

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

26

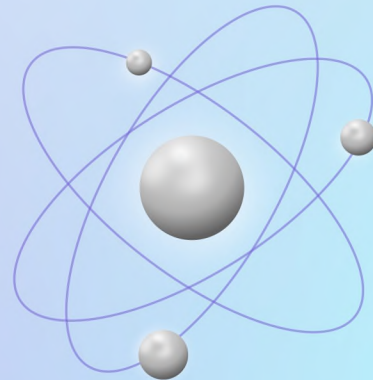

СТУДЕНТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

8-19.04.2024

ПРОГРАММА

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2024

Направление: Искусствоведение и культурология

Секция: Искусствоведение и художественное образование.....	1
Подсекция: Художественное образование.....	2
Подсекция: Искусствоведение	7
Секция: Вопросы музыкальной педагогики	12
Секция: Музыкальное искусство: проблемы истории, интерпретации и исполнительства.....	18
Секция: Театральное искусство в педагогическом измерении.....	22
Секция: Хореографическое искусство в педагогическом измерении	25
Секция: Теория и история культуры.....	25
Подсекция: Культура как палимпсест	25
Подсекция: Новые медиа, цифровая эстетика и метамодернистская чувствительность.....	31
Подсекция: Трансформация культурных форм	34

Секция: Искусствоведение и художественное образование

Секция разделена на две подсекции.

Формат: смешанный

Требования к докладу: 5-7 минут, презентация слайдов обязательна.

Руководитель секции: Подольская Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры искусствovedения и педагогики искусства.

E-mail: fonpodol@gmail.com

Секретарь секции: Коновалова Полина Олеговна.

Подсекция: Художественное образование

Дата и время: 12 апреля, 10:00

Адрес: наб. реки Мойки, д. 54, Точка кипения, зал «Выготский»

Значение путеводаителя при проектировании культурно-исторического маршрута	<i>Докладчик:</i> Александрова Александра Геннадьевна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Гильдина Татьяна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения
---	---

Вопрос эффективного обучения, повышения качества учебного процесса становится все более актуальным. Педагоги ищут новые способы представления информации учащимся, поэтому в учебном процессе: в учебных классах, музейных пространствах, все чаще появляются разнообразные путеводаители. В статье представлен анализ существующих разработок, обозначено значение и ценность разработки путеводаителя при проектировании культурно-исторического маршрута и представлен авторский опыт.

Роль арт-медиации в образовательном процессе	<i>Докладчик:</i> Аникина Анна Дмитриевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Корвацкая Елена Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения
---	---

Доклад освещает одну из актуальных сфер развития музейной образовательной среды. Практика показывает, что арт-медиации в музеях набирают популярность и могут быть использованы в качестве глубокого погружения в пространство экспозиции. На конференции будет представлено краткое теоретическое обоснование темы, а также первые результаты исследования, направленного на изучение отличия арт-медиации от экскурсии и ее роли в образовательном процессе. Музейные технологии рассматриваются в контексте дальнейшего применения в дополнительном образовании.

Искусство для маленьких: проблемно-тематическое поле детского лектория	<i>Докладчик:</i> Богач Екатерина Андреевна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Лобанова Юлия Владимировна, доцент, кандидат культурологии
---	---

На материале культурологического проекта «Азбука русского искусства» исследуется теоретическая и прикладная основа проблемно-тематического поля детского лектория. Под детским лекторием в данном случае понимается интерактивная форма обучения с использованием универсальных методов культурологизации искусства и диалога культур, а также приемов проектно-продуктивного и игрового подходов в пространстве цикла мероприятий о теории и истории русского искусства с целью формирования гуманитарной социализации и инкультурации личности. Проблемное поле проекта определено корреляцией тематики мероприятий с инновационными моделями перевода сложного языка фундаментальной науки, изучающей духовный опыт человечества и феномен влияния искусства на парадигму общественного развития, на язык активного восприятия школьниками младшего возраста, их творческого и креативного мышления, продуктивного осознания эстетических ценностей высшего порядка. Проблемно-тематическое поле проекта «Азбука русского искусства» продиктовано острой потребностью в формировании эффективных методов и подходов просветительской деятельности в системном обучении поколения «Альфа» в сфере нецифровой культуры (на материале истории и теории русского искусства, литературы, кинематографа, живописи и т.д.). Содержание проекта включает цикл продуктивно-игровых лекций, посвященных типологии художественных стилей и направлений русской живописи, трансмедиальности словесного творчества, универсуму русского музыкального, театрального,

балетного, оперного искусства в контексте истории мировой культуры. «Искусство для маленьких» в данной статье является научной метафорой, определяющей оптимальный выбор творческих заданий, игровых и проектных методов и приёмов, воспитательной модели (разговора о важном), информационных технологий в обучении, позволяющих грамотно адаптировать сложную научную информацию к особенностям восприятия мира и человека детской аудиторией.

Аспекты визуального восприятия: анимационные фильмы как форма донесения сложной информации (на примере анимации, посвященной Второй Мировой Войне)	<i>Докладчик:</i> Бонч-Бруевич Александр Владимирович, факультет Медиатехнологий, специалитет, Санкт-Петербургский Государственный Институт Кино и Телевидения <i>Научный руководитель:</i> Лясковская Виктория Алексеевна, ассистент
---	--

В статье изложены особенности донесения сложной информации до зрителя посредством мультипликации. Проблематика исследования - способность анимации упрощать информацию и представлять ее визуально понятным образом. Предполагается на примере произведений военной тематики рассмотрение преимуществ использования мультфильмов над текстуальным способом передачи информации. Цель статьи – разобраться в значении анимации как средстве коммуникации. Конечный результат – визуальный анализ мультипликации как способ передачи информации в контексте изучения и понимания реальных событий прошлого.

Развитие цветовосприятия у обучающихся начальных классов на уроках по изобразительному искусству	<i>Докладчик:</i> Володина Елена Дмитриевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Соколова Елена Николаевна, доцент, кандидат искусствоведения
---	---

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день теме: «Развитие цветовосприятия у обучающихся начальных классов на уроках по Изобразительному искусству». В сензитивный период развития учащихся мало уделяется внимания формированию представления о цвете и развитию цветовосприятия. Недостаточное восприятие цвета влечет за собой обеднение чувственной и эмоциональной сфер ребенка и, в результате, влияет на общее развитие личности. Ключевой целью доклада является выявление причин трудности учащихся в использовании цвета как средства выразительности. В рамках исследования были отобраны методы и приемы, способствующие развитию цветовосприятия. Результатом исследования стало проектирование тематического планирования учебного модуля «Живопись» по предмету «Изобразительное искусство».

Средства коммуникативной социализации младших подростков на занятиях по изобразительному искусству в дополнительном образовании	<i>Докладчик:</i> Глазкова Мария Юрьевна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Корвацкая Елена Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения
--	---

Данная работа посвящена поиску и изучению способов повышения уровня социализации у младших подростков в дополнительном художественном образовании. Поднимается проблема снижения мотивации к обучению из-за трудностей взаимодействия учащихся друг с другом и педагогом, при недостаточном внимании к развитию социальных навыков на занятиях по изобразительному искусству. Рассматривается возможность её решения, посредством вовлечения детей в учебный и творческий процесс с применением различных способов коллективного взаимодействия. В рамках исследования проводится анализ научной и методической литературы о социализации подростков, изучаются их возрастные особенности и рассматриваются средства социализации на занятиях по изобразительному искусству и изучается анализ апробации занятия "Образ птицы в графике". Полученные выводы могут быть полезны для педагогов и специалистов в области преподавания изобразительного искусства.

<p>Развитие внимания к народной культуре в четвертом классе общеобразовательной школы</p>	<p><i>Докладчик:</i> Коковина Екатерина Денисовна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Соколова Елена Николаевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Доклад посвящен изучению методов развития внимания младших школьников к народной культуре на уроках изобразительного искусства. В рамках исследования были изучены пособия по возрастной психологии и педагогике. Проанализирован отечественный опыт преподавания декоративно-прикладного искусства в начальном общем образовании. На основе полученных выводов и Федеральной рабочей программы 2023 года спроектировано тематическое планирование для четвертого класса, а также методические рекомендации, ожидаемые образовательные результаты и критерии их оценки.

<p>Развитие художественного восприятия младших подростков на занятиях по истории изобразительного искусства</p>	<p><i>Докладчик:</i> Коновалова Полина Олеговна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Фомина Светлана Игоревна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	---

В докладе освещается проблема развития художественного восприятия младших подростков на занятиях по истории искусства в дополнительном предпрофессиональном образовании. Без развития первичных навыков художественного восприятия невозможен переход к более сложным учебным задачам. В докладе выявляются педагогические условия, способствующие формированию потребности в художественном общении с произведениями искусства. Автор обосновывает применение ряда методов и приемов, направленных на формирование первичных навыков художественного восприятия с учетом возрастных особенностей психофизиологического развития обучающихся.

<p>Проблема преподавания анимационного дизайна в дополнительном образовании</p>	<p><i>Докладчик:</i> Кононова Татьяна Алексеевна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Корвацкая Елена Сергеевна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	---

В современной системе дополнительного образования растет востребованность учебных дисциплин по направлению «Компьютерный дизайн». Последние годы различные кружки и направления по анимационному компьютерному дизайну имеют свои собственные разработки в государственных учреждениях, но качество полученных знаний и навыков в данных объединениях вызывает сомнение в их актуальности и эффективности.

Профессии в области анимационного дизайна становятся все более востребованными на рынке труда. Многие компании и студии ищут специалистов с навыками в этой области. В связи с растущими востребованностью самого общества в дополнительном образовании начался рост анимационных курсов для школьников, появились новые направления и кружки по анимации в технических центрах и домах творчества. В сфере образования существует множество методик по преподаванию анимационного дизайна, однако не все из них имеют высокое качество. Некоторые методики могут быть устаревшими, в то время как другие могут быть более современными, но также неэффективными и инновационными.

Такого рода проблема не только не нашла своего решения за последние годы, но и в настоящее время усугубилась из-за ограниченных и устаревших учебных материалов и неактуальных методик. Частные образовательные структуры стали ориентироваться на запросы самого рынка образовательных услуг, а их методисты и преподаватели, пользуясь возможностью абсолютно свободно формировать дополнительные образовательные программы в области анимационного дизайна. Как правило, в таких разработках не обращают внимания на необходимость системного подхода к проектированию и реализации системы компьютерных курсов в образовательную структуру. Отсутствие продуманных, теоретически обоснованных принципов проектирования образовательных программ компьютерных курсов нередко приводит к казусам. В то время как в государственные учреждения по-прежнему используют устаревшие и неэффективные методики преподавания. Методика преподавания по таким программам не совпадает с требованиями рынка услуг по данному направлению. Востребованность

полученных навыков неактуальна как для рынка, так и для обучающихся. Нужны ли ребенку такие навыки - этот вопрос остается открытым.

Одной из ключевой проблемы все еще остается содержания самих программ. Проектная деятельность играет ключевую роль в обучении анимационному дизайну, так как она позволяет обучающимся применить полученные знания и навыки на практике, развить свои творческие способности и работать в команде. Совместное взаимодействие всех участников образовательного процесса приведет к популяризации новой методики. В результате данного исследования будут предложены актуальные варианты подходов к составлению содержания программы.

