей, включая эстетические.

В-третьих, содержание нового знания предполагает объединение различных представлений и решений в условиях принципиальной неполноты и неопределенности информации о комплексном объекте (современном искусстве), взаимодействие и синтез методов различных наук, арт-методов.

Наконец, достаточно ясно просматриваются пути, ведущие к истине: создание порядка из хаоса, экстраполируемое из сферы искусства в сферу науки, неравновесность как источник порядка. Неравновесные условия порождаются самой материей, ее развитие / рост приводит к необратимой эволюции, открытия и технологические новшества нарушают социальное, тех-

нологическое, экономическое равновесие. «Мы приучены мыслить в терминах линейной причинности, но теперь нуждаемся в новых «средствах мышления» [18, с. 250-266]. В современном искусстве стремительно увеличивается объем арт-продуктов, поэтому эволюция происходит быстрыми темпами. Смену этапов эволюции необходимо определить для того чтобы стала видна перспектива развития искусства, связанных с ним общественных явлений и процессов.

На границах науки и искусства находится вопрос ценности современного человека, которая в некотором смысле возрастает вместе со способностью обучаться на опыте и хранить накопленную информацию в памяти. Т.е. человек становится все более сложным существом со все более долгим периодом созревания и обучения, более «ценным» в связи с крупными вложениями «биологического капитала» и уязвимостью на протяжении долгого времени. И. Пригожин поэтому обращает внимание на необходимость осторожного отношения к моделированию сложных явлений, к которым относится и современный человек («моделируемый» искусством): «дефиниция самих сущностей и взаимодействия между ними в процессе эволюции могут претерпевать изменения. Не только каждое состояние системы, но и само определение системы в том виде, в каком ее описывает модель, обычно нестабильно или по крайней мере метастабильно» [18, с. 267].

Понимание современного искусства как создания порядка из хаоса ориентирует исследователей на создание не механической, а статистической модели, ведь индивидуальное поведение человека, отображенное тем или иным автором, базируется на предписаниях, относящихся к структурной организации общества, статистическими моделям масс, определению средних и пороговых значений. Сегодня искусство не руководствуется едиными критериями, выдвигаемыми извне (в отличие, например, от вполне «послупных» администрированию искусства Средних веков или соцреализма); коллективное арт-поведение как результат локальных взаимодействий не соотносится с глобальной задачей. «Такое описание подразумевает обращение к средним и вновь поднимает вопрос относительно устойчивости и бифуркаций [...] модели, построенные на основе понятия «порядок через флуктуации», помогут нам справиться с подобными вопросами [...] одни и те же нелинейности могут порождать порядок из хаоса элементарных процессов, а при других обстоятельствах приводить к разрушению того же порядка» [...] если флуктуация становится неуправляемой, это еще не означает, что мы не можем локали-

зывать причины неустойчивости, вызванной усилением флуктуаций» [18, с. 268-270].

Современное искусство соприкасается с наукой в сфере поиска первичности времен и измерения, от уровня элементарных частиц до космологических моделей, хотя его инструментарий специфичен. «Вечные» законы науки и искусства уступают свои позиции свежести, многообразию, открытости спонтанному, непредвиденному: «когда природа окончательно отказывается отвечать на принятом языке, разражается кризис [...] На этом этапе все интеллектуальные ресурсы сосредоточиваются на поиске нового языка» [18, с. 381]. Кризис научного знания приводит к возникновению вопроса о существовании более тонкой формы реальности, чем наука, «охватывающей законы и игры, время и вечность» [18, с. 383], т.е. близкой к нашему представлению о современном искусстве.

Иными словами, сегодня существует множественность методов - путей к истине, предлагаемых разными авторами. И есть реальная возможность найти «среднее» этих методов, общую траекторию, подсказанную интуитивными решениями, воплощенными в арт-объектах.

Что касается предложенного на конференции исследовательского *инструментария*, то речь идет о педагогическом дизайне средств современного искусства, следовании принципам междисциплинарности, фундаментальности, прикладной направленности, системности и динамичности. Педагогический дизайн включает:

- разработку педагогических спецификаций;
- анализ потребностей и целей обучения для разработки соответствующей системы преподавания;
- создание педагогических материалов и видов деятельности, тестирование и оценки их эффективности [20].

