

методы интеграции в художественном образовании

Савенкова Любовь Григорьевна,
*доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
образования, зам. директора Учреждения РАО
«Институт художественного образования», Москва*
lgbloknot@mail.ru

Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы

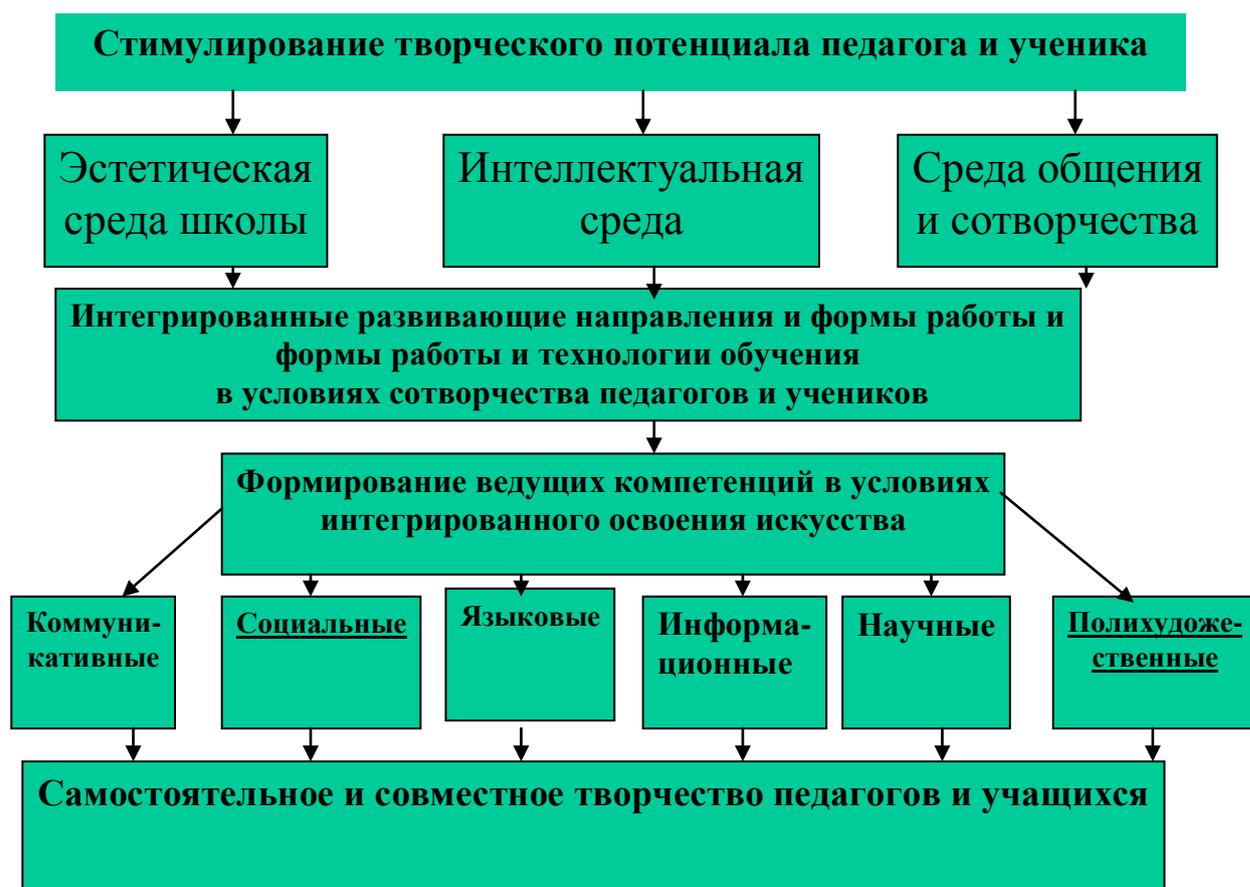
Рассматриваемое ниже **полихудожественное воспитание и интегрированное развивающее обучение** прошли широкую и многолетнюю проверку в ряде регионов школ России и отражают одно из направлений исследований Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования», которое впервые было введено в педагогику известным ученым Б. П. Юсовым.

