

№ 1 2008 год

методика интеграции искусства

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук ИХО РАО

Технология интеграции и конвергентности с искусством в предпрофильном и профильном образовании

Предпрофильное и профильное образование приобретает значение в современном социокультурном пространстве по нескольким причинам: во-первых, оно реализует принцип свободы выбора и подготавливает учащихся к самостоятельному и ответственному самоопределению, раскрывая разнообразные грани взрослого профессионального мира; во-вторых, оно позволяет соотнести новые представления об этом мире со своими возможностями и склонностями.

Поскольку современный мир (профессиональный в т.ч.) строится на интегративной основе, требующей разностороннего знания, компетентности, умения из потоков информации выбирать нужную и грамотно оперировать ею, образование также должно строиться на интегративной основе, вводить человека в новый мир и помогать его освоить.

Анализ различных подходов к интегративной организации учебного процесса и содержания образования, показывает актуальность и культуросообразность самой идеи построения образования на интегративной основе и наличие широкого круга способов интеграции (А.С. Белкин, В.С. Библер, А.Я. Данилюк, Дж. Дьюи, Э.Б. Финкельштейн, Р. Штайнер и др.). В то же время, в современном отечественном образовании, построенном на жестких стандартах, включенных в рамки учебных планов, многие из приведенных форм неосуществимы. Возможность их реализации повышается в **интеграционном образовательном пространстве**, построенном на принципах: культуросообразности, диалогичности, креативности, эмоционального насыщения, вариативности и свободы выбора. Эти принципы служат инструментальной поддержкой образовательного и воспитательного процесса в школе, действуют во всех компонентах интеграционного образовательного пространства при любых условиях.

Интеграционное образовательное пространство школы, исключая необходимость дублирования учебного материала, обеспечивает предоставление системных и целостных знаний о мире, о человеческой культуре, о компонентах их составляющих. Перед учениками, как в жизни, ставятся задачи междисциплинарного характера, стимулирующие интеграцию разнопредметных знаний, в процессе решения этих задач ими осуществляется поиск информации, переводы научных сообщений с одного языка на другой.

Педагогические технологии интеграционного образовательного пространства включают целесообразные элементы различных педагогических технологий, и вариативно использует их резервы в организации учебно-воспитательного процесса на всех уровнях. В то же время технология интеграции и конвергентности с искусством осуществима в полной мере только в интеграционном образовательном пространстве потому, что его характерной чертой является

целостность, включающая в себя живую связь «всего со всем». Эта связь осуществляется как на уровне содержания образования, его форм и методов, так и на уровне общения, взаимодействия. В интеграционном образовательном пространстве нет жесткой границы между уроками и дополнительными занятиями, между учителями и учащимися, между учащимися разных возрастов и разных классов, между образовательными областями, между науками и искусствами, между рационально-логическим и эмоционально –образным познанием мира.

На осуществление этого взаимодействия как раз и направлена технология интеграции и конвергентности образовательных областей и отдельных предметов с искусством, претворяемая в жизнь использованием методов искусства в учебном процессе. Эта технология помогает **сжать объем учебного материала и в то же время сохранить для ребенка богатый образ мира**. Опора на понятия синергетики, ключевой идеей которой выступает неустойчивый образ мира, неустойчивость процессов, нарушенная симметрия между прошлым и будущим; где будущее рассматривается как пространство возможностей, а настоящее, как интенсивный процесс отбора, помогает построить открытую и динамичную систему. Ее характеризует **разнообразие способов освоения мира, предоставляемых наукой и искусством**, Синергетический подход содействует сближению естественнонаучного и гуманитарного знания и строится на деятельностной основе (исследовательской, творческой, проектной).

Технология интеграции и конвергентности с искусством ставит развитие творческих способностей учащихся своей приоритетной целью. Она реализуется на принципах интеграционного образовательного пространства, ее методическими критериями выступают:

- опора на культурологический и исторический аспекты каждого учебного предмета. Выявление общих и специфических черт. Использование языка притчи, мифологического образа, символической интерпретации, для представления события, явления, объекта в его целостности;
- в событии, явлении, объекте, рассматриваемых в рамках какой-либо образовательной области, выявляются прямые, косвенные или ассоциативные связи с искусством, что позволяет использовать формы (литературные, художественные, музыкальные), языки (образные) и методы искусства для включения субъектов учебного процесса в диалог;
- использование полиязычия для представления одного знания: языков мифа, притчи, сказки, чертежа, схемы, рисунка, звука и др., которые повышают доступность и эмоциональную привлекательность учебного материала, обеспечивают «плотную упаковку» (В.П. Зинченко) информации.
- творческая интерпретация предметов, явлений, событий в мифологические или художественные образы; использование и расшифровывание знаков, кодов, символов.

