

РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Горовенко М. Г.

*старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

Роменський Ю. М.

*старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

Архіпова Н. Є.

*старша викладачка кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

Українське мистецтво в умовах воєнного стану стикається з численними викликами, але воно також демонструє неймовірну стійкість та здатність адаптуватися. Митці, культурні установи та суспільство в цілому знаходять нові шляхи для творчості, збереження спадщини та підтримки духу нації. Подолання цих викликів вимагає як внутрішніх зусиль, так і міжнародної підтримки. Мистецтво відіграє ключову роль у відновленні України в умовах воєнного стану, виконуючи кілька важливих функцій:

1. Терапевтична функція

Психологічна підтримка: Мистецтво допомагає людям пережити травматичний досвід, виразити свої емоції та знайти внутрішній спокій. Арт-терапія, музика, театр та інші форми мистецтва стають інструментами для зцілення психічних ран.

Реабілітація: Для військових та цивільних, які постраждали від війни, мистецтво може бути частиною процесу реабілітації, допомагаючи повернутися до нормального життя.

2. Консолідація суспільства

Підтримка національної ідентичності: Мистецтво зберігає та підкреслює українську культуру, історію та традиції, що є важливим у час випробувань. Воно нагадує про цінності, заради яких бореться Україна.

Об'єднання людей: Спільні культурні події, виставки, концерти та інші мистецькі проекти створюють простір для єднання, підтримки та солідарності.

3. Документування історії

Збереження пам'яті: Мистецтво стає засобом фіксування подій війни, збереження свідчень очевидців та передачі історії майбутнім поколінням. Це може бути література, кіно, живопис чи перформанси.

Рефлексія та осмислення: Художники через свої твори допомагають суспільству осмислити трагедії, знайти сенс у пережитому та рухатися вперед.

4. Комунікація з світом

Презентація України: Мистецтво стає потужним інструментом для розповіді світу про Україну, її боротьбу та культуру. Воно допомагає привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в країні.

Міжкультурний діалог: Українські митці співпрацюють із зарубіжними колегами, що сприяє розвитку культурних зв'язків та підтримці України на глобальному рівні.

5. Економічний вплив

Відновлення інфраструктури: Культурні проекти можуть стати частиною програми відбудови міст, створення нових просторів для творчості та розвитку туризму.

Підтримка митців: Залучення митців до відновлення країни створює нові можливості для їхньої професійної реалізації та економічної стабільності.

6. Інновації та розвиток

Нові форми мистецтва: В умовах війни народжуються нові жанри, стилі та підходи, які відображають сучасні реалії та виклики.

Цифролізація: Мистецтво активно використовує цифрові технології, що дозволяє досягти ширшої аудиторії та створювати інноваційні проекти.

7. Натхнення та надія

Символічне значення: Мистецтво стає символом стійкості, мужності та віри в майбутнє. Воно надихає людей на боротьбу та віру в перемогу.

Створення позитивного образу майбутнього: Через мистецтво українці можуть уявити собі краще майбутнє, що є важливим для мотивації та руху вперед.

Мистецтво в умовах воєнного стану – це не лише спосіб вираження, а й потужний інструмент для відновлення країни на рівні індивідуального, соціального та глобального. Воно допомагає зіцлювати рани, об'єднувати людей, зберігати історію та будувати нову реальність, сповнену надії та творчості.

Література:

1. Колективна монографія під редакцією Петрова І. «Мистецтво під час війни: український досвід» «Видавництво Старого Лева». 2024р.250с.

2. Сидоренко О. «Роль арт-терапії у відновленні психічного здоров'я в умовах війни» Журнал «Психологія і суспільство», №3, 2023.12с.

3. Колектив авторів. «Культура як зброя: мистецтво в умовах військового стану» Літопис.180с.

4. Коваленко А. «Як мистецтво допомагає Україні під час війни» Онлайн-стаття. Ukraïner. Дата публікації: 15.03.2023.

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-491-0-85>

МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Горожанкіна О. Ю.

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри музично-інструментальної підготовки
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»
м. Одеса, Україна*

Шевченко Н. А.

*заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель мистецтва
Одеська гімназія № 33 Одеської міської ради
м. Одеса, Україна*

В епоху глобальних змін та соціальної напруги, коли кожен змушений шукати відповіді на складні питання про сенс життя та своє місце у світі, особливо гостро постає проблема духовної кризи сучасної молоді. Одним із ефективних шляхів її подолання є розвиток гуманістичної освіти, яка ґрунтується на духовних та культурно-історичних цінностях народу, формує у молоді світоглядні переконання, здатність до самостійного мислення та високий рівень духовної культури. Стрімкий розвиток інформаційно-цифрових технологій радикально змінив життєвий простір нового покоління, для якого інтернет, мобільні пристрої, комп'ютери та штучний інтелект стали звичними елементами. З одного боку, це відкриває перед молоддю безліч можливостей для навчання та розвитку, з іншого – може призвести до втрати інтересу до справжніх цінностей традиційного мистецтва. Віддаючи перевагу розважальному контенту з TikTok та YouTube, дітям важко не піддатися впливу сумнівних музичних зразків, які часто пропагують низькопробну культуру та негативні цінності. Окрім того,