Практика работы на многочисленных курсах повышения квалификации, конференциях и научно-практических семинарах показывает, что обращение к рассматриваемым проблемам все большего числа учителей школ требует повторения и развития.

Основополагающими позициями интегрированного обучения в образовательной области «Искусство», которые важно выделить и подчеркнуть, являются следующие педагогические условия:

- выход за рамки одного искусства (одного предмета);
- перенос акцента с изучения и восприятия на творческое проявление самих детей;
- связь занятий искусством с ближайшим окружением, культурой и традициями того региона, где живут дети;
- опора на возрастные особенности детей – их представления, предпочтения, воображение (экологический подход к обучению);
- предметно-пространственное освоение искусства;
- взаимодействие и сотрудничество в коллективе детей и педагогов;
- опора на инновационные интегрированные технологии обучения;
- системный характер работы в данном направлении.

Именно эти условия формируют так называемый комплексный **интегрированный** подход к преподаванию предметов гуманитарно-художественного цикла – **не столько обучающий, сколько развивающий детей**. Постепенное вхождение ребенка в мир искусства преломляется через среду, которая окружает детей в их общении с миром природы, предметами, историей, искусством, то есть – с культурой. Главным направлением в таком обучении является развитие **воображения и фантазии** в освоении многообразия видов художественной деятельности. Обозначенные позиции оказывают существенное влияние и на формирование **пространства воображения** растущей личности – объем воображаемых действий и образов, что непосредственно связано с воспитанием способности человека быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, адаптироваться к любой ситуации, находить и решать нестандартные творческие задачи в разных областях деятельности. Поскольку осуществлять такой процесс в школе педагогу в одиночку бывает трудно, необходимо находить возможности для взаимодействия с коллегами.

Среда общения с единомышленниками внутри коллектива предполагает **сотворчество не только между собой, но и с детьми**.

При таком обучении ребенок всегда находится в центре внимания. Исходя из особенностей возраста, интересов и предпочтений детей вычленяются единые

развивающие задачи, которые решаются разными учителями на своих предметах. При необходимости усилия педагогов объединяются, организуются в проведении совместных мероприятий – «художественных событий», которые коллективно планируются и продумываются по важным на конкретный момент времени проблемам. Комплексное интегрированное обучение предполагает создание и применение разнообразных технологий, нестандартных форм обучения, позволяющих быстро включать детей в воображаемое пространство. Особую роль в этом играют действия, направленные на проживание, оживление, сопоставление, освоение, осмысление и анализ происходящего (увиденного, услышанного). Отсюда – общение детей вокруг искусства в реальной предметно-пространственной среде, вовлечение их в живое действие с окружающими предметами, людьми, несомненно, обращает их в активное творчество.

Искусство рассматривается как окно в мир познания и сотворения мира, как условие и возможность ПРО-СТРАН-СТВОВАТЬ по миру, по искусству разных стран и народов. В этом случае оно приобретает в жизни ребенка особый смысл, становится условием познания и совершенствования себя.

Цель интегрированных занятий в дошкольном возрасте – информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка, его гармоническое развитие на основе их врожденной готовности к полифоническому восприятию мира (у него есть глаза, нос, уши, руки, ноги, язык) и способности выражать себя в разных видах деятельности. Искусство в этом возрасте является средством освоения и открытия мира. В младшем школьном возрасте обучение направлено на развитие сенсорно-чувственной сферы, широты воображения ребенка через многообразные формы его включения в процесс сотворчества на основе привлечения знаний из разных наук и опыт реальной жизни. В среднем школьном возрасте – подведение школьника к пониманию искусства как формы художественно-образного осмысления мира, развитие собственного творчества как способа реализации в искусстве личностного представления о нем.