Как пишет Е.В. Абызова, «объектом изучения педагогического дизайна как части педагогики является процесс образования, а предметом - целенаправленный процесс организации образовательной среды (условий) с помощью образовательных материалов и ресурсов» [1, с.13]. Через призму категорий педагогического дизайна современное искусство можно рассматривать в качестве:

- образовательной / информационной среды;
- образовательного ресурса;
- средства обучения и воспитания;
- учебного материала.

Педагогический дизайн является «пограничной» областью знания, в которой наиболее реально соединение традиционно художественного с тем, что до недавнего времени считалось исключительно принадлежностью наук, включая педагогические. Е.В. Абызова в этой связи называет его научно обоснованным процессом,

построенным на основе достижений «таких научных областей, как педагогика, психология, эргономика, эстетика, дизайн, информатика, экономика» [1, с. 14].

Современное искусство является неоправданно мало используемым «поставщиком» ресурсов для реализации принципов педагогического дизайна:

- научности (отбор учебных материалов в соответствии с современным состоянием науки и техники, его воплощением в арт-объектах);
- наглядности (использование материалов и средств, которые задействуют в процессе познания максимальное число каналов восприятия; предполагает деятельностный подход к процессу обучения - наличие *научно-теоретического знания* и практических, творческих задач и ситуаций; обеспечивает максимальный учет психологии памяти, мышления, восприятия, логики процесса познания, возрастных особенностей и предпочтений);
- непрерывности и последовательности (логичность в изложении учебного материала - художественные и «нехудожественные» ассоциации);
- доступности (эргономичность восприятия учебного материала, учет при его отборе зоны ближайшего развития обучающегося) [1, с. 15].

Конференция явилась первым шагом к объединению прогрессивных идей. Их квинтэссенцией, как мы полагаем, будет знание, позволяющее совершенствовать личность и профессионализм, направлять в позитивное русло коммуникацию, поддерживать духовное и физическое здоровье современников. Ресурс современного искусства богат, все время увеличивается; в ходе конференции был создан фундамент масштабной работы по созданию технологий его рационального и эффективного использования.

Представленные на конференции теоретические и практические исследования позволили обозначить стартовую позицию в осмыслении «портрета» современного человека в современном мире, которая создана творчеством театрального режиссера Ж.Матьё, художников-гиперреалистов, просветительской деятельностью профессора М. Такахаша, другими участниками. Формирование данной позиции обосновано логикой изменений культурно-образовательного пространства. Профессор И.В. Вершинин заметил: «В начале XXI века, когда литературный процесс находится в переходном периоде своего развития, обращение к переходным эстетическим явлениям предшествующих эпох оказывается необычайно актуальным как в теоретическом, так и в историко-литературном аспектах. На наших глазах рождается некая новая литература, но совершенно неясно, какие черты в ней станут ведущими, а какие в буду-

щем утратят свое значение» [7]. Данный тезис в рамках конференции применялся к развитию искусства в целом, что привело к пониманию: ситуация на исходе 2010-х гг. благоприятна для определения ведущих и утративших значение черт произведений, которые были созданы за двадцать лет нового века.

Участники форума обращались к уникальной роли музыки, наглядно убеждающей том, что талант автора соединяет интонации, созданные разными народами. Об этом, на примере творчества композитора С.А. Губайдулиной, в своем докладе рассказала кандидат искусствоведения, доцент Казанской консерватории Н.В. Шириева.

Современное искусство было представлено и в качестве средства преодоления методологического кризиса в таких областях знания о человеке, как исследование одаренности и соответствующий понятийный аппарат [5], объяснение единства индивидуума с природой и обществом [16].

Доклады, прозвучавшие на конференции, условно можно объединить по общим установкам авторов.

1. Современное искусство «встраивается» в систему известных понятий, что позволяет говорить о нем как о феномене, появление которого обусловлено логикой развития культурно-образовательного пространства. В этом ракурсе можно рассматривать деятельность детей-дошкольников по созданию современных образцов национальной одежды (Ю.В. Аитова, Н.Г. Тимонина, г. Самара), обработки фольклорных произведений современными авторами, используемые как средство художественно-эстетического развития дошкольников (Е.В. Булгакова, г. Отрадный), композиции латгальской рок-группы «Varang Nord», интегрирующие народные традиции и современность, поверх границ объединяющие страны и поколения, сохраняющие красоту и своеобразие древнего латгальского языка, на котором создаются и исполняются песни группы «Varang Nord» (А. Курицын, г. Даугавпилс, Латвия, историко-культурная область Латгалия).