Развитие творческой активности у обучающихся 5 класса на занятиях декоративно-прикладного искусства	<i>Докладчик:</i> Кувайкина Мария Николаевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Соколова Елена Николаевна, доцент, кандидат искусствоведения
--	--

В данном докладе рассматривается проблема творческой самостоятельности и инициативности детей на уроках декоративно-прикладного искусства. В период социализации и становления личности особенно важно проявление учащимся творческой активности, однако ученики стараются действовать по шаблону, нежели попробовать сотворить что-то самостоятельно и совершить ошибку. Их любимым занятием на уроке является «срисовывание», копирование без аналитических действий, что очень пагубно может сказаться не только на творческом процессе, но и на становление личности ученика. В данной работе выделяются и описываются характерные возрастные особенности учащихся 5 класса, а также анализируются и выбираются наиболее эффективные методы активизации творческой инициативности и самостоятельности на занятиях декоративно-прикладного искусства.

Роль иллюстрированной книги в преподавании изобразительного искусства в общеобразовательной школе	<i>Докладчик:</i> Логонова Анастасия Борисовна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Корвацкая Елена Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения
--	---

Традиционно учебник является основным инструментом для организации учебного процесса в общеобразовательной школе. На данный момент самым востребованным учебно-методическим комплексом для изучения изобразительного искусства является предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, который выпускается на протяжении 30 лет.

Но на уроках изобразительного искусства учитель чаще всего не находит частого применения учебнику или использует его формально, только как иллюстративный материал. Это связано с устаревшим визуальным рядом, возрастными особенностями детей, с некоторым несоответствием последней редакции тематического планирования по новому ФГОС и содержанием учебной литературы, и другими причинами. Поэтому возможно использовать на уроках изобразительного искусства дополнительную литературу, а именно современную иллюстрированную книгу для детей и подростков, которая имеет значительное обогащение и многообразие визуальной информации. Из всего многообразия наше внимание будет обращено на художественную литературу.

На примере тем календарно-тематического планирования 3 класса в исследовании приведены приемы использования современной иллюстрированной книги на уроке изобразительного искусства. Исследование показало эффективность работы с иллюстрированной книгой в индивидуально-личностном подходе к учащимся в образовательном процессе.

Мифологические сюжеты на уроках изобразительного искусства: межпредметные связи и творческие задания	<i>Докладчик:</i> Любченко Виктория, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор
---	---

Мифология является неотъемлемой частью культуры человечества. Люди поколения Z (центениалы), вся жизнь которых проходит в мире, где развиваются наука и новейшие технологии искусственного интеллекта, с одной стороны, стремятся дистанцироваться от мифа и логически осмыслить происходящее, но, с другой, имеют глубинную потребность в нём как опыте древнейшего осмысления закономерностей окружающего мира.

Миф – это символический нарратив (повествование), который служит для его носителя объяснением реальности. Для древнего человека он воплощал в себе представление об устройстве мира, межличностных отношений между людьми. В зависимости от сферы, которую объясняли мифы они делились на архаические, космогонические, этнологические календарные, героические, эсхатонические и т.д.

Древнегреческая мифология относится к космогоническим и героическим мифам. В ней описываются, как создавался мир и героические похождения богов и полубогов. Согласно программе общеобразовательной школы, ее изучают в пятом классе в курсах литературы, истории, изобразительного искусства.

В докладе рассмотрен вопрос организации эффективных межпредметных связей при обучении в рамках предмета «Изобразительное искусство» через мифологические сюжеты Древней Греции с помощью наглядных методов и творческих заданий.

Теория современной дидактики требует наиболее рациональных вариантов применения средств наглядности, позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного эффекта. Она ориентирует педагогов на такое применение наглядных методов обучения, чтобы одновременно иметь возможность развивать и абстрактное мышление учеников. Методы обучения должны обеспечить не только приобретение учащимися новых знаний на уроках изобразительного искусства, но и приучить их правильно воспринимать, видеть существенные признаки, устанавливать связи в изучаемых явлениях. На примере круга заданий конкретного учебного предмета будут продемонстрированы возможности межпредметного подхода и методы разработки конкретных заданий для творческого усвоения учебного материала.

<p>Визуальная грамотность в профессиональной подготовке педагога-художника: понятие и технологии формирования</p>	<p><i>Докладчик:</i> Малюгина Юлия Евгеньевна, Институт художественного образования, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Векслер Анна Кирилловна, заведующий/едущая кафедрой, кандидат педагогических наук</p>
--	--

В докладе рассмотрен термин «визуальная грамотность», также проанализированы этапы развития понятия в рамках художественного образования. На основе изученного материала предлагается содержание заданий к дисциплине «Эскизы к театральным костюмам и сценография» для обучающихся I курса бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) «Художественное образование в области визуальных искусств», включающее актуальные педагогические технологии, направленные на развитие визуальной грамотности – профессиональной компетенции педагога-художника.

<p>Актуальность обучения digital-графике детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования</p>	<p><i>Докладчик:</i> Маркова Ксения Олеговна, ИЗО и НР, магистратура, Государственный Университет Просвещения</p>
--	---

Данная статья рассматривает актуальность обучения digital-графике детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования. В статье анализируются проблемы, связанные с отсутствием у детей навыков работы с цифровыми технологиями и необходимость их освоения для успешной адаптации в современном мире. Описываются цели и результаты проведенного исследования, которое показало положительный эффект от обучения digital-графике на развитие творческих способностей и умений решать задачи у детей младшего школьного возраста. В статье также рассмотрены методы и подходы к обучению digital-графике в условиях дополнительного образования.

<p>Изучение жизненного пути художников-передвижников через культурное пространство Санкт-Петербурга</p>	<p><i>Докладчик:</i> Фахадинова Яна Анатольевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Гильдина Татьяна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	--

Доклад посвящен одной из актуальных областей искусствознания – персонологическому подходу. Однако, при классическом подходе, творчество художников часто исследуется в отрыве от среды, в которой они жили. В рамках настоящего доклада, предпринята попытка преодоления этой проблемы и представлена взаимосвязь творческой биографии художников-передвижников и культурного пространства Санкт-Петербурга. Представленный подход может считаться весьма перспективным

с точки зрения изучения истории передвижничества в рамках дополнительного образования, поскольку отличается междисциплинарностью и позволяет раскрыть художественное явление с неочевидной стороны.

Развитие эстетического восприятия у обучающихся 3 класса в дополнительном предпрофессиональном образовании	<i>Докладчик:</i> Царькова Виктория Леонидовна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Корвацкая Елена Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения
---	---

Доклад посвящен развитию эстетического восприятия у обучающихся 3 класса в дополнительном предпрофессиональном образовании. Поднимается проблема снижения значимости традиционных ценностей среди детей при условии отсутствия духовного воспитания. Для подтверждения суждения о том, что нравственный аспект эстетического восприятия формируется путем погружения в тему занятия, был проведен анализ апробации занятий на тему «Новогодняя почтовая открытка». В ходе апробации удалось диагностировать, что вызывание эмоционального переживания, повышение значимости за счет актуальности и привлечение жизненного опыта обучающихся повышает их мотивацию к созданию эстетически ценного произведения, восприятием которого можно наслаждаться.

Развитие и применение геометрической системы в художественной педагогике России и Китая	<i>Докладчик:</i> Чэнь Юйцэнь, Художественно-графический факультет, аспирантура, Московский педагогический государственный университет <i>Научный руководитель:</i> Аманжолов Сейткали Абдикадырович, профессор, доктор педагогических наук
--	--

Российское художественное образование имеет давнюю историю. Обновление системы образования в области изобразительного искусства играет важную роль как в России, так и в Китае. Исследование затрагивает вопросы разработки методов обучения в области изобразительного искусства.

Подсекция: Искусствоведение

Дата и время: 13 апреля, 10:00

Адрес: наб. реки Мойки д.48, корпус 6, аудитория 15

Художественный текстиль: от плоскости к скульптуре	<i>Докладчик:</i> Баушева Юлия Дмитриевна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Векслер Анна Кирилловна, доцент, кандидат педагогических наук
---	---

Темой доклада является исследование вопросов художественно-пластической трансформации плоскостных форм традиционного художественного текстиля в объемно-пространственные. В докладе рассматривается уникальное явление в развитии художественного текстиля второй половины XX века, названное искусствоведом В. И. Савицкой «пластический взрыв», как эксперимент с материалами, способами и техниками ручного ткачества. В материалах доклада особое внимание уделяется анализу пластических свойств традиционных и инновационных текстильных материалов; возможностям создания фактур, текстур, и объемно-пространственных форм; вопросам методики изучения традиционных и новаторских способов ткачества в контексте освоения студентами (бакалаврами) учебной дисциплины «Художественный текстиль».

<p>Иконография и типологические особенности сюжета “Жены-мироносицы у Гроба Господня”</p>	<p><i>Докладчик:</i> Волкова Светлана Васильевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Гильдина Татьяна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Настоящее исследование посвящено особенностям иконографии евангельского сюжета “Жены-мироносицы у Гроба Господня”. Представлен анализ знаковых произведений Византийского, Русского и Западноевропейского искусства VI–XVII веков и выявлены их стилистические и региональные различия. Предпринята попытка описать и структурировать иконографию, сюжетные особенности и выразительные средства. Подводя итог, можно сказать, что типологическое однообразие сюжета определяется каноном изображения, вместе с тем прослеживается яркая региональная идентичность образов и композиции.

<p>Художественный образ в авторской керамике: от идеи до реализации</p>	<p><i>Докладчик:</i> Демченко Мария Александровна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Гильдина Татьяна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	--

Декоративная керамика имеет богатый художественный язык благодаря синтезу цвета, формы и пространства в одном материале. Цель исследования – разработать и предложить алгоритм создания художественного образа в керамике для детей, обучающихся в ДХШ. Алгоритм ведения работы при создании керамического произведения может быть основан на поэтапном выборе средств художественной выразительности, которые раскрывают и авторскую идею, и технические возможности материала. Такой алгоритм позволит при обучении керамике в ДХШ получить системное представление о языке материала и научиться отображать в нем замысел.

<p>Образ русского крестьянского труда в творчестве передвижников</p>	<p><i>Докладчик:</i> Дерюгина Екатерина, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p>
---	--

В докладе рассматривается тема, посвященная русскому крестьянскому труду в контексте творчества передвижников. На примере анализа произведений Г.Г. Мясоедова и И.Е. Репина была предпринята попытка выявить характерные признаки, позволившие сделать предварительный вывод об отношении к труду в Российской Империи XIX вв.

<p>Русская архитектуроведческая школа в фокусе архитектурной регионалистики: исследовательские традиции Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.</p>	<p><i>Докладчик:</i> Игрункова Полина Александровна, Институт художественного образования, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Блинова Елена Константиновна, профессор, доктор искусствоведения</p>
---	---

Доклад посвящен комплексному представлению исследовательской школы, сформированной на базе петербургских академических традиций. На основании анализа научных результатов кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А.И.Герцена дается представление о преемственности методов архитектуроведческого анализа. Формулируется идея о сложении научной школы педагогов-исследователей проф. В.Г. Лисовского, проф. Е.К. Блиновой, доц. Т.А. Гильдиной и бакалавров А. Александровой и М. Пироженовой в области архитектурной регионалистики. В докладе представлены научные результаты «репинско-герценовской архитектуроведческой школы» и освещаются перспективы дальнейших исследований.

<p>Принципы семиотического подхода в изучении современной художественной керамики</p>	<p><i>Докладчик:</i> Коновалова Полина Олеговна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Подольская Ксения Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Доклад актуализирует проблему поиска методологии исследования современной художественной керамики. Развитие художественной керамики как самостоятельной формы пластического искусства, влияние на нее современных культурных тенденций и расширение практики экспонирования повлекли за собой усложнение структуры художественного языка керамики, основанного на синтезе приемов из различных видов искусств. Данные изменения обосновывают необходимость создания методологического аппарата, основанного на междисциплинарном подходе и позволяющего анализировать и оценивать новые художественные практики. В рамках доклада рассматриваются основные принципы семиотического подхода и их применение к анализу произведений современной художественной керамики.