В старших классах интеграция связана с формированием представлений об искусстве через проекцию «Национальных образов мира» (Г. Д. Гачев) в творчестве художников, писателей, поэтов, композиторов через «художественно организованную действительность» (А. В. Бакушинский), философское осмысление жизни, создание авторской позиции собственных творческих исследовательских работах, способствующих дальнейшему самосовершенствованию.

Интеграция в обучении подразумевает не только дополнение одного предмета (или искусства) другим, а прежде всего активное взаимодействие педагогов в коллективе по поводу общих для конкретного возраста учащихся направлений развития. Внедрение в практику школы интегрированного обучения связано в первую очередь с желанием педагогов изменить свое отношения к организации учебного процесса (урока, занятия). Во-вторых, это требует нестандартных решений внутришкольного расписания уроков и дополнительных занятий таким образом, чтобы учителя могли проводить совместные уроки и мероприятия, могли посещать занятия друг друга и тем самым взаимообучаться. В-третьих, это рассматривается как положительный стимул для разработки педагогами своих методов и приемов работы, авторских программ и педагогических технологий. То есть **интегрированное обучение является фактором динамического развития и мобилизации совместных усилий всего педагогического коллектива.**

Задача учителей, формирующих интегрированные блоки предметов, – найти пути изменения (переработки) некоторых разделов содержания и структуры учебных дисциплин для объединения их в общий блок (или специальный курс). Это может быть связано, например, с процессом развития у детей исследовательских способностей, проектных форм деятельности, расширением круга познавательных интересов, обучением конкретным мыслительным операциям, приемам обобщения и анализа, развитием эмоционально-чувственной сферы. Вполне естественно, что все это требует и знания педагогами (хотя бы в общих чертах) изучаемого учебного материала на других школьных предметах, осваиваемых параллельно, и необходимости использовать эти знания на своих уроках, находить общие точки соприкосновения. Это научает школьников делать переносы знаний с одной области на другую, развивает их способность к анализу и обобщению информации. Отсюда вытекает *задача интегрированного обучения* – научить детей рассматривать одни и те же явления, проблемы в разных ситуациях, системах и направлениях, опираться на динамику и логику рассуждений. Наиболее полно интеграция предметов проявляется в том случае, когда между программами установлено смысловое соответствие, когда существует центральная идея, объединяющая весь блок тем и проблем, рассматриваемых в рамках разных предметов.

Составляющими интегрированного обучения в области гуманитарно-художественного образования являются три направления: *экологическое, региональное, полихудожественное.*

Экологическое. В основе экологического направления лежит не изучаемый предмет, а ребенок (ученик), которого мы развиваем, формируем из него индивидуальность. Ребенок – центр воспитания педагога, а изучаемый предмет – средство (или условие), с помощью которого его воспитывают. Важен конкретный ребенок, который находится в классе. С опорой на его возрастные интересы и предпочтения, выстраивается структура урока и его содержание. *Экологический подход – это, во-первых, развитие человека в соответствии с его возрастными особенностями, его интересами и потребностями. Во-вторых, экологическое – значит обучение в соответствии с окружающим миром природы, предметно-пространственной средой и культурно-художественным окружением.* Экологическая концепция общего воспитания дает возможность решать вопросы художественного развития ученика на совершенно ином уровне, так как опирается непосредственно на его **художественные представления.**

Региональное. Воспитание детей и школьников нельзя считать полноценным, если оно не связано с *развитием представлений об особенностях региональной и*

художественной культуры того народа, среди которого воспитывается ребенок, о традициях национальной культуры ее роли и значения в общечеловеческих ценностях. Формирование знаний о связи искусства с природным и историко-культурным окружением естественно, так как любое искусство всегда опиралось на народное творчество, окружающую природу, особенности освоения народом природного ландшафта, традиционные формы ведения хозяйства и основные виды трудовой деятельности населения, проживающего в этом регионе. Только изучив природу и поняв ее цельность, взаимозависимость объектов природы друг от друга, можно понять искусство. Корни народного искусства напрямую связаны с тем ближайшим природным окружением, в котором он живет. Важность этого направления связана с **художественными предпочтениями детей**, так как в каждом регионе свои цветовые, звуковые традиции, своя речь, свои танцы, сказки, былины. Не учитывать этого в воспитании ребенка – значит не приобщать его к родной культуре. Опираясь на «близкое искусство», важно находить его отклики в общечеловеческих ценностях. И тем самым **формировать художественные предпочтения.**