2. С проблематикой воспитания связывают современное искусство ученые из Японии. В работе М. Такахаша (г. Сендай, Университет Тохоку) показано воспитательное значение художественной деятельности - живописи, танцев и хорового пения; подчеркивается инструментальная ценность искусства, в противовес значимости искусства как такового. Мастер-класс, проведенный японским профессором, показал, что музыка и танец, в данном случае представленные как инструменты арт-терапевтического воздействия в работе с людьми, пережившими стихийные бедствия – землетрясение, цунами,

помогают понять друг друга представителям разных народов, осуществлять совместную художественную деятельность. Т. Макиши (г. Сендай, Женский колледж) рассматривает в качестве регионального воспитательного ресурса ритуальные танцы Кагура.

3. Еще одна группа докладов объединена обращением к конкретной области - использованию потенциала современного искусства в изучении одаренности. Так, Д.В. Иванов акцентирует значимость понимания психологических особенностей творческого процесса, которые похожи у детей и взрослых композиторов, художников, поэтов. Поэтому благоприятные условия для «одаренного поведения» детей создаются в первую очередь образовательной средой, обогащенной художественным материалом из коллекций современного искусства и структурированной как «плодотворный беспорядок». По мнению И.Б. Пильшиковой, для выявления одаренности детей целесообразно использовать такой метод современного искусства, как «спонтанная импровизация». Педагог-исследователь опирается на личный психолого-педагогический опыт работы по созданию творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств и развитию художественной одаренности детей; опыт собственной композиторской практики. На начальных этапах обучения юных пианистов подтвердилась целесообразность интегрирования исполнительской и сочинительской деятельности. Последовательность этапов: первый – импровизация на заданную тему, второй – музыкальные композиции на свободные темы, третий – углубленная работа с музыкальным материалом. Н.Г. Кочетова и Т.В. Федорова отметили: современное искусство может способствовать проявлению детьми математической одаренности. Найдены данные наблюдений, свидетельствующие о позитивном воздействии игры на музыкальных инструментах на «математические структуры мышления» (термин В.А. Тестова) как основу математической одаренности, в структуре математической одаренности выделено чувство «математической эстетики» (В.Э. Чудновский и В.С. Юркевич). Музыка, особенно классическая и в сочетании с ритмически организованным мерцающим светом, способствует проявлению математической одаренности, помогая визуализировать информацию, делая доступными наблюдению внутренние процессы мышления. Л.Ю. Калинина рассматривала не представленные ранее в едином исследовании образовательные возможности современного искусства, которые могут быть реализованы при условии гармоничного сочетания стабильной ценностной основы с

гибкостью, инновационностью форм обучения и воспитания. Современное искусство, предлагающее широкий выбор произведений, как никогда разнообразных и создаваемых в процессе свободного авторского высказывания, дает возможность выбора стимулирующих материалов для творчества каждого из детей.

Содержанием творческой встречи с режиссером Ж. Матьё было обсуждение нового знания о человеке, которое возникает непосредственно на сцене, в ходе театрального действия. Обсуждался спектакль для трех возрастов (6+ (8+), 12+, 16+) «Hikikomori» («Хикикомори - бегство»), показанный осенью 2019 года в театре «СамАРТ» [26]. Исследуя средствами современного театра мировосприятие мальчика Нильса, который переживает кризис отношений с окружающими, Ж. Матьё пришел к выводу об устойчивости человеческих качеств, включая негативные. Т.е. современный человек, по его мнению, во многом тот же, что во времена древнегреческого театра и Шекспира. Однако на наших современников - взрослых и маленьких - заметно влияют новые технологии, среда, в которой найти себя порой удается только через бегство и ограничение потребностей.

Результаты и выводы.

По итогам конференции оказалось возможным конкретизировать роль современного искусства в методологии комплексного изучения человека. Прежде всего, обращает на себя внимание «самостоятельность» художественной составляющей нашей жизни, способность арт-объектов притягивать к себе разные элементы культурно-образовательного пространства, упорядочивая их. В такой подвижной, изменчивой и эстетико-ориентированной среде человек интуитивно или сознательно следует «предлагаемому» вектору. Т.к. акценты при этом размещаются на смысловых точках, участник оказывается в ситуации осмысления нового, а его познавательные способности развиваются вместе с эстетическим отношением к миру. По сути, это схематично представленный образовательный маршрут, на основе которого целесообразно планировать глобальные перспективы личностного и профессионального становления.