<p>Цветы и плоды в текстиле и керамике XX века: особенности изображения</p>	<p><i>Докладчик:</i> Леонтьева Виктория Артуровна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Широковских Маргарита Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Доклад "Цветы и плоды в текстиле и керамике XX века: особенности изображения" рассматривает эстетические и художественные особенности изображения цветов и плодов в искусстве текстильного и керамического производства в XX веке. Доклад исследует эволюцию стилистических приемов и техник в изображении цветочных и фруктовых мотивов, а также их влияние на общую эстетику и визуальное восприятие этих произведений искусства. Особое внимание уделяется тому, как цветы и плоды трактовались и становились символами в различных художественных направлениях и стилях XX века. Доклад позволит углубить понимание искусства текстиля и керамики в контексте времени, исследовать изменения во взаимодействии искусства и природы, а также анализировать эстетическое воздействие цветов и плодов на зрителя.

<p>Сезаннизм в живописи Аристарха Лентулова</p>	<p><i>Докладчик:</i> Лохмоткина Полина Юрьевна, Факультет теории и истории искусств, бакалавриат, Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина</p>
--	--

Творчество Сезанна имело большое влияние на развитие русского искусства в XX веке. В данном докладе рассматривается проблема сезаннизма в живописи Аристарха Лентулова конца 1910-х — начала 1920-х годов. Настоящее исследование имеет целью изучить, как перенятые особенности творчества Сезанна были переработаны Лентуловым в живописи. После художественно-стилистического анализа работ двух мастеров было выявлено, что Лентулов, используя формальные методы Сезанна, стремился передать «реальную сущность» природы, а не её фундаментальную основу, которую пытался уловить и изобразить французский художник.

<p>Принцип коллажности в мифологической иконографии</p>	<p><i>Докладчик:</i> Малюгина Юлия Евгеньевна, Институт художественного образования, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p>
--	--

В докладе представлены результаты исследования, посвященные изучению принципа коллажности в контексте мифологии. Исследователем была предпринята попытка проанализировать образы богов, существ в мифах Древнего Египта и выявить ключевые характеристики принципа, дающие основание рассматривать коллажность в рамках темы с точки зрения синтеза человеческой и божественной сущности.

Место текста в советском фарфоре	<p><i>Докладчик:</i> Малюткина Екатерина Евгеньевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Подольская Ксения Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
---	---

Доклад посвящен бытованию текста в изделиях советского агитационного фарфора 1920-1930-х годов. В рамках исследования рассматриваются произведения М. М. Адамовича, Н. И. Альтмана, З. В. Кобылецкой, С. В. Чехонина, А. В. Щекотихиной-Потоцкой, и др, находящиеся в коллекциях музеев Санкт-Петербурга.

Декоративное убранство Петербургского метрополитена	<p><i>Докладчик:</i> Минчик Екатерина Александровна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Широковских Маргарита Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	--

Цель исследования – изучить особенности декоративного оформления станций метрополитена в разные исторические периоды с целью их последующей трансформации в орнаментальные мотивы для цифровой печати по ткани. Исследование выполняется в рамках выпускной квалификационной работы магистра и предполагает обращение к творческому опыту отечественных архитекторов и художников-монументалистов. Автор статьи обращается к нескольким группам станций, выделяя наиболее интересные элементы декоративного оформления. В результате определено, какие из них наиболее точно отражают атмосферу петербургского метрополитена и могут быть преобразованы в текстильные орнаментальные композиции.

Вестники государства Российского Анатолия Гордеевича Дёмы	<p><i>Докладчик:</i> Москвина Ольга Александровна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Сечин Александр Георгиевич, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	--

Значительное внимание в докладе уделяется становлению личности Анатолия Гордеевича, его вкладу в развитие искусства скульптуры как автора более трехсот скульптурных работ, установленных по всей России, как педагога и заведующего кафедрой скульптуры в СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Основное содержание доклада составляет анализ скульптурной композиции Анатолия Гордеевича Дёмы "Вестники государства Российского", ее места в творчестве мастера, выявление закономерностей почерка, влияние на последующие работы. Доклад будет интересен тем, кто увлечен историей современного искусства и скульптурой в частности, ввиду уникальности содержания, а также будущим педагогам, так как доклад касается педагогических методов Анатолия Гордеевича Дёмы, позволивших ему воспитать не одно поколение хороших скульпторов.

Сохранение и передача традиций в фарфоровых изделиях на примере мануфактур Мейсена, Севра и Санкт-Петербурга	<p><i>Докладчик:</i> Раткевич Алиса Андреевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Подольская Ксения Сергеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
---	---

Доклад актуализирует проблему сохранения и передачи традиций создания фарфоровых изделий на примере деятельности мануфактур Мейсена, Севра и Санкт-Петербурга, а также влияние на них современных культурных тенденций. В рамках доклада будут рассмотрены особенности работы мануфактур, поиск технологий для изготовления китайского фарфора.

<p>Керамический upcycling в декоративном искусстве: история и актуальные тенденции развития</p>	<p><i>Докладчик:</i> Сомова Полина Валерьевна, Факультет мировой культуры, бакалавриат, Санкт-Петербургский государственный институт культуры</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Габриэль Галина Николаевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Тема апсайклинга актуальна сегодня в разных направлениях декоративного творчества. В докладе автор рассматривает процессы, происходящие в направлении керамического апсайклинга: формы, история зарождения, основные тенденции, направления и события, способствовавшие его активному распространению. Рассматриваются знаковые художественные работы в технике апсайклинг. Основные объекты исследования – ювелирные изделия современных отечественных и европейских художников, работающих над преобразованием осколков фарфоровых живописных сервизов в предметы искусства. Рассматриваются различные методы работы с керамикой: огранки, шлифовки, полировки и оправки металлом. В докладе также будет произведен анализ феномена искусства реставрации кинцуги, в качестве одного из видов апсайклинга.

<p>Отражение славянской культуры в современном декоративном искусстве</p>	<p><i>Докладчик:</i> Стенина Анна Сергеевна, Институт художественного образования, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Фомина Светлана Игоревна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	---

В докладе раскрывается проблема освещения и популяризации, а также влияния и отражения славянской культуры на современное декоративное искусство. Ценности и образы славянской культуры часто используются в современном культурном пространстве, но недостаточно осмысливаются в современной социокультурной среде. Именно мифология народа заключает в себе истинное место людей в исторической череде событий и ясное понимание своего существования. Автор делает попытку определить семантику фантастических образов, наблюдаемых в славянском фольклоре и в декоративно-прикладном искусстве и их отражение в современном искусстве.

<p>От фольклора до массовой культуры: эволюция образов мифических существ</p>	<p><i>Докладчик:</i> Тур Елизавета Витальевна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена; Пироженкова Марина Дмитриевна, Факультет изобразительного искусства, РГПУ им. А.И. Герцена; магистратура</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Гильдина Татьяна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Мифические существа – это вымышленные персонажи, которые являются частью фольклора и различных культурных традиций. В фольклорной традиции каждое существо наделяется уникальной характеристикой, в зависимости от смыслов и его функций. Однако со временем образы многих фантастических существ были трансформированы и перенесены в современную массовую культуру. В статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ образов вампира и русалки в фольклорной традиции и современной массовой культуре. Выявлены общие и отличительные черты каждого, а также составлена картотека, иллюстрирующая видоизменение образов мифических существ в культуре и искусстве.

<p>К вопросу об атрибуции эрмитажного «Портрета иеромонаха» работы художника Г. И. Яковлева</p>	<p><i>Докладчик:</i> Цветкова Екатерина Тагировна, Институт художественного образования, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Сечин Александр Георгиевич, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

В докладе представлены результаты обобщенного исследования картины «Портрет иеромонаха», хранящейся в коллекции русской школы живописи XIX века Государственного Эрмитажа и принадлежащей кисти художника Г. И. Яковлева. Формально-стилистический и сравнительный анализ, а также историко-предметный, культурно-антропологический и морфологический методы исследования, позволяют выявить ряд признаков внешнего облика изображенного, что способствует выполнению задачи по его портретной идентификации и окончательной атрибуции этого художественного произведения.

Секция: Вопросы музыкальной педагогики

Дата и время: 11 апреля, 10:00

Адрес: пер. Каховского, 2, ауд. 408

Формат: очный

Руководитель секции: Воуба Виктория Гарриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального воспитания и образования, Аврамкова Екатерина Валерьевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования, Даниловская Варвара Владимировна.

E-mail: victoria1103@mail.ru

Секретарь секции: Майборода Ярославна Васильевна.

<p>Особенности режиссуры уроков музыки в начальных классах общеобразовательной школы</p>	<p><i>Докладчик:</i> Бочарова Анна Алексеевна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	--

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день теме, связанной с ключевыми особенностями режиссуры уроков музыки в начальных классах общеобразовательной школы. Особое внимание уделено методам и приемам, которые способствуют созданию благоприятных условий для работы с детьми младшего школьного возраста.

<p>Применение элементов хорового сольфеджио как средство развития музыкального слуха в системе дополнительного образования детей</p>	<p><i>Докладчик:</i> Бурнашова Вероника Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	--

В данном докладе рассматривается проблема применения методов хорового сольфеджио на занятиях хором в процессе развития музыкального слуха у детей младшего школьного возраста. Целью исследования является анализ литературы по теме и обобщение опыта отечественных исследователей в области хорового сольфеджио. На основании анализа, а также привлечения

опытно-экспериментальных методов исследования устанавливается, что применение элементов хорового сольфеджио является эффективным методом развития музыкального слуха.

Импровизация на уроках музыки как средство развития творческих способностей детей младшего школьного возраста	<i>Докладчик:</i> Войтюк Полина Вадимовна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук
--	--

Доклад посвящен актуальной проблеме развития творческих способностей детей младшего школьного возраста и путям решения данной проблемы посредством включения заданий по музыкальной импровизации на уроках музыки в общеобразовательной школе. На конференции будет представлено краткое теоретическое обоснование темы, а также первые результаты исследования, направленного на изучение взаимосвязи выполнения заданий на создание музыкальной импровизации и развития творческих способностей младших школьников.

Основные проблемы музыкального образования в современном Китае и способы их решения	<i>Докладчик:</i> Вэньлай Сяо, Институт музыки, театра и хореографии, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Андреева Наталья Павловна, доцент, кандидат педагогических наук
--	---

В данном исследовании будет представлено изучение музыкального образования в современном Китае, его особенности, а также проблемы и вызовы, с которыми сталкивается современное образование. Цель данного исследования – составление портрета музыкального образования в современной КНР, обозначение его проблем, а также прогнозирование способов их решения.

Формирование мотивации в процессе обучения игре на скрипке в системе дополнительного образования детей	<i>Докладчик:</i> Голотвина Екатерина Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук
---	--

Мотивация — одна из важнейших составляющих учебного процесса. Успешное формирование мотивации обучающихся позволяет существенно ускорить и качественно улучшить учебный процесс и его результаты. В современном мире происходят резкие и значительные изменения, и, соответственно, меняется мышление школьников. Обучение игре на классических музыкальных инструментах утрачивает популярность, что также является одной из причин снижения мотивации к обучению игре на скрипке. Тем не менее игра на музыкальных инструментах, в частности на скрипке, развивает комплекс полезных навыков: мелкую моторику, интеллект, способность к концентрации внимания, воображение, интуицию, многозадачность, музыкальный слух и ритм, а также развивает культурный уровень человека. В связи с этим, требуется проанализировать существующие методы мотивации школьников и выделить из них наиболее эффективные в текущих обстоятельствах. Выводы проделанной работы могут внести вклад в вопрос формирования мотивации у школьников в процессе обучения игре на скрипке и других классических музыкальных инструментах. В своей работе я буду использовать следующие методы исследования: анализ, синтез, обобщение, индукция, эксперимент. Надеюсь, работа будет интересной и окажется полезной для начинающих педагогов, методистов.