Полихудожественное. В основе полихудожественного направления лежит положение о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, он «изначально полихудожественен, полимодален»: он видит, слышит, чувствует, двигается, осязает и обоняет одновременно, то есть он предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах искусства. Главная задача учителя искусства – **максимально развивать у детей данные им природой способности равноценно.** Приведу некоторые тезисы важности полихудожественного воспитания.

Поли означает «много», а понятие **полихудожественности** связано с разными видами художественной деятельности. Этот термин в 80-х годах XX века ввел в педагогику Б. П. Юсов. «ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ образование» возникло по аналогии с политехническим. **Другими словами, полихудожественное образование - это комплексное взаимодействие искусств** в процессе общего образования и воспитания детей и школьников, которое возможно только при активном взаимодействии и сотрудничестве педагогов гуманитарно-художественного цикла в образовательном учреждении. **Это не замена традиционных занятий искусством, а создание новых условий их организации. Задача полихудожественного обучения – развитие эмоционально-чувственную сферы детей и совершенствование в комплексе заложенных в нем природой задатков:** слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться, др. Полихудожественное образование предполагает общение с ребенком на

языке искусства, формирование понятий и представлений о художественном образе в разных видах искусства, о форме, пространстве, композиции; общих и особенных средствах художественной выразительности в разных видах искусства; формирование умений переносить художественный образ одного искусства на язык другого и т. д.

Интегрированное освоение искусства

Именно это формирует художественное воображение детей, их способность к самостоятельному творчеству, желанию выразить себя в искусстве. В педагогике полихудожественное воспитание неразрывно связано с разработкой и внедрением в практику интегрированных и интерактивных развивающих форм работы с детьми на уроке, позволяющих развивать художественное мышление, творческое воображение, исследовательские способности, коммуникативные формы общения.

Объединенные вместе художественные представления, художественные предпочтения и художественное воображение формируют индивидуальное художественно-творческое мышление детей.

Пример развивающих технологий интегрированного обучения

Блочная система организация занятий. Цикл занятий, объединенных одной темой. Блочная система занятий позволяет соединять уроки и внеурочную деятельность над одной темой, например, по освоению культуры, традиций, жизни людей какой-либо страны. Наиболее эффективна такая технология в младшем возрасте, так как дает возможность педагогу свободно варьировать тематику основных уроков и дополнительных занятий по разным видам искусства. Так, вполне возможна корректировка тематики уроков изобразительного искусства, музыки, поэзии,

хореографии. С другой стороны, она вносит разнообразие во внеклассную деятельность и работу с родителями.

Уроки-путешествия. Организация и проведение уроков-путешествий тесно сопрягается с занятиями, объединенными одной темой, но они не всегда бывают длительными. Чаще всего они связаны с заочными путешествиями, которые могут проходить по карте, по фантастическим сюжетам, по морскому дну и др. Как и положено, при организации путешествия коллективно разрабатывается маршрут и распределяются обязанности. Можно даже на территории пришкольного парка разбить палатку и уроки проводить в ней. Такая работа активно связана с деятельностью воображения и фантазии детей, позволяет научить детей планировать нестандартные ситуации и пути их разрешения. Уроки-путешествия могут вклиниваться в любой предмет по любой теме школьной программы. Особенностью описанных методик является длительная коллективная работа, направленная на сближение интересов и увлечений детей. Завершением путешествия также может быть событие в классе.

