

УДК 372.874.

DOI: 10.26140/bgz3-2020-0903-0035

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВ НА УРОКАХ ИЗО И ДПИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© 2020

ORCID: 0000-0003-3224-5283

Сабитова Елена Борисовна, преподаватель живописи Детской школы искусств
имени М.А. Балакирева, аспирант

Московский городской педагогический университет

(129226, Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., 4, e-mail: Selena.art@rambler.ru)

Аннотация. В настоящее время наблюдается резкий скачок в модернизации всей системы образования. В большей своей части это связано с развитием технологий. Требуется поиск эффективных дидактических принципов в системе образования и создание и развитие инновационной образовательной среды, которое в свою очередь актуализирует проблему интеграции видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании. Интеграция видов искусств – необходимый подход к художественному образованию в современной педагогике. При интеграции уроков ИЗО происходит использование потенциала нескольких дисциплин и открываются дополнительные возможности для решения учебных и воспитательных задач. Именно интеграция способна сформировать у обучающихся знания, образующие объективную и всестороннюю картину мира, и развить их визуально-пространственные способности. Стержнем выступает художественный образ, который дети воспринимают в процессе знакомства с различными видами искусства, и творчески создают в разных видах художественной деятельности. Данное исследование основывается на теоретическом и практическом опыте обучения изобразительному искусству известных ученых в контексте исторического развития образования. В описании опыта прослеживается интеграция изобразительного искусства, анализируются используемые на практике технологии, методы и методики.

Ключевые слова. Интеграция, взаимодействие, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, творчество, творческие способности, методы обучения, педагогическая технология, средства обучения

INTEGRATION OF TYPES OF ARTS IN THE LESSONS OF FINE ARTS AND DECORATIVE AND APPLIED ARTS IN ADDITIONAL EDUCATION

© 2020

Sabitova Elena Borisovna, painting teacher “Children’s Art School
named after M. Balakirev”, post-graduate student

Moscow City University

(129226, Russia, Moscow, 2nd Agricultural passage, 4, e-mail: Selena.art@rambler.ru)

Abstract. Currently, the education system has made a big leap. The development of technology has had a great impact on it. We need to find effective didactic principles in the education system and we need to create and develop an innovative educational environment. It actualizes the problem of integration of art forms in the lessons of fine arts and decorative applied arts in additional education. Integration of art forms is a modern pedagogy in art education. The integration of visual arts lessons uses the potential of several disciplines. It opens up additional opportunities for solving educational and educational tasks. Integration of forms of knowledge in the students. They form an objective and comprehensive picture of the world and develop students’ spatial abilities. The artistic image is the core. Children perceive it in the process of getting acquainted with different types of art and create it in different types of artistic activities. This research is based on the theoretical and practical experience of teaching fine arts to famous scientists in the context of the historical development of education. We study the integration of visual arts by experience, analyze technologies, methods and techniques.

Keywords: integration, interaction, fine arts, arts and crafts, creativity, creativity, teaching methods, pedagogical technology, teaching tools

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке – веке информационных технологий – наблюдается бурное развитие во всех отраслях экономики: промышленности, торговли, сельского хозяйства, электроэнергетики и т.д. Что в XX веке можно было прочесть только в фантастических книгах, сегодня стало уже реальностью. Человек изучает дно мирового океана, покоряет космическое пространство. Люди, находясь в разных точках мира, в режиме реального времени общаются между собой, обмениваются фотографиями, видеозаписями, мнениями.

Развиваются быстрыми темпами и технологии в системе образования. Сегодня невозможно эффективное обучение без активного вовлечения участников учебного процесса в сам процесс [2, 3]. Пассивные зрители и слушатели будут на уроке скучать, им будет неинтересно, поскольку в Интернете даже ребенок может получить любую интересующую информацию через компьютер, планшет или смартфон. Такие школьные базовые интеллектуальные навыки, как чтение, письмо, счет, существовавшие до введения ФГОС, в настоящее время потеряли свою значимость. Современная школа 2020 учит современных детей, в первую очередь, умению работать с большим потоком информации, формирует и развивает коммуникативные компетенции, креативность, способность к самообразованию. Сейчас образование – это активный процесс, в который вовлечены и учащиеся, и учителя, и родители, и эксперты в области образования.