<p>Обучение начинающего альтиста в системе среднего профессионального образования</p>	<p><i>Докладчик:</i> Драгушан Виктория Ивановна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	--

В докладе будут рассмотрены основные трудности начального обучения игре на альте, изучена эффективность различных методик начального обучения игре на альте. Тема доклада представляет теоретический и практический интерес, потому что процесс обучения начинающего альтиста в системе среднего профессионального образования является, несомненно, сложным этапом для скрипачей, начинающих осваивать новый инструмент.

<p>Формирование музыкального восприятия у детей 7-8 лет на уроках музыки</p>	<p><i>Докладчик:</i> Карпова Наталия Евгеньевна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Рачина Бела Соломоновна, доцент, другая</p>
---	---

Данный доклад посвящен изучению процесса формирования музыкального восприятия у детей возраста 7-8 лет на уроках музыки. Музыкальное восприятие является важным аспектом развития ребенка, поскольку оно способствует развитию музыкальных навыков, эмоциональной сферы и когнитивных способностей. Одной из основных проблем, которую необходимо рассмотреть, является то, что многие дети в этом возрасте испытывают затруднения в понимании и интерпретации музыки. Это может быть связано с недостаточным опытом и неполноценным образованием в области музыки. Поэтому важно разработать эффективные методики и подходы для формирования музыкального восприятия у детей 7-8 лет. Основной целью данного доклада является изучение и анализ процесса формирования музыкального восприятия у детей данного возраста на уроках музыки. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретический аспект формирования музыкального восприятия у детей 7-8 лет.
 2. Проанализировать практические методики и подходы, используемые на уроках музыки для развития музыкального восприятия.
 3. Определить основные проблемы, с которыми сталкиваются дети данного возраста при формировании музыкального восприятия.
 4. Предложить эффективные стратегии и методики для развития музыкального восприятия у детей 7-8 лет.
- В рамках данного доклада необходимо рассмотреть следующие аспекты:
1. Роль музыкального восприятия в развитии ребенка.
 2. Психологические особенности музыкального восприятия у детей 7-8 лет.
 3. Теоретические основы формирования музыкального восприятия.
 4. Практические методики и подходы для развития музыкального восприятия.
 5. Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются дети данного возраста при формировании музыкального восприятия.
 6. Эффективные стратегии и методики для развития музыкального восприятия у детей 7-8 лет.

Данный доклад посвящен исследованию процесса формирования музыкального восприятия у детей 7-8 лет на уроках музыки. В нем рассматриваются роль и значение музыкального восприятия в развитии ребенка, психологические особенности данного процесса, а также предлагаются эффективные методики и подходы для его развития. Доклад также обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети данного возраста при формировании музыкального восприятия, и предлагает стратегии для их преодоления. В результате проведенного исследования будет предложен комплексный подход к формированию музыкального восприятия у детей 7-8 лет, который поможет повысить качество образования в области музыки и способствовать развитию ребенка в целом.

<p>Развитие эмпатии младших школьников на уроках музыки</p>	<p><i>Докладчик:</i> Конюхова Юлия Владимировна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	--

Данный доклад посвящен комплексному исследованию развития эмпатии младших школьников на уроках музыки. Целью доклада является обобщение имеющегося опыта развития эмпатии на уроках музыки с дальнейшим определением наиболее эффективных методик, способствующих развитию данного процесса.

<p>Развитие творческих способностей учащихся музыкальной школы на начальном этапе обучения игре на аккордеоне</p>	<p><i>Докладчик:</i> Малышев Григорий Борисович, Педагогического образования и народной художественной культуры, бакалавриат, Тамбовский Государственный Музыкально-Педагогический институт им. С. В. Рахманинова</p>
--	---

Тема доклада актуальна и является важным этапом в обучении, комплексно развивает ученика. Доклад состоит из введения, 2-х разделов, 4-х параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения. В первом разделе рассматриваются приемы развития творческих способностей, таких, как формирование чувства ритма, где начинается с простейших ритмических рисунков и доходит до полиритмии. Прилагаются ритмические формулы. Методы работы над развитием образности мышления последовательно изложены и направлены на раскрытие художественного содержания. Второй раздел посвящен практической значимостью с использованием творческих заданий по подбору по слуху, сочинению, предлагаются методы по формированию слухо-двигательной взаимосвязи. Работа над данной темой может быть использована в курсе методики по обучению игре на музыкальных инструментах.

<p>Методическое обеспечение творческой самореализации вокалистов пожилого возраста на основе концертных проектов</p>	<p><i>Докладчик:</i> Пахтусова Анастасия Андреевна, Институт искусств, кафедра теории, истории музыки и музыкального исполнительства, магистратура, Уральский государственный педагогический университет</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Плеханова Ольга Евгеньевна, профессор, кандидат педагогических наук</p>
---	--

В статье описан практический опыт самореализации вокалистов пожилого возраста с применением разработанного методического обеспечения посредством участия вокалистов пожилого возраста в разнообразных концертных проектах коллектива, методические рекомендации для педагогов по творческой самореализации вокалистов пожилого возраста в концертно-исполнительской деятельности на примере вокального коллектива «Гармония» г. Екатеринбург. В состав методического обеспечения творческой самореализации вокалистов пожилого возраста на основе концертных проектов вошли: методические руководства, адресованные как педагогам, так и вокалистам пожилого возраста, методы обучения и дидактические средства, а также были учтены педагогические условия, формы занятий и концертных проектов, реализованных коллективом.

<p>Проблемы процесса обучения на русских народных инструментах в современной России</p>	<p><i>Докладчик:</i> Петренко Александра Вячеславовна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	--

В докладе рассматривается процесс обучения на русских народных инструментах в системе среднего профессионального музыкального образования. Проанализирована специфика обучения игры на русских народных инструментах в русском народном оркестре, дана классификация и разобран состав русских народных инструментов, а также прослежен путь развития русского народного оркестра. В заключении доклада предоставлены данные по исследованию поиска путей решения проблем в процессе обучения игре на русских народных инструментах в среднем профессиональном образовании, составленных на основе анкетирования.

<p>Пути развития артистизма учителя музыки</p>	<p><i>Докладчик:</i> Пономаренко Полина Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	--

В докладе представлены результаты исследования путей развития артистизма учителя музыки. Проведен анализ сущности явления, рассматриваются ключевые этапы формирования и становления артистических данных. Обнаружены наиболее эффективные методы и приёмы развития артистизма будущего педагога-музыканта: методы с применением элементов театральной педагогики, а также метод творческого моделирования.

<p>Особенности музыкального воспитания младших школьников с задержкой психического развития</p>	<p><i>Докладчик:</i> Рязанцева Мария Юрьевна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	---

Доклад освещает особенности педагогической деятельности с детьми младшего школьного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР). Исследование направлено на выявление особенностей развития познавательной и эмоциональной сфер у детей с ЗПР, а также на систематизирование методов и приёмов работы. В конце предоставлены общие рекомендации для педагогов, которые помогут переосмыслить процесс работы с такими детьми.

<p>Вокально-хоровая работа на уроках музыки в начальной школе</p>	<p><i>Докладчик:</i> Суставова Анастасия Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	---

Вокально-хоровая работа занимает важное место в системе музыкального образования. Данный вид деятельности помогает развивать не только музыкальные навыки, но и формировать личностные качества ребенка. В начальной школе пение развивает музыкальный слух, память, дикцию и чувство ритма. Особое внимание в докладе уделено особенностям работы над дыханием, интонацией и артикуляцией. Вокально-хоровая деятельность - это сложный, комплексный процесс, который помимо непосредственно певческих навыков формирует умение работы в коллективе.

<p>Концертное исполнительство в системе переподготовки учителя музыки</p>	<p><i>Докладчик:</i> Хань Юйсюань, Институт музыки, театра и хореографии, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Андреева Наталья Павловна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	---

Статья рассматривает проблему участия учителей музыки в творческих проектах, связанных с публичным концертным исполнением. Система переподготовки преподавательских кадров видит решение проблемы не только в теоретическом обучении, но и в практическом освоении нового репертуара, развитию творческой активности и повышению уровня готовности к участию в профессиональной концертной деятельности.

<p>Педагогическая синкретика национального фольклора в Пекинской опере</p>	<p><i>Докладчик:</i> Цзян Юйюань, Институт музыки, театра и хореографии, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Андреева Наталья Павловна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	--

Современные театральные формы призваны следовать принципу синкретичности фольклора и национальной музыкально-фольклорной традиции; статья рассматривает педагогическую синкретику как важный инструмент сохранения музыкальной традиции, прочно вошедшей в репертуарную политику Пекинской оперы.

<p>Особенности начального обучения игре на тромбоне автодиактами</p>	<p><i>Докладчик:</i> Черемнова Влада Владиславовна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	---

В данном докладе рассматривается проблема развития исполнительских навыков игры на тромбоне людьми, развивающими музыкальные способности самостоятельно. Исследование направлено на изучение закономерностей выбора инструмента, целей освоения тромбона, доступных методик и их эффективности.

<p>Применение игровых технологий на занятиях по флейте с детьми младшего школьного возраста в ДМШ и ДШИ</p>	<p><i>Докладчик:</i> Шарова Алина Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	--

В докладе будет представлен анализ имеющихся игровых технологий, которые могут быть применены на занятиях по флейте с детьми младшего школьного возраста в системе дополнительного образования, влияние игровых технологий на мотивацию и вовлечённость детей в процесс обучения и их становление как исполнителей. Также рассматриваются особенности адаптации игровых технологий к проведению индивидуальных занятий по флейте.

<p>Внедрение методов музыкального воспитания Н. А. Метлова в современный процесс обучения детей дошкольного возраста</p>	<p><i>Докладчик:</i> Этенко Алиса Станиславовна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Воуба Виктория Гарриевна, доцент, кандидат педагогических наук</p>
---	--

В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить эффективность внедрения методов Н. А. Метлова в учебный процесс. В докладе будет представлено сравнение современных и советских методов музыкального воспитания, а также результат исследования, направленного на оценку эффективности педагогических методов Н. А. Метлова.

Секция: Музыкальное искусство: проблемы истории, интерпретации и исполнительства

Дата и время: 11 апреля, 10:00

Адрес: пер. Каховского, 2, ауд. 404

Формат: очный

Руководитель секции: Верба Наталья Ивановна, доцент кафедры музыкального воспитания и образования, Даниловская Варвара Владимировна.

E-mail: verba.natalia@yandex.ru

Секретарь секции: Майборода Ярославна Васильевна.

<p>Драматургическое значение сцены сумасшествия Любки в опере С.С. Прокофьева "Семён Котко"</p>	<p><i>Докладчик:</i> Бурлака Полина Ивановна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	---

В докладе будут рассмотрены драматургические функции сцен сумасшествия в оперной культуре; охарактеризованы средства, которыми оперируют различные композиторы в создании запоминающихся, ярких образов. Конкретным примером для анализа структурных, выразительных черт такой сцены будет выступать сцена сумасшествия Любки из оперы "Семён Котко" Сергея Прокофьева. Основное внимание сосредоточено на интонационных, оркестровых, сценических способах реализации в музыкальной драматургии оперы этой знаковой сцены.