Художественное событие. Это словосочетание не следует рассматривать как синоним таких слов, как «праздник», «спектакль», «представление». Чаще всего художественное событие проводится после завершения какой-либо длительной коллективной работы всего класса или нескольких классов. Готовятся к художественному событию все: учащиеся, педагоги, родители. Сообща придумывается сценарий, выбирается главный режиссер, создается необходимая художественная среда. Главное условие – всё делается детьми самостоятельно. Отдельные выступления, готовящиеся индивидуально или в небольших группах, должны быть подчинены теме длительного исследования, проводимого всем классом. Учащиеся всегда готовы к тому, что в любой момент от них может потребоваться включение в действие, поэтому очень важно уметь быстро переключаться с одного вида работы на другой. Художественное событие всегда желанно и обязательно радостно, несет заряд положительных эмоций. Каждый участник ощущает свою значимость и сопричастность с происходящим. Любое художественное событие проходит при активном сотворчестве педагогов, детей и родителей.

Проектная деятельность. Проектирование рассматривается как одно из условий активизации познавательной деятельности детей, их самостоятельной творческой деятельности. Оно требует разработки замысла, идеи, детального плана действий. В младшем возрасте проектная деятельность носит коллективный характер; это могут быть темы, как: «Истории улиц, где мы живем», «Забывшие слова», «Что растет у нас во дворе», «Герои сказок – кто они» и др. Результатом длительной проектной работы в старшем возрасте должен быть какой-то творческий продукт (выставка, олимпиада, конкурс,

мультфильм, макет, книга, сайт, спектакль и многое др.). Проектная деятельность проходит под руководством или при консультации взрослого или старшего товарища. Важной составной частью проектной работы является самостоятельное исследование, работа с различными видами информации, умением ее обобщать и анализировать. При этом следует подчеркнуть, что творческий продукт является не целью, а результатом серьезного исследования, поэтому процесс работы над проектом особенно важен. Завершением проекта является публичная защита созданного продукта перед аудиторией, проект обязательно сопровождается серьезной текстовой работой, в которой описываются: этапы работы, исследовательские открытия, творческая работа.

Исследовательские формы работы. Даже в младшем возрасте исследовательская работа уже может быть посильной для детей, она помогает вводить детей в процесс работы с информацией, формирует умение работать с литературой, словарями, визуальными образами и многим другим. Дети научаются анализировать увиденное и предполагать свои выводы. Например, в этом возрасте также интересны коллективные исследования, когда обязанности делятся на несколько человек, каждый из которых отвечает за свою часть исследования. Как и в проектной работе, здесь разрабатывается план, «гипотеза». Все в сотворчестве с взрослым наставником, возможно родителями, старшими детьми. В данном случае также важен процесс ведения исследовательской работы. Для примера несколько тем: «Путешествие на дно моря», «Птицы нашего парка», «Кусты и деревья», «Истории и приключения Знайки на луне», «Продолжение историй «Маленького принца»» др. В старшем возрасте исследовательские работы рассматриваются первым шагом в науку, поэтому к ним предъявляются серьезные требования: умение выстроить логику исследования, определить задачу, цель исследования, запланировать этапы работы, разработать гипотезу, которую в процессе работы необходимо доказать или опровергнуть.

Социоигровые, театральные технологии (авторы А. П. Ершова, В. М. Букатов)

Одна из активных форм организации урока или его части с включением театральных методов. Театральные игры направлены на умение организовывать внимание детей, их внимание к происходящему, умения слышать товарища, старшего друга и учителя, развитие навыка делового общения между партнерами, формирование способности включаться в действие и быть полезным. Технология опирается на ролевые игры, ритмические действия, сопровождаемые звуками (например, хлопками). Социоигровые технологии одинаково применимы на всех уроках, так как позволяют представить новую информацию или повторить старую через интересные возрасту формы делового общения.