Ранее не существовавшая демократичность, отчетливо заметная в современном искусстве, сближает людей на основе общих ценностей, консолидирует общество «поверх» границ и предрассудков.

В общих чертах удалось обозначить общий подход к выявлению и продуктивному использованию ресурса современного искусства в изучении человека. Его основой, исходя из прозвучавших на конференции докладов, являются ценности жизни, здоровья, детства, эстетического отношения к миру. В данном подходе

принципиально обращение и к методам гуманитарных наук, и к художественному познанию, позволяющему находить истину непосредственно, используя интуицию, индивидуальный взгляд автора на привычные объекты, обобщенное толкование смыслов с позиций науки и искусства.

Конференция показала, что центром, к которому сходятся художественно-смысловые потоки, сегодня может быть не только город с устоявшимися традициями проведения крупных форумов по проблемам искусства. Самара - молодой, с этой точки зрения, регион, обладает определенной «непредвзятостью», открытостью ко всему новому, и потому именно здесь современное искусство находит для себя место и понимание. Исторически находящееся в центре пересечения культур разных народов пространство Самары, всего Поволжья участники конференции рассматривали как сферическое, впитывающее самые свежие идеи и открытия, транслирующее интеллектуальные и культурные инновации.

Взгляд на проблему не из столицы, а из региона, обладающего собственными культурными ценностями, позволил еще раз убедиться: культура народов, которые пришли на берега великой реки одновременно и веками мирно соседствуют, нераздельна. Хотя такое взаимопонимание есть далеко не во всех регионах и странах, искусство, воплощающее единые для народов-соседей ценности, помогает сделать лучше отношения между людьми, снижает угрозу непонимания и конфликтов.

Обзор перспектив дальнейшего исследования представляет собой «веер подпроблем», в котором высветились области знания, тесно связанные с проблемой конференции и к настоящему времени мало исследованные: визуализация повседневной культуры («истории современности»), сохранение культурного наследия российской провинции и его гармоничное существование в пространстве современной культуры, культурно-нравственный и интеграционный потенциал русского искусства на постсоветском пространстве, образовательная роль академической музыки как элемента современного искусства, связь художественных культур России и Западной Европы на современном этапе, исследование общих основ современной культуры на примере археологических находок, традиции в современном искусстве старообрядцев, лексическое развитие детей-билингвов раннего возраста как аспект одаренности, взаимодействие языков и культур в произведениях современных авторов, русский культурный код и современные художественные ценности, этнокультурные маркеры в современном искусстве малых народов, стилиобразующие факторы развития прикладного

искусства России, формирование тезауруса современного искусства, индукция эмоциональных состояний художественными средствами, проявления одаренности в художественно обогащенной среде, постмодернизм в искусстве и образовании XXI века, медиаобраз нестоличного города России, роль современного искусства в понимании человеком явлений, объектов и мира как целого, искусственный интеллект как «автор» и «соавтор» художественного произ-

ведения, массовая культура как междисциплинарная проблема, межкультурная эмпатия в процессе совместной художественной деятельности представителей западной и восточной культур, искусство как смыслопорождающая деятельность ребенка и взрослого, отражение морфофункционального развития человека в арт-продуктах, арт-продукты как маркеры одаренности, современное искусство в создании человеческого капитала.