<p>Образно-стилистические черты вокального цикла Юрия Фалика "Звенидень"</p>	<p><i>Докладчик:</i> Глебова Ольга Антоновна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
---	--

В докладе охарактеризовано в целом вокально-хоровое творчество Юрия Фалика; акцентированы его образные, стилистические черты, показана связь с исконно русским фольклорным пластом. Особое внимание уделено анализу вокального цикла "Звенидень", который также рассматривается в образном и стилистическом аспектах. Целью такого анализа выступает показ уникальности трактовки композитором вокальной партии, в которой гармонично соединены традиционные и новаторские черты.

<p>Русская музыка 18 века</p>	<p><i>Докладчик:</i> Даниловская Варвара Владимировна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Конов Владимир Петрович, профессор, доктор искусствоведения</p>
--------------------------------------	--

В докладе освещаются основные вехи и этапы развития русской музыки XVIII века. Представлены знаковые композиторы эпохи, их путь и главные творческие решения. Обозначены жанровые и стилистические особенности развития русского музыкального пути в XVIII столетии, национальные мотивы творчества композиторов эпохи.

<p>Сюжетная образность и поэтические особенности русской традиционной лирической песни</p>	<p><i>Докладчик:</i> Еговцева Мария Алексеевна, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, магистратура, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова</p>
---	--

Статья посвящена одному из важнейших жанров музыкального фольклора - русской традиционной лирической песни, в которой рассматривается поэтическая образность, а также особенности поэтики. В качестве объекта исследования была выбрана лирическая песня, предметом исследования является сюжетная образность и поэтика русской традиционной лирической песни. Цель работы предполагает раскрыть поэтические особенности русской традиционной лирической песни. Для достижения цели в процессе выполнения исследования были поставлены следующие задачи: 1) Изучить историю собирания русской традиционной лирической песни; 2) Рассмотреть сюжеты русской традиционной лирической песни; 3) Выявить поэтические особенности русской традиционной лирической песни. Для решения поставленных задач используются следующие методы: 1) теоретические - метод анализа и обобщения, постановка проблем, сравнение; 2) эмпирические - наблюдение, изучение и обобщение опыта. В статье рассматриваются вопросы собирания и изучения традиционной лирической песни, различные сюжеты, а также поэтика лирической песни.

<p>Особенности вокальной работы над циклом Ф. Пуленка "Банальности"</p>	<p><i>Докладчик:</i> Иванова Екатерина Алексеевна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	---

Доклад будет посвящен общей характеристике стилистических черт вокального творчества Франсиса Пуленка. Особое внимание будет уделено рассмотрению вокального цикла "Банальности" на стихи Г. Аполлинера и анализу его орфоэпических, интонационных и гармонических особенностей. В связи с ними будут определены самые важные векторы освоения вокалистом этого цикла.

<p>Вопросы современной интерпретации "Перезвонов" В. Гаврилина различными коллективами</p>	<p><i>Докладчик:</i> Ключко Снежана Алексеевна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
---	---

Доклад посвящен одному из знаковых произведений русской музыкальной культуры XX века - "Перезвонам" В. Гаврилина. Одна из важных стилистических черт данного сочинения - театрализация. В докладе будет рассмотрен сам феномен театрализации как маркер хорового искусства, начиная с древности и до нашего времени, проанализированы интерпретации "Перезвонов" В. Гаврилина различными коллективами и обозначены сценические ресурсы этого опуса, позволяющие расширять его трактовки в реалиях современного исполнительского искусства.

<p>Особенности вокально-драматургических решений балладного жанра в творчестве различных композиторов (на примере "Лесного царя" Ф. Шуберта и К. Лёве)</p>	<p><i>Докладчик:</i> Костянко Кирилл Андреевич, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
---	--

В докладе рассматриваются генезис и развитие жанра баллады в музыкальном искусстве XIX века, характеризуется жанровые и образные особенности и специфика их реализации в творчестве разных композиторов. На примере сравнения баллады ""Лесной Царь"" Франца Шуберта и Карла Лёве на стихи Иоганна Вольфганга Гёте делаются выводы, с одной стороны, о своеобразии понимания поэтического текста двумя композиторами, а, с другой, - педалируется сходное направление его трактовки.

<p>Жанр этюда в творчестве Сесиль Шаминад</p>	<p><i>Докладчик:</i> Мамонова Евгения Игоревна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	--

В докладе будут раскрыты особенности жанра этюда в творческом наследии французского композитора Сесиль Шаминад. Жанр этюда рассматривается в широком контексте, педалируется значение миниатюры и этюда как у Шаминад, в частности, так и в культуре Ар Нуво, в целом. Внимание акцентируется на истоках понимания жанра этюда самой Шаминад, образных, стилевых и исполнительских аспектах.

<p>«Двенадцать эскизов» А. В. Станчинского: некоторые аспекты стиля и исполнительской интерпретации</p>	<p><i>Докладчик:</i> Небальзина Камилла Максимовна, музыковедение, специалитет, СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Степанова Елена Викторовна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	---

Доклад посвящён рассмотрению «Двенадцати эскизов» для фортепиано А.В. Станчинского. Пьесы данного опуса анализируются с точки зрения стилистической и образной специфики творчества композитора. Кратко обозначаются некоторые сведения о создании «Эскизов», показательные в контексте авторского почерка Станчинского. С опорой на сформулированные особенности музыкального и художественного содержания «Эскизов» рассматривается ряд исполнительских интерпретаций данного сочинения.

<p>Народный романс: от авторского содержания к фольклорной традиции</p>	<p><i>Докладчик:</i> Сидорова Кристина Сергеевна, Народная художественная культура, магистратура, СВФУ им. М. К. Аммосова</p>
--	---

В данной статье рассматриваются истоки формирования жанра народного романса – литературные тексты, русский лубок, авторские песни, прошедшие путь фольклоризации, и впоследствии ставшие народными. Результатом работы является освещение проблемы возникновения и развития жанра народного романса. В процессе исследования были выявлены источники, послужившие благоприятной почвой для зарождения и дальнейшего развития нового жанра поздней лирики.

<p>"Месса" и оперное творчество Джакомо Пуччини: грани взаимодействия</p>	<p><i>Докладчик:</i> Тюмина Лили Сейтмететовна, Институт музыки, театра и хореографии, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	--

Доклад освещает одно из знаковых духовных сочинений Джакомо Пуччини - "Мессу". Созданное на заре его творческого пути, это произведение, тем не менее, стало важным для его оперного творчества. Фрагменты "Мессы" проникают в ткань оперных сочинений Пуччини, определяя их образный строй, интонационные и оркестровые решения. На примере опер "Эдгар", "Манон", "Тоска" рассматривается воздействие "Мессы" как на структуру отдельных сцен, так и на драматургию оперы в целом.

<p>Интерпретация цикла 24 прелюдии ор. 34 Шостаковича в фортепианном исполнении</p>	<p><i>Докладчик:</i> Хорькова Анастасия Александровна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Верба Наталья Ивановна, доцент, доктор искусствоведения</p>
--	---

В докладе будут рассмотрены композиционные, стилевые и жанровые особенности цикла 24 прелюдии ор. 34 Д. Д. Шостаковича. Особое внимание будет уделено традиционным и современным интерпретациям цикла зарубежными и отечественными исполнителями - такими, как Т. Николаева, С. Рихтер, А. Коробейников и другие.

<p>Пекинская опера как источник содержания и языка китайской оркестровой музыки XX–XXI века: к постановке проблемы</p>	<p><i>Докладчик:</i> Чэнь Сижун, Институт музыки, театра и хореографии, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Шитикова Раиса Григорьевна, профессор, доктор искусствоведения</p>
---	--

Доклад поднимает проблематику претворения традиционных элементов пекинской драмы в оркестровой симфонической музыке китайских композиторов XX–XXI веков в синтезе с западными техниками изложения музыкального материала. Исследование направлено на освещение некоторых аспектов, воплотившихся в таких компонентах, как задействование музыкального материала, приемы сценического исполнения, применение языка тела и пение для выражения музыкальных эмоций и усиления визуальных эффектов. Также в процессе создания новых сочинений внедряется множество театрализованных элементов, которые постоянно модернизируются: костюмы, декорации, постановка сцены, музыка, актерская игра.

<p>Романтизм в творчестве Рихарда Вагнера</p>	<p><i>Докладчик:</i> Юматова Анастасия Александровна, Кафедра философии, истории и теории искусства, факультет Искусства и гуманитарные науки, направление подготовки Искусство в истории культуры, бакалавриат, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой</p>
--	---

Доклад посвящен комплексному исследованию творчества Рихарда Вагнера в контексте романтизма. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить и сопоставить основные концепции данного направления в оперных сюжетах и музыке Вагнера. В докладе проанализировано влияние философии представителей немецкого романтического движения на творчество композитора.

Секция: Театральное искусство в педагогическом измерении

Дата и время: 10 апреля, 10:00

Адрес: пер. Каховского, 2, ауд. 308

Формат: очный

Руководитель секции: Полякова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры театрального искусства.

E-mail: mystic2001@yandex.ru

Способы применения метода взглядовизации для проведения урока по теме «Бригадир» Д. И. Фонвизина. Педагогически-сценический опыт	<i>Докладчик:</i> Агеенков Виталий Валерьевич, Институт искусств, магистратура, СГУ им. Н. Г. Чернышевского <i>Научный руководитель:</i> Рахимбаева Инга Эрленовна, профессор, доктор педагогических наук
---	--

В статье представлена специфика построение урока литературы по теме Д.И. Фонвизин «Бригадир» со включением авторского метода. Целью статьи является выступать возможностей проведения урока с применением нового подхода. Демонстрация осуществляется на примере постановке театра «Обратная перспектива»

Хоровой театр как средство воспитания подростков	<i>Докладчик:</i> Васильева Варвара Дмитриевна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук
---	--

Хоровой театр – самая коллективная театральная форма, которая основывается на постоянном взаимодействии членов хорового ансамбля друг с другом. Целью данного доклада является раскрытие содержания понятия «хоровой театр» как феномена театрально-игровой деятельности. В докладе рассматривается концепция современного немецкого хорового театра, его особенности. Особое внимание уделено использованию методов хорового театра, как в дополнительном образовании, так и в организации школьного ученического самоуправления с целью воспитания подростков.

Моноспектакль как средство социализации детей с ОВЗ	<i>Докладчик:</i> Данилова Анастасия Сергеевна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук
--	--

Моноспектакль или театр одного актера — это действие, когда на сцене на протяжении всей пьесы находится только один единственный исполнитель. Такой спектакль может сыграть только актер с опытом, наработавший свой личный багаж мастерства и имеющий определенную смелость, то есть артист, которому есть что сказать и показать. Цель выступления – рассмотреть специфику и организационно педагогические условия работы с детьми с ОВЗ, для которого моноспектакль – это способ социализироваться в процессе работы над моноспектаклем, и развить свои способности.

Оперный фестиваль как особая культурная территория	<p><i>Докладчик:</i> Задворная Ольга Михайловна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Слуцкая Елена Алексеевна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
---	--

Будучи одной из форм театрально-организованных мероприятий, отечественный оперный фестиваль зародился в 70-х годах XX века в стенах периферийных театров страны, а в XXI веке стал выходить за узкие рамки театрального помещения, осваивая новые пространства и форматы проведения, как open-air. В качестве декораций для оперных спектаклей теперь выбираются исторические достопримечательности и уникальные архитектурные памятники, среди которых Астраханский кремль, Рязанский кремль и архитектурно-этнографический музей «Тальцы» Иркутской области. Внедрение оперных фестивалей в культурно-исторический ландшафт знакомит публику с историей России, освещает культурное наследие страны, способствует духовно-нравственному развитию зрителя.