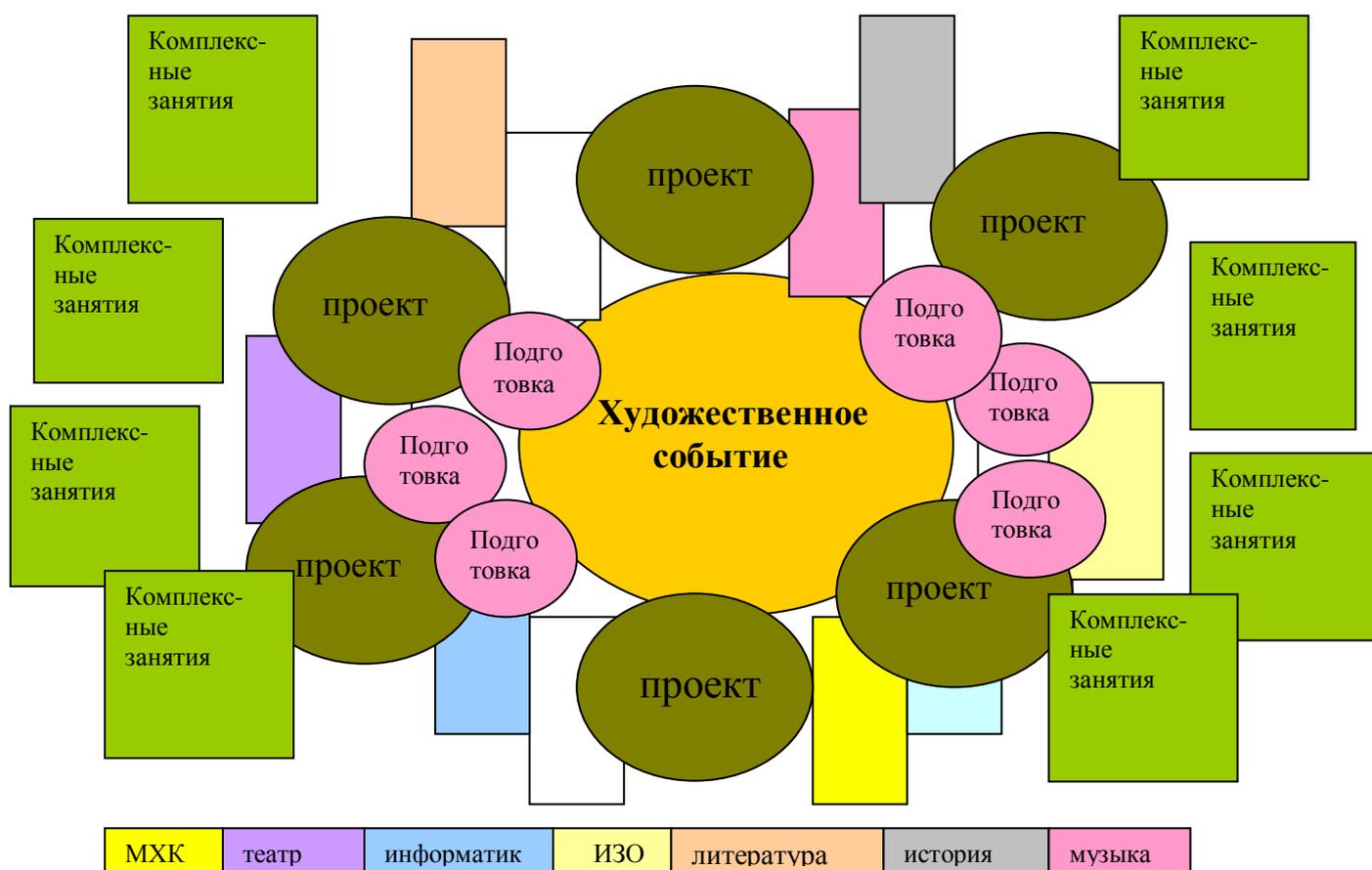
Взаимодействие базового и дополнительного гуманитарно-художественного образования

На обозначенной выше схеме показано, что взаимодействие основного (базового) образования и системы дополнительного обучения может быть продуктивным, если они будут согласованы и направлены на сотворчество как учителей, так и учащихся. Важнейшую роль в этом играют совместные школьные события, проявление которых возможно в самых разных формах.

В качестве примера можно показать еще одну схему, которая ярко демонстрирует такое взаимодействие по организации «Художественного события».