1. Абызова, Е. В. Педагогический дизайн: понятие, предмет, основные категории // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2010. - № 3-3. - С.12-16.
2. Акопов, Г. В. Психология искусства: от Л. С. Выготского к В.Ф. Петренко (трансценденция проектов психологии искусства в различных модусах сознания) // Методология и история психологии. - 2018. - № 1. - С. 34-45.
3. Басс Аннета Яковлевна // Ерофеев В. Историческая Самара. – URL: <https://clck.ru/MDmTS> (дата обращения: 04.01.2020).
4. Богоявленская, Д. Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2010. - № 3. - С. 3-17.
5. Богоявленская, Д. Б. Психология творчества и одаренности: Материалы всероссийской научно-практической конференции 20-21 апреля 2018 г. / Отв. ред. Д. Б. Богоявленская. - М.: Изд-во МПГУ, 2018. - 500 с.
6. Буранок, О. М., Вершинин, И. В., Якадина, Т. А. Тезаурус в исследованиях Вл.А. Лукова и самарская научная филологическая школа // Знание. Понимание. Умение. - 2014. - №3. - С. 137-147.
7. Вершинин, И. В. Предромантические тенденции в английской поэзии XVIII в. и «поэтизация» культуры: Дис... д-ра филол. наук: 10.01.03. - Самара, 2003. - 407 с.
8. Галеев, Б. М. Светомузыка сегодня: развитие идей Скрябина (на примере казанской школы нового искусства). - URL: <https://colormusic.ru/books/article/page01.htm> (дата обращения: 03.01.2020).
9. Галеев, Б. М. Человек, искусство, техника (Проблемы синестезии в искусстве). - Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. - 264 с.
10. Зись, А. Я. Теоретические предпосылки синтеза искусств // Взаимодействие и синтез искусств: Сборник статей. - Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1978. - С. 5-19.
11. Кац Алла Михайловна // МБУ ДО «Детская школа искусств №6» городского округа Самара. – URL: <http://dshi6.ru/page/pedagogicheskij-kollektiv-1> (дата обращения: 04.01.2020).
12. Левянт Марк Григорьевич // Детская школа искусств №6. - URL: <http://muzkulturasamara.ru/levyant-mark-grigorevich> (дата обращения: 05.01.2020).
13. Луков, В. А. Тезаурусный анализ в гуманитарном знании // Знание. Понимание. Умение. - 2014. - № 4. - С. 125-136.
14. Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. Тезаурусный подход: исходные положения // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». - 2008. - № 9. - URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Thesaurus_Approach/ (дата обращения: 03.01.2020).
15. Мейлах, Б. С. Процесс творчества и художественное восприятие: Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы. - М.: Искусство, 1985. - 318 с.
16. Моцелков, Е. Н. Состояние социогуманитарного знания: опыт прошлого и современность // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2019. - № 3 (60). - С. 148-152.
17. Петр Львович Монастырский // Самарская губерния. История и культура. – URL: <http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/samara/monastyrskiy.html> (дата обращения: 04.01.2020).
18. Пригожин И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ./ Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с.
19. Сергей Войтенко // 24 СМИ. – URL: <https://24smi.org/celebrity/105335-sergei-voitenko.html#tableofcontents4> (дата обращения: 10.01.2020).
20. Симонцева, Ю. В., Ростовцева, Ю. В., Ростовцева, В. М. Интерпретация понятия педагогический дизайн в проекции на профессиональную подготовку будущих учителей // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2006. - № 9(60). С. 108-110.
21. Современное искусство и отечественный художественный рынок: Монография / Под ред. Т. Е. Шехтер. - Спб.: СПбГУП, 2005. - 176 с.
22. Филиппов Юрий Иванович // Artsgallery.pro. – URL: https://www.artsgallery.pro/hudozhniki/hudozhnik_filiprov_yuriy_ivanovich_227028/ (дата обращения: 04.01.2020).
23. Ягафова, Е. А. Пространство праздников и обрядов в традиционной и современной культуре чувашей. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-prazdnikov-i-obryadov-v-traditsionnoy-i-sovremennoy-kulture-chuvashy/viewer> (дата обращения: 03.01.2020).
24. Eco, U. Opera aperta. - Italy, Milano: Bompiani, 1962. - 370 p.
25. Renzulli, J. S., Gaesser, A. H. A Multi Criteria System for the Identification of High Achieving and Creative/

Productive Giftedness // Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development. - URL: https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/high_achieving_creative-productive_giftedness/ (дата обращения: 03.01.2020).

26. Theatre Nouvelle Generation (г. Лион, Франция). – URL: <https://cyberpedia.su/18x6086.html> (дата обращения: 08.01.2020).