Подготовка режиссера-педагога в современном образовании	<p><i>Докладчик:</i> Матвиенко Николай Николаевич, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, доцент</p>
--	--

Доклад посвящен анализу современных требований к подготовке режиссера-педагога в образовательных учреждениях. Рассматривается актуальность этой профессии в контексте современных тенденций в сфере искусства и образования. Основное внимание уделяется анализу ключевых аспектов подготовки, таких как академическая подготовка, педагогическая практика, исследовательская работа и профессиональное развитие. Доклад обобщает современный опыт в области обучения и подготовки режиссеров-педагогов и выделяет основные направления развития этой профессиональной области. Он представляет интерес как для специалистов в области театрального искусства, так и для педагогов, работающих в сфере искусства.

Влияние саунд-дизайна на эмоциональное восприятие драматического произведения	<p><i>Докладчик:</i> Савельев Максим Сергеевич, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук</p>
--	--

В современных театральных практиках активно используется одно из направлений работы со звуком – саунд-дизайн. Оно подразумевает под собой определение, управление и создание новых звуковых элементов, отвечающих за целостность образа. В силу своей экспериментальной основы саунд-дизайн является инструментом передачи замысла художника. В данном докладе проводится анализ влияния звукового сопровождения на эмоциональное восприятие драматического произведения.

Музыкальная импровизация в развитии воображения у будущих педагогов	<p><i>Докладчик:</i> Северенкова Елизавета Игоревна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук</p>
--	---

В статье затрагивается тема развития воображения средствами театрализации и музыки. Автором раскрывается понятие музыкальность, музыкальная импровизации и ее взаимосвязь с эмоционально-чувственной сферой будущего учителя.

<p>Технические средства музыкальной выразительности в современном театре</p>	<p><i>Докладчик:</i> Подсеваткин Николай Всеволодович, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук</p>
---	---

Одной из ключевых задач современного театра является создание атмосферы, которая погружает зрителей в альтернативный мир, вызывая самые разнообразные эмоции. В достижении этой цели большую роль играют новейшие технические средства музыкальной экспрессии. Они могут эффективно передавать атмосферу времени, места или настроения, а также подчеркивать смысл и действия сюжета. Музыка создает уникальную атмосферу и выделяет важные моменты, необходимые для раскрытия сюжета спектакля.

<p>Актерское мастерство в образовательных программах педагогических вузов</p>	<p><i>Докладчик:</i> Филатова Екатерина Павловна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук</p>
--	--

В докладе затрагивается тема овладения основами актерского мастерства студентами педагогических вузов. Особое внимание уделено понятию педагогический артистизм. Автором предложена модель образовательной программы для педагогов-студентов.

<p>Театрально-игровые методы в развитии социальных умений детей с ОВЗ</p>	<p><i>Докладчик:</i> Чуланова Елизавета Владимировна, Институт музыки, театра и хореографии, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Ткачева Екатерина Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</p>
--	--

Доклад освещает один из аспектов образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На конференции будет представлено краткое теоретическое обоснование темы, а также первые результаты исследования, направленного на изучение наиболее эффективных театрально-игровых методов при работе с детьми в ОВЗ.

<p>Театральные практики в развитии культуры речи человека</p>	<p><i>Докладчик:</i> Шахнова Виктория Дмитриевна, Институт музыки, театра и хореографии, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Полякова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук</p>
--	---

В докладе поднимается проблема культуры речи современного человека. Делается акцент на рассмотрении коммуникативного, этического и эстетического компонентов речевой культуры. Как средство работы над культурой речи предлагаются театральные практики: театрально-игровые упражнения и упражнения по сценической речи.

Секция: Хореографическое искусство в педагогическом измерении

Дата и время: 11 апреля, 10:00

Адрес: пер. Каховского, 2, ауд. 408

Формат: очный

Руководитель секции: Воуба Виктория Гарриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального воспитания и образования.

E-mail: victoria1103@mail.ru

<p>Участие юных исполнителей в балетном спектакле как часть образовательного процесса</p>	<p><i>Докладчик:</i> Дралина Анастасия Сергеевна, Хореографический факультет, бакалавриат, Московский государственный институт культуры</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Романова Наталья Васильевна, доцент</p>
--	---

Стремление к улучшению качества знаний и освоению широкого спектра профессиональных умений выявляет необходимость приобретения практического опыта. Привлечение воспитанников хореографических училищ к участию в балетных спектаклях оказывает значительное воздействие на исполнительские качества будущих артистов. Цель работы – обосновать взаимосвязь сценической практики и уровня профессиональной подготовки обучающихся. Проблема заключается в необходимости не только иметь определенные умения и навыки, но и обладать способностью их эффективного использования. Результаты исследования доказывают положительное влияние опыта, полученного в результате участия в балетных спектаклях, на уровень профессионально значимых качеств исполнителя.

Секция: Теория и история культуры

Секция разделена на три подсекции.

Формат: смешанный

Требования к докладу: 5 минут.

Руководитель секции: Антомян Карина Георгиевна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры.

E-mail: tursa@list.ru

Подсекция: Культура как палимпсест

Дата и время: 09 апреля, 11:10

Адрес: ул. М. Посадская, 26, этаж 3, ауд. 303с

Руководитель подсекции: Антомян Карина Георгиевна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры.

E-mail: tursa@list.ru

<p>Интеграция молодежи в современную театральную культуру: практика Санкт-Петербургских театров</p>	<p><i>Докладчик:</i> Атутова Анна Максимовна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Янутш Ольга Александровна, доцент, доктор культурологии</p>
--	---

В докладе приводится аналитический обзор актуальных образовательных проектов, направленных на активное вовлечение молодежной аудитории в театральную культуру. Опыт театров Санкт-Петербурга показывает, что в процессе интеграции молодежи в театральную среду эффективно работает формат культурно-просветительских проектов, поскольку среди участников повышается уровень осведомленности о театре и искусстве в целом. Успех подобных проектов во многом связан с использованием нестандартных форм и практик их организации – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет с интересом посещает серии познавательных лекций, творческие встречи с театральными деятелями, а также просмотры и обсуждения постановок. В результате театры обретают новых, более подготовленных к восприятию и осмыслению спектаклей зрителей.

<p>Моя родословная: ветви и корни</p>	<p><i>Докладчик:</i> Уроашов Владислав Денисович, Институт народов Севера, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Набок Игорь Леонтьевич, профессор, доктор философских наук</p>
--	---

Цель моего исследования – познание истории рода, первые сведения об основателях которого относятся к XVI веку. Источниками были церковные метрические книги, материалы областных и городских архивов Новосибирска, Перми и Омска, справки из военкоматов, семейные истории, легенды и предания. Результатом стало генеалогическое древо, охватывающее поколения, жившие на протяжении четырех веков. Хотелось бы, чтобы мои потомки смогли равняться на достижения наших достойных предков.

<p>Праздничная музыкальная культура Санкт-Петербурга в XXI веке</p>	<p><i>Докладчик:</i> Ахмедьянова Юлия Вячеславовна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Лобанова Юлия Владимировна, доцент, кандидат культурологии</p>
--	---

Музыкальная культура Санкт-Петербурга как социокультурное явление может быть рассмотрена в рамках базовых измерений художественной культуры, одним из которых является институциональное. Названное измерение (модальность) включает в себя формы организации художественной, в данном случае музыкальной, жизни города. В этом контексте предпринята попытка осветить особенности организации праздничной жизни Санкт-Петербурга и ее взаимодействие с музыкальной культурой города. Кроме того, раскрывается роль музыки в отношении праздника как особой культурной «институции». В докладе обращается внимание на отличительные черты праздничной музыкальной жизни Северной столицы, которые во многом обусловлены слиянием традиций и новаций в культуре Санкт-Петербурга XXI века.

<p>Концепция культурного трансфера</p>	<p><i>Докладчик:</i> Фарафонова Анастасия Андреевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Антонян Карина Георгиевна, доцент, кандидат культурологии</p>
---	---

Доклад знакомит с концепцией культурного трансфера и его ролью в межкультурных коммуникациях. Культурный трансфер предполагает импорт и экспорт ценностей и феноменов из одной культурной зоны в другую, их переосмысление и

трансформацию. На примере Южной Кореи сравниваются традиционные и адаптированные культурные элементы, появление новых гибридных явлений.

Анализ постсоветского видеоарта на примере работы В. Кобрин "Первый апокриф"	<i>Докладчик:</i> Ахмерова Алена Романовна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Янутш Ольга Александровна, доцент, доктор культурологии
---	---

В России видеоарт появился примерно на 20 лет позже, чем на Западе, и работы отечественных видеохудожников значительно отличались от работ их зарубежных коллег. В данной статье автор анализирует особенности постсоветского видео-арта на примере работы режиссера Владимира Кобрин «Первый апокриф». Рассмотрена история видео-арта и показана специфика его формирования в России. Отмечается, что постсоветский видео-арт развивался в условиях смены культурной парадигмы, и содержательном, и в художественном смысле он обладал определенным своеобразием. Проведенный анализ "Первого апокрифа" показал, что, отечественный постсоветский видеоарт обладает мифотворческим характером и может быть трактован как рефлексивная форма видеоискусства в России.

Генеративное искусство: использование алгоритмов и машинного обучения для создания уникальных художественных произведений	<i>Докладчик:</i> Безденежных Анастасия Сергеевна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена
--	---

Данное исследование направлено на изучение и анализ современных методов генеративного искусства, основанных на алгоритмах и машинном обучении. Основной целью является выявление новых возможностей для творческого процесса благодаря использованию технологий генеративного искусства. Исследование также направлено на формулирование рекомендаций для дальнейших исследований в этой области и предложение практических применений полученных результатов, включая создание уникальных художественных произведений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Анализ концепции культуры соучастия Г. Дженкинса и её рецепции	<i>Докладчик:</i> Фролова Александра Дмитриевна, Факультет гуманитарных наук (ОП "Культурология"), бакалавриат, НИУ "Высшая школа экономики"
---	---

В данном докладе рассматривается процесс формирования концепта культуры соучастия в работах Г. Дженкинса, а также её характеристики. С помощью анализа рецептов данной концепции выявляются её проблемы и способы применения к конкретным фанатским сообществам. Особое внимание уделено практикам культуры соучастия в цифровом пространстве и тому, как современные медиа влияют на фанатские сообщества.

Потенциал «детских» литургий в изучении религиозной культуры	<i>Докладчик:</i> Гольцова Влада Алексеевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Дмитриева Лариса Валерьевна, доцент, кандидат культурологии
---	---

В докладе рассматривается потенциал «детских» литургий в изучении религиозной культуры в рамках курса «Основ религиозных культур и светской этики» начальной школы. Доклад построен на основе изучения приходской практики церквей Санкт-Петербурга, выявляются различные вариации «детских» литургий, их отличие от традиционных форм богослужения. «Детские» литургии могут служить материалом для изучения учащимися чина православного богослужения, являющегося важнейшей частью религиозной культуры. В заключении приводятся предложения по использованию «детских» литургий в образовательном процессе с учетом российского законодательства.