Интегративность обеспечивает сближение различных областей знания или предметов за счет их конвергентности – неявно выраженной общности в структуре, функциях или подобии семантических элементов, т.е. «взаимообмен» сходных элементов предметов школьной программы с искусством. Как механизм, конвергентность обуславливает явление резонанса, исследованием различных проявлений которого в последнее время активно занимаются философы, психологи, педагоги (Л.П. Печко, В.П. Курдюмов, Е.П. Кабкова). Резонанс в свою очередь лежит в основе переноса информации и связанных с этим ассоциаций. Обозначенный механизм обуславливает перерастание в сознании учащихся текстов отдельно взятых областей культуры в контекст общечеловеческой культуры и осознания себя в пространстве этого контекста.

В основе технологических механизмов интеграционного образовательного пространства лежит феномен семиотической оппозиционности, бинарности оппозиционных пар, который определяет общее устройство всех систем творческого познания мира, в том числе и развивающего обучения (Л.В. Занков и В.В. Давыдов). «Никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и одноязычным: оно обязательно должно включать в себя разноязычные и взаимнонепереводимые семиотические образования. Обязательным условием любой интеллектуальной структуры является ее внутренняя семиотическая неоднородность» (Ю.М. Лотман. С.38).

Подобное явление обусловлено самой физиологической природой человека: функциональной асимметрией головного мозга, разделением его на два различных по функциям полушария. Левое обеспечивает рациональное мышление (дискретные языковые системы), правое – образно-эмоциональное (недискретно-континуальные языки). Именно биполярная организация мозга дает возможность генерировать новые сообщения. Э.Б. Финкельштейн пишет: «Высшее понимание, как музыки, так и математики обеспечивается взаимодействием обоих полушарий, и именно с этим объединительным процессом интеграции «рассудочных» (левополушарных) и эмоциональных (правополушарных) функций связаны творческие способности человека, как в искусстве, так и в науке» (С.24).

Технология интеграции и конвергентности всех предметов школьного базисного плана с искусством помогает реализовать опору на личностный эмоциональный опыт учащихся и развивает эмоционально-образное мышление, незаслуженно игнорируемое образованием. Между тем, ученые – психологи и физиологи, занимающиеся проблемами процессов мышления (Н.Н. Поддъяков, С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Свидерская, П.В. Симонов и др.) доказали, что мозг человека не копирует мир, а создает его образ, а все формы мышления взаимосвязаны. В реальном мыслительном процессе образ, по мнению С.Л. Рубинштейна, является звеном, соединяющим абстрактно-логическое и чувственно-наглядное, связанное с интуицией, мышление. Эффективность решения вербальных и невербальных задач определяется не качеством или содержанием информации, а способом ее обработки (Н.Е. Свидерская). Умение, возможно неосознанно, использовать при решении задачи функции обоих полушарий не только неизменно повышает результат, но потенциально дает шанс при неполноте исходных данных на основе аналогий и старого опыта принять верное решение.

Технология интегративности и конвергентности с искусством, направленная на моделирование и тренинг связи между полушариями в процессе мышления, увеличивает учебные возможности человека.

Обобщенные примеры «узелков» интегративности и конвергентности образовательных областей с искусством.

НАУКИ	Интеграция и Конвергентность с искусством внутри предмета (научной дисциплины)	ИСКУССТВА
Искусствоведение,	Описание и анализ произведения.	Восприятие, интерпретация, создание

музыковедение, др.	Выразительные средства, общность языковых первоэлементов, художественные символы и реминисценции.	произведения. Художественный образ.
История	Художественные стили, идеи, экономические и технологические возможности эпохи	Образ эпохи, отраженный в произведениях художественной культуры.
Литературоведение/ литература	Языковые первоэлементы: композиция, тема, сюжет, содержание, мотив, ритм, интонация. Описание природы, архитектуры, костюмов, мебели, характеристики героев.	Литературный образ Анализ характера и осмысление поступков героя, раскрывающиеся через образы окружающих его вещей. Единство духовной и материальной культуры эпохи.
Физика	Свойства света и цвета, в живописи, масса и сила тяжести в архитектуре и скульптуре. Ритм – одна из форм существования материи. Отражение и преломление предметов в воде в живописи и графике. И.Ньютон об аналогии цвета и музыки. Н. Бор о языке и образах искусства.	Образы физических явлений и их использование в передаче содержания произведения искусства.
Биология	Строение человека, животного, растений. Общность и разнообразие в изображении представителей одного вида. Симметрия и асимметрия в природе. Биоритмы.	Образы растений, птиц и животных в мифологических представлениях древних, их обожествление и изображение. Образы растений, животных, человека; их характер, переданный через внешние признаки.
Математика	Красота математических решений. Часть и целое. Понятие симметрии. Математические расчеты в построении композиции картины, передачи перспективы и отражений, в скульптуре, архитектурном сооружении. Золотое сечение. Геометрические фигуры и геометрические тела.	Мера и гармония, Образы декоративно-прикладного искусства, построенные на симметрии – асимметрии, ритме, тождественности форм. Образы архитектуры и их характер, переданный пропорциональными отношениями. Образ пространства в живописи и графике.
Музыка	Общность языковых первоэлементов. Тема, содержание, сюжет, мотив, композиция, ритм, интонация.	Музыкальный образ. Музыкальный образ в