**CONTEMPORARY ART IN THE CONTEXT
OF THE METHODOLOGY OF COMPLEX HUMAN RESEARCH
(BASED ON THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“CONTEMPORARY ART: DEVELOPMENT, EDUCATION, ENVIRONMENT”,
PLENARY AND SECTIONAL REPORTS)**

© 2020 L. Kalinina, D. Ivanov, N. Nikitin

*Larisa Kalinina, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,
Professor of the Russian Academy of natural Sciences,
associate Professor of preschool education Department.*

E-mail: larisakalinina2008@yandex.ru

*Dmitry Ivanov, candidate of psychological Sciences, associate Professor,
associate Professor of pedagogy and psychology.*

E-mail: klar1992@gmail.com

Nikolay Nikitin, research part.

E-mail: klar1992@gmail.com

Samara State University of Social Sciences and Education.
Samara, Russia.

The authors consider the phenomenon of contemporary art as an interdisciplinary scientific problem, which was discussed at a conference in Samara from September 17 to 20, 2019. The program of the scientific event, the main directions of work, and information about participants are described. The content of the reports is presented, the main trends in the study of developing, educational, environmental, social-consolidating opportunities of contemporary art are noted. An interdisciplinary methodological approach to the use of works by contemporary authors, new means of expression, materials and art technologies in solving urgent problems of higher education, training teachers in accordance with the requirements of state standards is outlined. Based on the scientific results of the conference, information gaps of the problem were identified, corresponding to the ways of searching for new knowledge.

Keywords: contemporary art, universal values, giftedness, problems of learning, psychology of the creative process, early identification of giftedness, natural science and scientific and technical progress in the development of art.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-71-5-14

1. Abyzova, Ye. V. Pedagogicheskiy dizayn: ponyatiye, predmet, osnovnyye kategorii (Pedagogical design: concept, subject, main categories) // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. - 2010. - № 3-3. - S.12-16.
2. Akopov, G. V. Psikhologiya iskusstva: ot L. S. Vygotskogo k V.F. Petrenko (transsendentsiya proyektov psikhologii iskusstva v razlichnykh modusakh soznaniya) (Psychology of art: from L. S. Vygotsky to V. F. Petrenko (transcendence of psychology projects of art in various modes of consciousness)) // Metodologiya i istoriya psikhologii. - 2018. - № 1. - S. 34-45.
3. Bass Anneta Yakovlevna // Yerofeyev V. Istoricheskaya Samara. – URL: <https://clck.ru/MDmTS> (data obrashcheniya: 04.01.2020).
4. Bogoyavlenskaya, D. B. Odarennost': otvet cherez poltora stoletiya (Endowment: an answer after a century and a half // Bulletin of Moscow University) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya. - 2010. - № 3. - S. 3-17.
5. Bogoyavlenskaya, D. B. Psikhologiya tvorchestva i odarennosti: Materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Psychology of creativity and giftedness: Materials of the All-Russian scientific and practical conference) 20-21 aprelya 2018 g. / Otv. red. D. B. Bogoyavlenskaya. - M.: Izd-vo MPGU, 2018. - 500 s.
6. Buranok, O. M., Vershinin, I. V., Yakadina, T. A. Tezaurus v issledovaniyakh Vl..A. Lukova i samarskaya na-uchnaya filologicheskaya shkola (Thesaurus in the studies of Vl.. A. Lukova and Samara Scientific Philological School) // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. - 2014. - №3. - S. 137-147.
7. Vershinin, I. V. Predromanticheskiye tendentsii v angliyskoy poezii XVIII v. i «poetizatsiya» kul'tury (Pre-romantic