<p>Роль античных символов в ранней архитектуре Петербурга</p>	<p><i>Докладчик:</i> Дахан Дарья Бешеровна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Антонян Карина Георгиевна, доцент, кандидат культурологии</p>
--	--

Санкт-Петербург был задуман Петром I как эклектичный город, несущий в себе определенную философскую идею. В докладе будет рассмотрен комплекс античных скульптур в ранней архитектуре города и проанализировано их взаимодействие в рамках культурной среды XVIII века. Мифологические сюжеты, по сути, являются воплощением безвременных архетипов, которые не просто так оказались на фасадах зданий и в аллеях парков. Герои античного мифа представляют собой систему символов, на которой и будет сконцентрировано внимание исследования. Прослеживая идею Петра I о городе, как о месте развития души, будут сделаны выводы, как это можно применить жителям и гостям Петербурга для философского осмысления своего места в городе.

<p>Пластическая медиация в музее: к искусству через телесность</p>	<p><i>Докладчик:</i> Забелина Мария Валентиновна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p>
---	---

В докладе планируется раскрыть понятие пластической медиации и ее места в ряду практик, которые принято называть культурной медиацией, продемонстрировать истоки возникновения пластической медиации, а также конкретные примеры реализации данной практики в российских музеях (на примере ЦВЗ «Манеж»). В рамках доклада также будут рассмотрены такие аспекты феномена, как эмоциональная реакция на искусство: то, как пластическая медиация помогает создавать более глубокую и непосредственную связь с искусством через телесность. Исследование восприятия пространства: анализ воздействия пластической медиации на восприятие пространства музея. Творческие методы пластической медиации: разбор конкретных методов и техник пластической медиации, и их роли в формировании телесного восприятия искусства.

<p>Влияние иностранной культуры на развитие русской культуры (плюсы и минусы)</p>	<p><i>Докладчик:</i> Киров Максим Дмитриевич, Факультет безопасности жизнедеятельности, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p>
--	---

Мой доклад заключается в выявлении основных закономерностей развития русской культуры в разные периоды истории России, в выявлении влияния на этот процесс культуры других стран, а также в выявлении этого влияния в культуре современной России. Основной вывод: культура России подвергалась влиянию со стороны культур других стран, но в будущем смогла абстрагироваться и стать одной из ведущих.

<p>Историко-культурная идентичность в материально-пространственной среде современных китайских городов: на примере городских скульптур в Ланьчжоу</p>	<p><i>Докладчик:</i> Ян Цюе, Институт дизайна и искусств, аспирантура, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Михаил Евгеньевич Балашов, доцент, кандидат педагогических наук</p>
--	--

В данной статье систематически анализируется роль городских скульптур в формировании историко-культурной идентичности в современных китайских городах. Исследование, основанное на примере города Ланьчжоу, подробно рассматривает, как городские скульптуры передают историко-культурную информацию в материально-пространственной среде. Анализируя образцы городских скульптур Ланьчжоу, исследование раскрывает многогранное значение городских скульптур на фоне современности, подчеркивая их центральную роль в формировании историко-культурной идентичности города. В статье далее обсуждается важное место городских скульптур в градостроительстве и культурном развитии, предоставляя новую культурную перспективу для стратегий устойчивого развития города.

<p>Специфика функционирования культурных институций в сфере инклюзии в России</p>	<p><i>Докладчик:</i> Курина Анастасия Ильинична, Факультет Социальных Наук, бакалавриат, НИУ ВШЭ</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Надеждина Евгения Владимировна, доцент, кандидат культурологии</p>
--	---

Культурные институции радикально изменялись на протяжении всего XX века и до наших дней; с социологической точки зрения эти изменения были обусловлены не только установлением нового экономического порядка, но и возрастающими потребностями людей на пользование культурным наследием и культурными благами. Ни высшие слои общества, ни само государство уже не могло самостоятельно сохранить и тем более развивать культуру и искусство в силу нехватки управленческих, интеллектуальных и финансовых ресурсов. В России инклюзия в культурных институциях подразумевает не только создание безбарьерной среды для людей с физическими и ментальными особенностями. Доклад с опорой на экспертные интервью рассматривает, как именно институции разрабатывают программы, которые адаптированы для всех людей.

<p>Репрезентация темы ВОВ в советском игровом кино (1940-х – первой половине 1960-х гг.) и влияние образов на нравственное формирование личности</p>	<p><i>Докладчик:</i> Немогай Степан Антонович, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Суворова Анна Александровна, профессор, доктор искусствоведения</p>
---	---

В докладе представлены результаты исследования магистральных образов и символов событий Великой Отечественной войны, фигурирующих в советском игровом кинематографе 1940-х – 1-ой пол. 1960-х гг. Осуществлен анализ ценностей, транслируемых посредством этих образов, их влияние на формирование морально-нравственных качеств личности.

<p>Фигура “жертвы” в отечественном кинематографе 1980-х – 2000-х годов</p>	<p><i>Докладчик:</i> Панфилкина Елизавета Сергеевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	--

Доклад посвящен анализу трансформации образа жертвы в отечественном кинематографе, произошедшей в течение двух десятилетий, а также определению изменений, приведших к открытию новой ипостаси – “имитации” этого образа и принесению в него комедийных элементов. В качестве примеров в работе рассматриваются фильмы “Асса” (1987 г.) и “Изображая жертву” (2006 г.).

<p>Черты постапокалиптической культуры в аниме "Атака Титанов"</p>	<p><i>Докладчик:</i> Попова Аглая Дмитриевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Чистова Анастасия Дмитриевна, ассистент, другая</p>
---	--

В исследовании анализируются черты постапокалиптической культуры, присутствующие в аниме «Атака Титанов». В мире «Атаки Титанов» люди живут в укрепленных городах, окруженных стенами Роза, Мария и Сина. Каждый кусок пищи и каждый литр воды ценятся на вес золота. В борьбе с титанами люди используют разное оружие: клинки, громовые копыта и УПМ. Социальная структура поделена на несколько уровней, и каждый человек играет свою роль в сражении за выживание. В мире «Атаки Титанов» страх и тревога — постоянные спутники людей. Они сталкиваются с моральными дилеммами, связанными с выживанием и борьбой против титанов. В этом мире, где страх и тревога постоянно присутствуют, главным орудием становится не только оружие, но и сотрудничество, моральные ценности и эмоциональная устойчивость. Аниме ""Атака Титанов"" показывает, что даже в самых тяжелых условиях человек способен найти в себе силы для борьбы и сохранения гуманизма.

<p>Культурная рецепция криминальной ситуации в СССР через призму документальных телепередач постсоветского времени</p>	<p><i>Докладчик:</i> Попова Анна Александровна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	---

Гласность вводится либеральными реформами М.С. Горбачева в период с 1987 по 1991 год. С этого момента жителям страны становятся доступны различные сведения о государственных проблемах, которые ранее тщательно скрывались от общественности. В работе рассматривается, как гласность повлияла на культурную рецепцию криминальной ситуации в СССР, а именно - как это выразилось в документальных телепередачах постсоветского времени - "Криминальная Россия" и "Следствие вели с Леонидом Каневским".

<p>Переоценка образа Дерика Зулендера: эволюция современных культурных стереотипов</p>	<p><i>Докладчик:</i> Сатомская Софья Евгеньевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Татищев Александр Андреевич, ассистент</p>
---	--

Доклад посвящен анализу развития образа Дерика Зулендера, главного героя фильма ""Zoolander"", в контексте изменения отношения зрителя последних двух десятилетий к существующим культурным стереотипам. Изначально воспринимаемый как символ глупости и пустоты, образ Дерика Зулендера в последние годы претерпел значительные изменения, отражая новые ценности современной культуры. В работе используется культурологический подход, который позволяет сформировать представления о феномене современной популярности персонажа с помощью анализа зрительской рецепции. Исследование данной эволюции позволяет понять динамику и тенденции изменения культурных стереотипов в современном обществе.

<p>Сохранение национальной идентичности в условиях мультикультурализма</p>	<p><i>Докладчик:</i> Сафина Динара Назировна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Чистова Анастасия Дмитриевна, ассистент, другая</p>
---	--

Исследование посвящено видам национальной самоидентификации и способам сохранения своей национальной идентичности. В работе будут раскрыты такие аспекты, как понятие национальной идентичности, мультикультурализма и культурного космополитизма. Особенное внимание будет уделено культурной гибридизации и этническому фанатизму, как к двум противоположным способам сохранения национальной идентичности в условиях мультикультурализма.

<p>Социокультурные проекты как средство развития межкультурной коммуникации России и Индии в XXI веке</p>	<p><i>Докладчик:</i> Семанина Дарья Сергеевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Бондарева Виктория Николаевна, доцент, кандидат культурологии</p>
--	---

Современное общество невозможно представить без межкультурной коммуникации. Различные по своим традициям, языкам, религиям, ценностям народы развиваются благодаря взаимодействию. Существует множество форм и способов взаимодействия между культурами. В данной работе предпринята попытка определить значение проектной деятельности в процессе диалога культур России и Индии в XXI веке.

<p>Неодекаданс в британском готик-роке конца XX века</p>	<p><i>Докладчик:</i> Стольникова Анна Сергеевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Денисов Андрей Владимирович, профессор, доктор искусствоведения</p>
---	---

Декаданс - художественное течение рубежа XIX и XX веков, характеризующееся эстетизмом, индивидуализмом и имморализмом. В конце XX века оно обрело новую жизнь и получило название неодекаданса. Доклад посвящен этому феномену, ярко проявившемуся в рок-музыке. Основное содержание исследования составляет анализ произведений британского готик-рока 1980-х и выявлению в них признаков данного направления.

<p>Формирование культурной памяти о Второй мировой войне в ФРГ: политический жест Вилли Брандта</p>	<p><i>Докладчик:</i> Феофилактов Александр Сергеевич, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Никифорова Лариса Викторовна, профессор, доктор культурологии</p>
--	--

Современное немецкое общество невозможно представить без культурной памяти о событиях Второй мировой войны. Сегодня уже построен мемориал жертвам холокоста, проводятся поминальные богослужения и поддержание разрушенных синагог, снимаются художественные и документальные фильмы, проводятся выставки. Однако, так было не всегда. Какой путь проделало германское общество от скептического отношения к военным преступлениям до консолидации вокруг коллективной ответственности? Какие личности и события являлись катализатором развития дискуссии? Предметом анализа данного доклада будет являться политический жест Вилли Брандта и его влияние на формирование культурной памяти в ФРГ.

<p>Интеграция методов гуманитарных наук, нейропсихологии и квантовой физики в исследованиях шаманских практик народа саха</p>	<p><i>Докладчик:</i> Антонова Анна Андреевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Яковлева Мария Николаевна, доцент, кандидат культурологии</p>
--	--

В докладе ставится вопрос о возможности интеграции методов гуманитарных и негуманитарных наук в этнокультурологии и ритуалистике. Предпринимается попытка применения теории струн, концепций суперпозиции и корпускулярно-волнового дуализма к изучению мифопоэтического пространства народа саха, состояния шамана при совершении обрядовых действий, функций ритуальных атрибутов во время камлания. Подобный междисциплинарный подход позволяет обосновать возможности шамана считывать информацию из окружающего пространства и оказывать на него реальное воздействие.

Подсекция: Новые медиа, цифровая эстетика и метамодернисткая чувствительность

Дата и время: 09 апреля, 14:00

Адрес: ул. М. Посадская, 26, этаж 1, ауд. 113

Руководитель подсекции: Венкова Алина Владимировна, доктор культурологии, доцент, доцент кафедры теории и истории культуры.