Взаимодействие базового и дополнительного образования

В данной схеме представлены обозначения: квадраты – комплексные занятия, прямоугольники – разные предметы, небольшие овалы: проектные работы, большой овал в центре – художественное событие. В такой работе активно участвуют и педагоги, и родители и дети.

Подводя итоги, следует сказать, что в условиях интегрированного обучения комплексное полихудожественное развитие учащихся, независимо от их возраста, опирается на **культуру региона, составляющими которой являются окружающее пространство, природа, искусство, среда.**

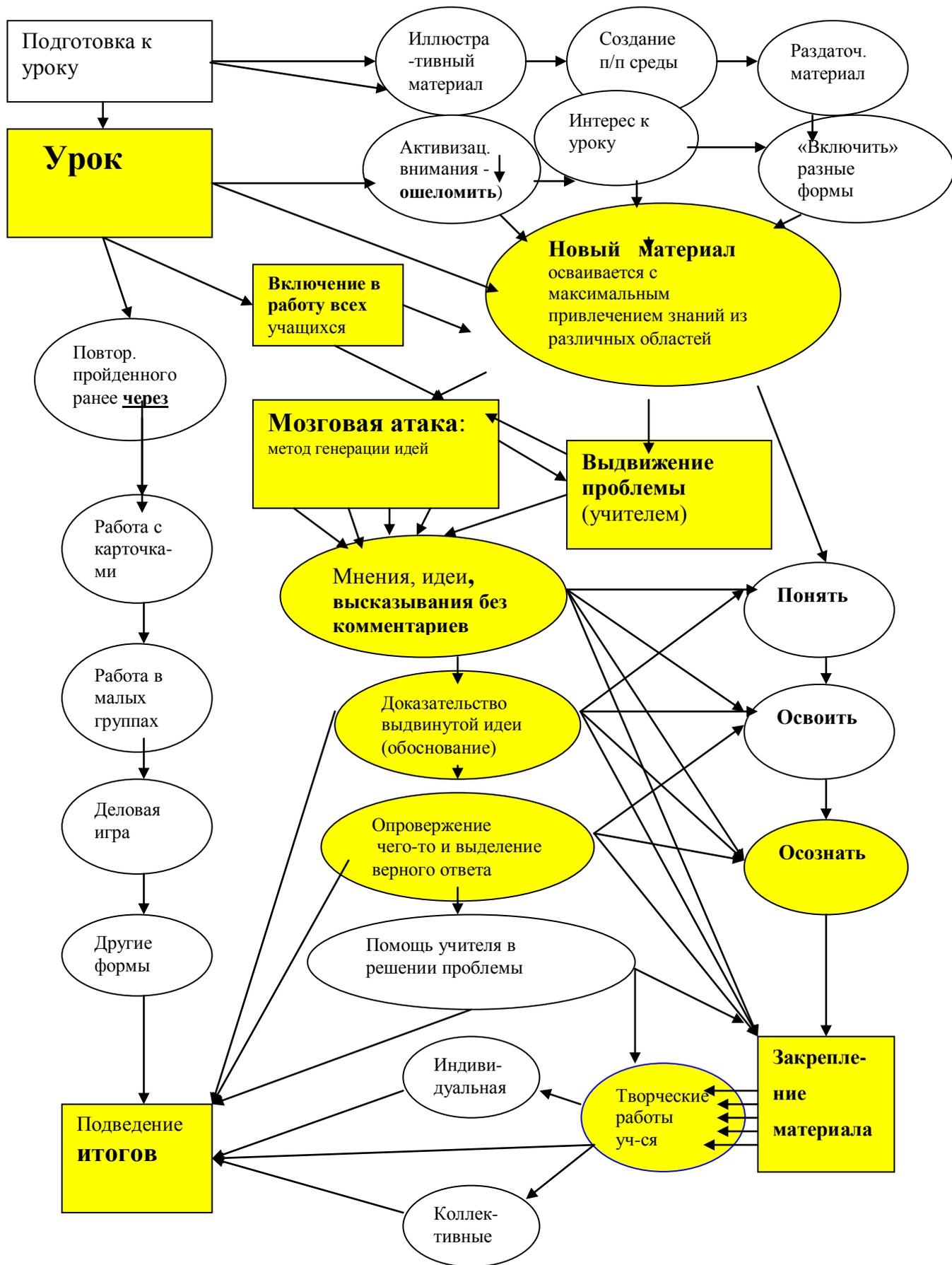
В центре воспитания всегда находится ребенок, у которого есть свои потребности, интеллект, развитая в определенной степени эмоционально-чувственная сфера, интересы. Опираясь на это, учитель выстраивает свое обучение через опору на психические особенности ребенка, соответствующего возраста: восприятие и внимание, вдохновение и эмоции, интуицию и мышление, ассоциации и память, поведение и волю.