- trends in 18th-century English poetry. and the “poetization” of culture): Dis... d-ra filol. nauk: 10.01.03. - Samara, 2003. - 407 s.
8. Galejev, B. M. Svetomuzyka segodnya: razvitiye idey Skryabina (na primere kazanskoy shkoly novogo iskusstva) (Svetomuzyka today: the development of Scriabin's ideas (on the example of the Kazan school of new art) . - URL: <https://colormusic.ru/books/article/page01.htm> (data obrashcheniya: 03.01.2020).
 9. Galejev, B. M. Chelovek, iskusstvo, tekhnika (Problemy sinestezii v iskusstve) (Man, art, technology (Problems of synesthesia in art). - Kazan»: Izd-vo Kazansko-go universiteta, 1987. - 264 s.
 10. Zis', A. YA. Teoreticheskiye predposylki sinteza iskusstv // Vzaimodeystviye i sintez iskusstv: Sbornik statey (Theoretical background of the synthesis of arts // Interaction and synthesis of arts: Collection of articles). - L.: Nauka, Leningradskoye otdeleniye, 1978. - S. 5-19.
 11. Kats Alla Mikhaylovna // MBU DO «Detskaya shkola iskusstv №6» gorodskogo okruga Samara. – URL: <http://dshi6.ru/page/pedagogicheskij-kollektiv-1> (data obrashcheniya: 04.01.2020).
 12. Levyant Mark Grigor'yevich // Detskaya shkola iskusstv №6. -- URL: <http://muzkulturasamara.ru/levyant-mark-grigorevich> (data obrashcheniya: 05.01.2020).
 13. Lukov, V. A. Tezaurusnyy analiz v gumanitarnom znanii (Thesaurus analysis in humanitarian knowledge) // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. - 2014. - № 4. - S. 125-136.
 14. Lukov, Val. A., Lukov, Vl. A. Tezaurusnyy podkhod: iskhodnyye polozheniya (Thesaurus approach: starting points) // Informatsionnyy gumani-tarnyy portal «Znaniye. Ponimaniye. Umeniye». - 2008. - № 9. - URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Thesaurus_Approach/ (data obrashcheniya: 03.01.2020).
 15. Meylakh, B. S. Protsess tvorchestva i khudozhestvennoye vospriyatiye: Kompleksnyy podkhod: opyt, poiski, perspektivy (The process of creativity and artistic perception: An integrated approach: experience, searches, prospects). - M.: Iskusstvo, 1985. - 318 s.
 16. Moshchelkov, Ye. N. Sostoyaniye sotsiogumanitarnogo znaniya: opyt proshlogo i sovremennost' (The state of socio-humanitarian knowledge: experience of the past and the present) // Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura. - 2019. - № 3 (60). - S. 148-152.
 17. Petr L'vovich Monastyrskiy // Samarskaya guberniya. Istoriya i kul'tura. – URL: <http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/samara/monastyrskiy.html> (data obrashcheniya: 04.01.2020).
 18. Prigozhin I., Stengers, I. Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy (A new dialogue between man and nature: Per. s angl./ Obshch. red. V. I. Arshinova, YU. L. Klimontovicha i YU.V. Sachkova. - M.: Progress, 1986. - 432 s.
 19. Sergey Voytenko // 24 SMI. – URL: <https://24smi.org/celebrity/105335-sergei-voitenko.html#tableofcontents4> (data obrashcheniya: 10.01.2020)/
 20. Simontseva, YU. V., Rostovtseva, YU. V., Rostovtseva, V. M. Interpretatsiya ponyatiya pedagogicheskoy dizayn v proyeksii na professional'nuyu podgotovku budushchikh uchiteley (Interpretation of the concept of pedagogical design in projection on the professional training of future teachers) // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedago-gicheskogo universiteta. - 2006. - № 9(60). S. 108-110.
 21. Sovremennoye iskusstvo i otechestvennyy khudozhestvennyy rynek: Monografiya (Contemporary art and the domestic art market: Monograph / Ed. T.E. Shekhter) / Pod red. T. Ye. Shekhter. - Spb.: SpbGUP, 2005. - 176 s.
 22. Filippov Yuriy Ivanovich // Artsgallery.pro. – URL: https://www.artsgallery.pro/hudozhniki/hudozhnik_filippov_yuriy_ivanovich_227028/ (data obrashcheniya: 04.01.2020).
 23. Yagafova, Ye. A. Prostranstvo prazdnikov i obryadov v traditsionnoy i sovremennoy kul'ture chuvashy (The space of holidays and ceremonies in the traditional and modern culture of the Chuvash). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-prazdnikov-i-obryadov-v-traditsionnoy-i-sovremennoy-kul'ture-chuvashey/viewer> (data obrashcheniya: 03.01.2020).
 24. Eco, U. Opera aperta. - Italy, Milano: Bompiani, 1962. - 370 p.
 25. Renzulli, J. S., Gaesser, A. H. A Multi Criteria System for the Identification of High Achieving and Creative/Productive Giftedness // Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development. - URL: https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/high_achieving_creative-productive_giftedness/ (data obrashcheniya: 03.01.2020).
 26. Theatre Nouvelle Generation (g. Lion, Frantsiya). - URL: <https://cyberpedia.su/18x6086.html> (data obrashcheniya: 08.01.2020).