<p>Нейроэстетика в киноискусстве: закономерности и рецепция</p>	<p><i>Докладчик:</i> Кокорев Максим Алексеевич, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
--	---

В докладе проанализирована концепция универсальных законов эстетики и искусства, которые основаны на исследованиях в области нейроэстетики. В выступлении данная теория раскроется в рамках киноискусства. Кинематограф использует большое количество методов и примов воздействия на зрителя. Нейроэстетика сводит их к 9 универсальным законам восприятия, которые в докладе будут проиллюстрированы примерами из фильмов.

<p>Феномен кожи в многопользовательской онлайн игре как инструмента формирования идентичности</p>	<p><i>Докладчик:</i> Корольков Михаил Евгеньевич, Институт философии человека, аспирантура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Чукуров Андрей Юрьевич, доцент, доктор культурологии</p>
--	---

Доклад рассматривает феномен кожи в области многопользовательских онлайн игр с точки зрения социальных отношений. В фокусе внимания оказываются способы формирования идентичности в играх с помощью кожи, практики восприятия виртуального образа, существующий виртуальный инструментарий. Также, анализируется место кожи в аксиосфере виртуальной культуры.

<p>Искусство цифровых генеративных сред: генезис и современное состояние</p>	<p><i>Докладчик:</i> Герасимова Елизавета Денисовна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	---

В рамках доклада проводится анализ процесса становления искусства цифровых генеративных сред и сопутствующих преобразований художественного медиума. Раскрываются понятия: «gamedev», «worldling», «лиминальное пространство» в цифровой эстетике. Поднимается проблема авторства, становящаяся актуальной в результате использования художниками искусственного интеллекта в процессе создания произведения искусства. Затрагивается проблема отчуждения и осуществления опыта экскоммуникации генеративных сред по отношению к собственному автору. Как результат, обнаруживается выход искусства на уровень нечеловеческого или приближения его к постгуманному за счет депривации прерогативы творчества человека.

<p>Постсюрреализм в аниме на примере работ Сатоси Кона</p>	<p><i>Докладчик:</i> Кудрявцева Яна Вадимовна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	--

В докладе рассматриваются характеристики постсюрреализма в контексте творчества Сатоси Кона. Особое внимание уделено объяснению того, как режиссер использует такие сюрреалистические элементы и темы, как сон, реальность и подсознание, для передачи сложных повествований и психологической глубины. Кроме того, в докладе обсуждается влияние работ Сатоси Кона на формирование жанра аниме и влияние на других кинематографистов.

Иронический ретрофутуризм в современном кинематографе	<p><i>Докладчик:</i> Серова Вера Павловна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
--	--

В докладе исследуется феномен иронического ретрофутуризма в кинематографе на примере популярных картин: “Гостя из будущего” Павла Арсёнова, “Сто лет тому вперёд” Александра Андрющенко, “Назад в будущее” Роберта Земекиса, “Пятый элемент” Эрика Серра, “Время” Эндрю Никкола, “Автостопом по галактике” Джоби Телбота, “Марс атакует” Тима Бёртона. Анализируются фантазии режиссёров на тему будущего Земли и людей, сравнивается настоящее, в котором мы живём, с представлениями о нём. Рассматривается течение научно-технического прогресса в обозримом будущем и вероятность исполнения “предсказаний” режиссёров, а также средства погружения в социокультурный и исторический контекст. Обращается внимание на причины возвращения к данному жанру в последние десятилетия.

Тело без органов. Детерриторизация модного тела.	<p><i>Докладчик:</i> Ческидов Дмитрий Антонович, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	---

В докладе будет изложен анализ взглядов исследователей моды (Аннеке Смелик, Stephen D. Seely, А. А. Топоровой) на практики конструирования тела у современных дизайнеров одежды (Рей Кавакубо, Александра Маккуина, Айрис ван Херпен), которые в своей художественной практике занимаются вопросом множественного становления идентичности. В качестве критерия отбора авторов выступают используемые ими концепции Жиля Делёза о “теле без органов”, детерриторизации тела и “складках” человеческого “Я”.

Становление – неощутимым в контексте постгуманизма. Образовательный аспект	<p><i>Докладчик:</i> Чукавин Константин Алексеевич, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена</p>
---	---

На самом деле люди желают исчезнуть, слившись в этот генеративный поток становления, предварительное условие которого – утрата, исчезновение и разрушение атомизированного, индивидуального «я» (Брайдотти, “Постчеловек”). В докладе становление – неощутимым, тяга к растворению “я” и слиянию с космосом, хаосом рассматривается применительно к образованию. Текущая образовательная система, работающая с атомизированными человеческими субъектами, подвергается критике как не отвечающая запросам постчеловеческой культурной ситуации.

Становление и трансформация формата популярного шоу в контексте метамодернистской чувствительности	<p><i>Докладчик:</i> Шевченко Ирина Сергеевна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена; Исакова Елена Евгеньевна, Институт философии человека, РГПУ им. А.И. Герцена; бакалавриат</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	--

Доклад посвящен отражению специфики современной культуры в популярном шоу. С опорой на анализ проектов «Импровизаторы» и «Громкий вопрос» (Импроком) описываются изменения и смещения актуальности критериев юмористического и интеллектуального шоу. Трансформационные сдвиги в популярной культуре описываются как следствия таких актуальных процессов, как перформативный поворот, становление новой искренности, развитие тенденции к соучастию и сотворчеству. На примере шоу «Импровизаторы» и «Громкий вопрос» иллюстрируется возникновение и актуализация особого типа коммуникации, обладающей событийным характером и направленной на создании новых «атмосфер».

Подсекция: Трансформация культурных форм

Дата и время: 09 апреля, 11:30

Адрес: ул. М. Посадская, 26, ауд. 113 (техно 4)

Руководитель подсеции: Венкова Алина Владимировна, доктор культурологии, доцент, доцент кафедры теории и истории культуры.

Трикстер как антигерой. Трансформация мошенничества и аферизма в культуре	<i>Докладчик:</i> Алёхина Яна Алексеевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии
--	---

Тема "Трикстер как антигерой: трансформация мошенничества в культуре" исследует концепцию фигуры трикстера как антигероя в различных культурных контекстах. В докладе рассматривается эволюция и метаморфозы мошенничества на протяжении времени, приобретающие разнообразные значения и репрезентации в разных обществах. Анализируется культурное значение и социальные последствия архетипа трикстера, подчеркивается его сложная природа и роль как катализатора перемен и дестабилизации. Путем исследования примеров из литературы, фольклора и популярной культуры данный доклад призван бросить свет на многогранную природу трикстера в качестве антигероя и его влияние на понимание обмана и морали в обществе.

Перформативность и новая искренность в метамодернистских практиках искусства	<i>Докладчик:</i> Гертье Ксения Владиславовна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии
---	--

Одновременно с затуханием постмодернистских тенденций в художественной сфере, первые десятилетия двадцать первого века ознаменованы расцветом эстетического движения - метамодернизма. В условиях доминирования новой культурной парадигмы современное поколение художников обращается к арт-практикам, следующим принципам метамодернистской эстетики. В докладе предпринята попытка на основании анализа работ исландского художника Рагнара Кьяртанссона и американского стендап-комика Бо Бёрнема выявить наличие перформативного измерения и феномена «новой искренности» в художественных практиках метамодернизма, а также обозначить их взаимосвязь.

Эмоциональный нарратив в современных историко-культурных экспозициях	<i>Докладчик:</i> Асанова Есения Тимуровна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена <i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии
---	---

В данном докладе исследуется использование эмоционального нарратива в современных историко-культурных выставках на примере двух крупных музейных экспозиций: "Город-герой – Ленинград" в ЦВЗ Манеж и "Ленинград в 1944 году. Возрождение" в Петропавловской крепости. Рассматриваются виды музейной коммуникации в данных экспозициях, направленные на создание ощущения погружения посетителей в конкретные исторические события. Анализируется влияние эмоционального повествования на формирование памяти и восприятия исторических событий, а также его роль в развитии исторического сознания современного общества. Обращается внимание на технологии, приемы, оказывающие влияние на образовательный и культурный опыт посетителей.

<p>Сторитейлинг в современной аудиовизуальной инсталляции</p>	<p><i>Докладчик:</i> Мержеевская Арина Дмитриевна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
--	--

Доклад освещает прием сторитейлинга в современной аудиовизуальной инсталляции, описывая проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются создатели. Цель работы – проанализировать специфику использования сторитейлинга в аудиовизуальных инсталляциях и выявить его влияние на восприятие зрителя. Автор рассматривает методы и техники использования сторитейлинга в аудиовизуальных инсталляциях 20-х годов XXI века.

<p>Кинематографические средства конструирования образа «Я» в фильме Ингмара Бергмана «Персона»</p>	<p><i>Докладчик:</i> Ершова Татьяна Александровна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
---	--

Ингмар Бергман знаменит раскрытием экзистенциальных мотивов в искусстве средствами киноязыка. Вопрос содержания «Я» и его имманентных характеристик, в том числе присущих ему противоречий, – одна из ключевых тем всего творческого наследия Ингмара Бергмана и главная проблема киноязыка фильма «Персона». На примере данной киноработы рассматриваются принципы конструирования метафорических художественных приемов, направленных на раскрытие проблемы взаимоотношений частей того, что составляет человеческое «Я».

<p>Мифопоэтика магического неореализма в современном кино</p>	<p><i>Докладчик:</i> Волчкова Галина Олеговна, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
--	--

Доклад посвящён исследованию мифопоэтики магического неореализма, в частности, на примерах фильмов ""Химера"" Аличе Рорвахер и ""Лабиринт фавна"" Гильермо дель Торо. Рассматриваются основные понятия, признаки жанра, необходимые для сравнения кинематографических произведений. Анализируются ключевые аспекты данных кинокартин, а также предлагается вариант расшифровки основных аспектов концепции «ДНК кино», таких как сюжет, персонажи и стиль, что позволяет глубже понять идейное содержание и художественные особенности данного направления.

<p>Психологический портрет советской интеллигенции в режиссерских работах А. А. Тарковского</p>	<p><i>Докладчик:</i> Никитин Филипп Андреевич, Институт философии человека, бакалавриат, РГПУ им. А. И. Герцена</p> <p><i>Научный руководитель:</i> Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии</p>
--	--

В докладе рассматривается психологический портрет и менталитет разных типов советских граждан в период с 1960-х по 1985-й год. На основе анализа персонажей из семи кинокартин А. А. Тарковского сформирован портрет интеллигенции второй половины XX века. Показано, как советский интеллигент переживает социальные конфликты и выстраивает систему собственных культурных ценностей и приоритетов. Автор доклада стремится показать мировоззрение, чувства и образ жизни рассматриваемой части населения нашей страны сквозь призму творчества А.Тарковского.

Искусство памяти: мемориальная скульптура в современной России

Докладчик:

Илатовская Александра Сергеевна, Институт философии человека, магистратура, РГПУ им. А. И. Герцена

Научный руководитель:

Венкова Алина Владимировна, доцент, доктор культурологии

Доклад освещает один из важнейших элементов мемориальной культуры современной России — мемориальную скульптуру. С учётом того, что называют «мемориальным бешенством», и несмотря на активную историческую политику государства, мемориальная скульптура характеризуется отсутствием единства в стиле и художественном языке. Коммеморации подвергаются как отдалённые в исторической перспективе события и фигуры, так и совсем недавнее, неустоявшееся прошлое. Таким образом, можно заключить, что мемориальная скульптура в России находится в состоянии кризиса. Однако живая общественная реакция — главное мерило состоятельности той или иной культурной формы — демонстрирует, что этот вид искусства не теряет актуальности и служит действенным инструментом конструирования и репрезентации памяти.