Через познание, активное общение, изучение и самостоятельное творчество, опираясь на эколого-культурную специфику региона, педагог формирует у детей самостоятельное мышление, в основе которого лежит акт освоения материала, его

осознание и присвоение освоенного (что предполагает формирование компетенций, то есть умение передавать полученные знания другим: друзьям, например). Важную роль во всем этом играют разные виды искусства; только благодаря искусству у детей развиваются фантазия и воображение, формируется эмоционально-чувственная сфера: на уроках изобразительного искусства – зрение и визуальное мышление, в том числе цвето- и форма различение; на занятиях музыкой формируется музыкальное мышление и развивается слух; на театральных занятиях дети учатся общаться друг с другом, у них формируется способность выражать свое мнение и аргументированно доказывать его перед аудиторией; на хореографии формируется красивая осанка и красота движений. А все это вместе развивает у учащихся самостоятельность и творческую в любой деятельности. Для примера приведем схему интегрированного урока, в основе которого лежит технология мозговой атаки и социоигровых технологий.

Представленная схема интегрированного урока – одна из многих в практике работы учителя, применяющего в своей работе интегрированные формы обучения. Наиболее продуктивна такая схема на уроках, когда осваивается новый материал. В ее основе лежит технология «Мозгового штурма»; учитель выступает в роли организатора, или, как сейчас принято говорить, опираясь на К. Роджерса и Д. Фрейберга, учителя-фасилитатора. То есть, организуя свою деятельность, учитель опирается не на трансляцию знаний и информации, а на форму педагогического сопровождения процессом добывания знаний, грамотную поддержку ученика. Именно в этом Роджерс видит смысл обучения, так как именно это способствует проявлению «нового мышления», именно оно развивает мышление и, в конечном счете, направлено на формирование мировоззрения.

Схема интегрированного урока

В следующих номерах журнала будут представлены конкретные педагогические интегрированные технологии, опирающиеся на положения, раскрытые в данной статье и примеры конкретных занятий и комплексных уроков.

Литература

1. Савенкова Л. Г. Человек в пространстве мира и культуры. М. Издательский Дом Магистр-ПРЕСС, 2000.
2. Савенкова Л. Г. Интеграция – важнейшее педагогическое условие реализации идеи педагогики искусства в современной общеобразовательной школе. М.: Издательский Дом РАО, № 4, 2001.
3. Кудрявцев В. Т., Слободчиков В. И., Школяр Л. В. Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия РАО, № 4 2001. М.: Издательский Дом Магистр-ПРЕСС. С. 4–46.
4. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории / ред.-составитель Л. Г. Савенкова. М.: «Спутник +», 2004.
5. Савенкова Л.Г. Полихудожественное образование как фактор формирования современного типа мышления и сохранения здоровья детей и юношества // Педагогика искусства: электронный научный журнал. - 1 2006, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-1-2006.htm> - Объем 1,00 п.л.
6. Савенкова Л.Г., Интегративный курс по предметам искусства в школе, что это такое ? // Педагогика искусства: электронный научный журнал. - 1 2008, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-1-2008.htm> - Объем 1,00 п.л.