МЕТОДОЛОГИЯ

Цель исследования – научно обосновать и проверить на практике эффективность интеграции видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании. Объект исследования – система обучения изобразительному искусству школьников. Предмет исследования – интеграция видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании. Для решения поставленных задач применялись следующие методы: изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по рассматриваемой проблеме; анализ федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ по изобразительному искусству; обобщения педагогического опыта обучения изобразительному искусству в школе и дополнительном образовании; сравнительный анализ учебно-творческой работы обучающихся; методы эмпирического исследования. Методологической основой исследования выступают научные труды Л.С.Выготского, Я.А. Коменского, Ю.А.Полуянова, Б.П.Юсовой, Б.М. Неменского, И.П.Ильинской, П.Г.Кулагина, И.Д. Зверева, Н.С.Антонова, В.С.Кузина, Ю.Б.Алиева, Д.Б. Кабалева, Е.П.Кабковой др. выдающихся ученых в области психологии и педагогики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Важную роль в системе образования занимает искусство. Именно от него зависит воспитание будущего взрослого человека, как этот человек сможет утвердить-

ся в жизни. Дать ребенку представление, что такое искусство – основная задача школы. Вводя ребенка в мир культуры (социум) посредством искусства, школа формирует в нем основы понимания того, что искусство – это способ творческой самореализации, самопознания, и что можно это творчество применить не только в изобразительном искусстве, но в любых видах деятельности: трудовой, игровой и в общении между собой [4, 5]. Педагогика искусства – это развивающая педагогика, позволяющая пробудить человека в человеке, сформировать творческую культурную личность.

В рамках школьной программы основным предметом, отвечающим за развитие умения видеть красоту, эстетические, нравственно-этические моменты и знание изобразительной грамоты, является изобразительное искусство, которое преподается с 1 по 8 класс. Изобразительное искусство – это благодатное место для выращивания ростков любви, патриотов Родины. Через чувства и эмоции можно сподвигнуть учащихся к активному познанию мира, определению причинно-следственных связей.

В начальной школе изобразительное искусство рассматривается оптимальной формой введения ребенка в мир, условием развития его познавательного аппарата, технологией формирования эстетических, нравственных, духовных начал личности. В старшей школе – средством формирования мировоззрения, миропонимания, понимания себя в этом мире, введения в мир культуры, социум, формирование основ гармоничного вхождения в мир взрослого человека, способом творческой самореализации в любом из видов деятельности, совершенствованием познавательного аппарата, духовно-нравственного возрастания личности. В процессе обучения изобразительного искусства существует ряд проблем: предметная разобщенность, слабая связь предметов друг с другом, отсутствие интереса обучающихся [6].

В дополнительном образовании решение данных задач берет на себя декоративно-прикладное искусство. Кроме того, декоративно-прикладное искусство помогает развить память, усидчивость, внимание, которые являются следствием развития мелкой моторики и самым непосредственным образом влияют на успешность обучения в школе.

Все методы, которые можно отнести к обучению изобразительному искусству, можно разделить на следующие группы [7]:

1) словесные:

- метод беседы,
- объяснение,
- вопросы,
- метод поощрения,
- художественное слово,
- совет;

2) наглядные:

- обследование,
- рассматривание,
- наблюдение.

Правильный выбор метода обучения способствует повышению эффективности уроков изобразительного искусства и непосредственно развивает творческий потенциал детей, а также воображение. По мнению Л.В.Выготского, основателя отечественной психологии и педагогики, творческими способностями обладают не только известные люди, создавшие великие художественные произведения, то и многие другие [8]. Очень важно с детства их уже развивать, и помочь в этом может воображение ребенка. Воображение в свою очередь зависит от ряда факторов: возраста ребенка, его самооценки, как он может коммуницировать, как и где проходил процесс воспитания, уровень умственных способностей. Творчество, по его мнению, – это умение комбинировать. Комбинировать можно разные виды искусства: музыку, скульптуру, поэзию, литературу, танец, театр. Введение разных видов художественной деятельности

в процесс обучения позволит развить свои творческие способности, опираясь на врожденные природные данные. Кроме того, интегрирование уроков изобразительного искусства продиктована новыми социальными запросами, жизненными изменениями. Интегрирование предметов эстетического цикла позволяет достичь взаимосвязи: человек – общество – природа [9].

Одним из самых близких предметов к изобразительному искусству в общеобразовательной школе является музыка. Именно музыка с легкостью способна дополнять, развивать и углублять заключенное в изобразительном искусстве эмоциональное содержание [10]. Она может вызывать зрительные представления, в то время, когда живопись – слуховые. Живопись и музыка интегрируются между собой, несмотря на то, что на первый взгляд кажутся далекими друг от друга: одно искусство пространственное, другое – временное, одно пластическое, другое – звуковое, одно обращено к зрению, другое – к слуху. Вместе с тем оба искусства идут к одному и тому же: к созданию художественных образов, которые правдиво отражают реальную жизнь.

Композитор Н.А.Римский-Корсаков писал: «Живопись дает образ и мысль, и нужно создать в своем воображении настроение. Поэзия слова дает мысль, и по нужно создать образ и настроение, а музыка дает настроение, и по ней надо воссоздать мысль и образ». Живопись вдохновляла не только русских композиторов, но и зарубежных. Ф.Лист смог лучше понять произведения Бетховена и Моцарта картины Рафаэля и Микеланжело. Музыка, в свою очередь, оказывала свое благотворное воздействие на живописцев. И.Репин написал свою картину «Воскрешение дочери Иаира» во время слушания «Лунной сонаты» Бетховена. Музыкальные инструменты всегда были излюбленным объектом изображения художников на своих полотнах. Особенно известна картина «Сельский концерт» Джоржоне и «Лютнист» Караваджо. Художники очень любят изображать и самих музыкантов, будь то певец или композитор. В.А. Серов написал портрет Н.А.Римского-Корсакова, И.Е.Репин – А.П.Бородин, М.П. Мусоргского, А.Г. Рубинштейна и т.д. В своих работах они старались раскрыть многогранность их личности [11]. Гармоничная связь музыки и живописи наблюдается в операх, которые не смогут обойтись без декораций, костюмов артистов.

Современным видом интеграции изобразительного искусства и музыки являются анимация (мультфильмы), кино, видеоклипы. Появились такие новые профессии, как мультипликатор, клипмейкер и др.

На уроках изобразительного искусства обучающиеся должны попытаться найти общее и различное между живописью и музыкой, проанализировать – какими средствами выразительности используют художники и музыканты для передачи художественного образа. Ребята во время урока должны вместе со своим педагогом постараться постигнуть секреты изобразительного искусства через сотрудничество с другим искусством. Композиции сходны у разных видов искусств [12]. Это связано с тем, что они были увидены, услышаны у природы, где они гармонично соседствуют между собой. Когда мы будем представлять картину леса, то без пения птиц нам это сделать будет достаточно сложно. В природе это все гармонично и естественно. Поэтому благодаря нашей памяти и опыту мы можем в услышанной мелодии увидеть зрительный образ, а увиденная цветовая гармония внутреннее звуковое сопровождение, все зависит от таланта художника и развитости чувств слушателя и зрителя. Можно сделать, наоборот, сначала внимательно прослушать музыку, а потом сказать, какое впечатление на нас она произвела, какие зрительные образы мы представили. Тесную связь между изобразительным искусством и музыкой подчеркивают схожие понятия разных видов искусств: форма и композиция, краски и кисти, узор линии и узор мелодии.

Интегрированное полихудожественное обучение как нельзя лучше способствует развитию не только твор-

ческих, но и врожденных способностей: слуха, зрения, мышления, психики и др. Поэтому, чем больше учитель изобразительного искусства может дать ребенку образов эмоциональных в музыке, в мультфильме, в скульптуре, в архитектуре, в киноискусстве, тем с большим багажом знаний и образов приступит к выполнению рисунка [13].

Уроки искусства способствуют формированию и поддержанию эмоционального тонуса. Ребенок становится более открытым, творчески свободным. Задача любого урока искусства – получить отклик ребенка, стать для него понятным, где он сможет играть, творить, фантазировать.

Стоит отметить, что использование современных технологий в процессе обучения изобразительному искусству способствует развитию не только творческих способностей, но и умственных, и физических. Когда создается рисунок с элементами лепки или аппликации, непременно прилагается физическая сила для ее создания. Ребенок нуждается в овладении необходимыми знаниями по процессу лепки, вырезания. Он должен уметь общаться не только с карандашом, кисточкой и красками, но и пластилином, глиной, ножницами и т.д. [14, 15]. Для того чтобы научиться правильно использовать материалы или применять в своей работе инструменты, необходимо приложить усилия в развитие трудовых навыков.

Декоративно-прикладное искусство позволяет применять на занятиях основного или дополнительного образования большое количество различных техник и материалов. Для повышения интереса обучающихся к изучению декоративно-прикладного искусства в настоящее время существуют методики с интеграцией изобразительного искусства. Одной из самых распространенных является роспись ткани (например, в технике батик). Дети, выходя за рамки привычного им рисования, раскрепощаются и с большим интересом включаются в работу. У них появляется творческая самостоятельность, простые задания постепенно усложняются и даже может применяться проектная деятельность, в ходе которой выйдет готовый продукт, как результат длительной, кропотливой работы ребенка [16-20].

Роспись по ткани является привлекательной техникой для детей. Данная технология позволяет использовать акриловые краски, которые удобны в применении, нетоксичны. Если краска ещё не высохла, ее можно смыть с ткани. У каждого школьника, наверняка есть дома акварель, гуашь, которые также являются пригодными для росписи по ткани. Если есть только три цвета: жёлтый, синий, красный – это повод доказать, что даже небольшое количество цветов достаточно будет для создания красивого полноцветного рисунка, образуя полутона.

Наблюдая за тем, как растекает краска по ткани, ребенок радуется, чувствуя себя не только художником, то и волшебником. Он готов совершать более трудные, более опасные подвиги. Овладение простыми техниками изготовления изделий позволить ребенку самому самостоятельно выполнить изделие как для самого себя, так и в качестве подарка для мамы или папы. Ставя перед собой все сложнее задачи и сложнее, ребенок будет испытывать свою силу, развивая свои умения и способности, и при каждой даже маленькой победе сможет испытать не только восторг, но и счастье [21].

Интегрированная деятельность предполагает компактность изложенного материала и кропотливой предварительной подготовки. Интегрированный материал шире, глубже. Применение интеграции в процессе обучения позволяет выйти рамки узкоизобразительных и искусствоведческих. Грамотно предложенный материал способствует формированию гуманитарного мышления, так необходимого в современном мире, со всеми существующими в нем проблемами.

Таким образом, интеграция видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании сможет соз-

дать условия в максимальной степени способствующие развитию личности ребенка. Она является продуктивной технологией современного времени. Она не только дает знания по одному предмету, но дает возможность сразу получить необходимые представления в нескольких предметных областях знаний. Главное, что она может – способствовать гармоничному развитию личности ребенка, целостности восприятия окружающей его действительности.

Необходимость интеграции состоит в самой природе мышления, диктуется основными законами высшей нервной деятельности, законами физиологии и психологии [22]. Именно систематическая интеграция различных видов искусств – необходимое условие формирования познавательного интереса и эффективности всей системы обучения.

Интеграция в обучении предполагает единство учителей разных предметов для достижения учебно-воспитательных задач учреждения. Даже в начальной школе один учитель не всегда преподаёт все предметы. Изобразительное искусство ведет обычно учитель-предметник, который является чуть ли не единственным связующим звеном между начальной и средней школой. Хотя в последнее время встречаются случаи, когда, наоборот, учитель начальных классов, при нехватке специалистов, не желающий бросать своих детей-выпускников, получает дополнительное художественное образование и ведет свой класс вплоть до 8 класса [23].

Интеграция связей в процессе обучения, в т.ч. и школьного, изучена наукой. Идея интеграции впервые прозвучала в исследованиях Я.А. Коменского, который считал, что все, что человек познает, должно быть цельным, неразделимым на части. П.Г. Кулагин нашел методы, как можно совершенствовать процесс обучения гуманитарных дисциплин. И.Д. Зверев, Н.С. Антонов изучили сложности, возникающие в процессе данной интеграции. И.В. Кошмина в своих работах уделила особое внимание начальной школе и разработала программу с интегрированными межпредметными связями. Поиск связей между изобразительным искусством, литературой, музыкой можно найти в научных трудах Ю.Б. Алиева, Н.А. Тереньева, Д.Б. Кабалева и др. авторов. Изучение интеграции видов искусств доказало свою значимость.

На практике интеграция видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании используется не так часто, несмотря на свои неисчерпаемые возможности. Существует даже ряд современных учебников, предполагающих применение данной технологии на уроках изобразительного искусства. Они включают в себя обширный словесный и наглядный материал, который необходим для лучшего усвоения обучающимися тем уроков [24]. Изучение опыта учителей изобразительного искусства показывает, что существующие методические рекомендации не достаточны, их очень мало и требуют практической доработки. Сложность в преподавании требует координацию работы педагогов изобразительного искусства со стороны и методистов, и со стороны администрации общеобразовательных школ. Педагогическая работа должна строиться на формировании устойчивого интереса ребенка к изобразительному искусству, духовной культуры личности. Те учителя, которые активно применяют в своей работе интеграцию отмечают, что у обучающихся вырос интерес к предмету, углубились такие умения, как обобщать, сравнивать, анализировать, переносить знания и умения с одного предмета на другой, усилилось взаимодействие преподавателей, школьников. Ребенок видит, что окружающий его мир разнообразен и един одновременно. Сложности по осуществлению интеграции объясняется недостаточным опытом преподавания.

ВЫВОДЫ

Интеграция – важное направление современного образования. Для успешной реализации использования

интегрированных видов искусств необходима дальнейшая работа по совершенствованию содержания обучения, создания благоприятных педагогических условий для ее применения и поиска новых форм и методов. Произведения литературы, музыки, танца, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладное искусства являются великим культурным достоянием. Они все уникальны и способны стать средством решения одной из главных задач системы образования – дать ориентир маленькому человеку в художественной и эстетической культуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Модернизация содержания и технологии обучения предметов гуманитарно-эстетического цикла в условиях реализации ФГОС и предметных концепций: материалы областной научно-практической конференции (ВПО, 13 апреля 2017 г.). ((1)) – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – 292 с.
2. Анохина Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста. – М.: Флинта, 2015. – 209 с.
3. Интернет: плюсы и минусы. К проблеме гуманизации образования: материалы областной научно-практической конференции, ВПО, 29 марта 2018 г. / Воронежский институт развития образования. – Воронеж: ВГПУ, 2018. – 255 с.
4. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник. – М.: Академия, 2019. – 254 с.
5. Матвеева В.А. Изобразительное искусство в современной школе // Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров: материалы XVIII Международной научно-практической конференции, Челябинск, 20 апреля 2017: Ч. 2. – Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – С. 158-161.
6. Погодина С.В. Детское изобразительное творчество через призму художественных эталонов и концепции трансформируемых эстетических архетипов: монография. – М.: Флинта, 2017. – 158 с.
7. Методика организации уроков изобразительного искусства в начальных классах: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2020. – 43 с.
8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
9. Алеев В.В., Науменко Т.И. Интегрированные уроки искусства (1-4 классы). // Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». – М.: Просвещение, 1995. – С. 192-223.
10. Криволапова Е.В. Интегрированный урок как одна из форм нестандартного урока // Инновационные педагогические технологии: материалы II Международной научной конференции (г. Казань, май 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. – С. 113-115.
11. Кононова Е.А. Развитие визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств. – М.: 2017. – 26 с.
12. Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания и образования детей: традиции и новаторство: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 398 с.
13. Дружинина Н.В., Самолдина К.А. Полихудожественный подход к воспитанию детей дошкольного возраста. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2019. – 132 с.
14. Копытин А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие. – М: Когито-Центр, 2015. – 525 с.
15. Дрешиер Ю. Н. Арт-терапия и ее возможности. – Казань: Медицина, 2017. – 73 с. Головнева Е.В., Синдикова Г.М., Синагулова Г.Х. Изобразительное искусство как средство воспитания младших школьников. // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-27.
16. Дедюшкина Е.В. Состояние и развитие образовательных программ по декоративно-прикладному творчеству в учреждениях дополнительного образования. // Социально-культурная деятельность в евразийском пространстве. – 2019. – № 3. – С. 52-54.
17. Роцин С.П., Кандыбай П.Н. использование современных коммуникационных технологий на занятиях изобразительным искусством // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 103-105.
18. Pichkur N.A., Gordash A.N. factors of formation of future fine arts experts' main principles of artistic mastery // Progressive Science Journal. 2018. № 1. С. 31-34.
19. Харизанов В.Г. рецензия на учебник «Декоративная керамика: глазури – искусство и технология» // Балканское научное обозрение. 2017. № 1. С. 50.
20. Калинина Л.Ю. «Арт-мастерская» как форма организации художественно-творческой деятельности обучающихся // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 256-259.
21. Лопаткова И.В. Практическая психология художественного творчества: монография. – М.: МПГУ, 2018. – 262 с.
22. Модели художественного воспитания обучающихся в укрупненных образовательных комплексах мегаполиса. Под общ. ред. М.Н. Лазутовой. – М.: Логос, 2015. – 202 с.
23. Психология творчества и одаренности: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 20-21 апреля 2018 г.: сборник статей. – Москва: МПГУ, 2018. – 498 с.
24. Русакова Т.Г. Становление духовного опыта младшего школьника в художественно-коммуникативной среде: монография. – М.: Флинта, 2017. – 123 с.

Статья поступила в редакцию 26.03.2020

Статья принята к публикации 27.08.2020