	Общность тем искусства и специфика их интерпретации разными видами искусства. Изобразительная символика музыкальных инструментов. В. Кандинский о цвето-вых и музыкальных аналогиях.	Изобразительном искусстве. Изобразительный образ в музыке. Использование литературных образов.
Физическая культура	Язык жеста и движения. Пропорции фигуры человека. Отражение в искусстве отношения к спорту и спортивным состязаниям.	Сюжеты спортивных состязаний. Образы спортсменов и гармонично сложенного человека в искусстве.
Информатика	Компьютер – как средство передачи визуальной информации и создания выразительного графического образа.	Графический образ и графический знак. Образы плаката, рекламной листовки, промышленной графики, выполненной средствами компьютера. Знак и символ в передаче информации.
География	Перспектива пространства, разнообразие ландшафта, природные явления, общность и уникальность пейзажей одной географической полосы. Влияние природных условий на традиционный быт человека: жилье, одежду, орудия труда и предметы быта.	Образы Земли, рек, гор, морей. Мифологические представления древних и персонификация. Образы природы и природных явлений. Образы этнического декоративно-прикладного искусства.
Иностранные языки	Многообразие языков и культур. Национальные черты культуры, роль традиций.	Образы различных культур, их общность и уникальность в общекультурном процессе. Образы национальной культуры страны изучаемого языка.

Совершенно очевидно, что в таблице приводятся только некоторые примеры возможного использования конвергентных связей с искусством. Расширять их можно бесконечно. Интегративность за счет конвергентности предметов школьного курса с искусством обеспечивается внутренними резервами учебного процесса и усилиями всего педагогического коллектива.

Явление резонанса, обусловливаемое конвергентностью, повышая образность информации, возмещает жесткость языка рациональных понятий художественными образами и символами, обеспечивает «плотность упаковки знаний», их доступность и эмоциональную привлекательность. Известно, что эмоциональная привлекательность нового знания особенно важна для мотивации человека в любом виде деятельности, в том числе профессиональной и учебной. Исследования современных психологов и педагогов показывают, что легче усваиваются те явления в области знания, которые стали для человека ценностно значимы (А.В. Мудрик, Л.И. Рувинский и др.).

«Понимание должно иметь характер сугубо эмоционального сочувствия, сопереживания...» (А.В. Мудрик). Это же подтверждает и подытоживает Л.И. Рувинский: «Когда ... знания носят формальный характер, остаются вне эмоциональной сферы, объясняется тем, что... информация не находит опоры в интеллектуально-эмоциональной сфере учащегося и поэтому... ценности не приобретают для него личностно значимый смысл (С.294). Все эти утверждения одинаково касаются связей интеллектуально-эмоциональной сферы и взрослого, и ребенка и объясняют эффективность любого обучения увлекательностью самого процесса получения знаний.

Общение с искусством, умение оперировать образами, включать интуицию при решении конкретных задач побуждает к развитию творческого потенциала, повышает коммуникативную междисциплинарную культуру учащихся. Все эти качества являются ценными для человека любой профессии.

Выделяя уровни профессионализма, и описывая в связи с этим этапы его становления, А.К. Маркова отмечает высший этап – уровень суперпрофессионализма или творческий этап. «Уровень суперпрофессионализма в принципе доступен каждому здоровому человеку, - считает А.К. Маркова, – Надо только понимать, что профессиональное творчество существенно влияет на образ и стиль жизни человека. Творчество, как правило, становится доминирующим мотивом в жизнедеятельности человека. ...Профессиональное творчество, хотя и отнимает много сил и времени человека, вместе с тем одухотворяет человека, поднимает его над повседневностью, дает мощные стимулы развития личности...» (С.51-52):

Технология интеграции и конвергентности с искусством, стимулируя связи между рационально-логическим и эмоционально-образным типами мышления, развивает творческий потенциал человека и повышает его шансы на эффективное профессиональное самоопределение как в настоящем, так и в будущем.

Литература

- Белкин А.С., Жукова Н.К. Виталенное образование: многомерно-голографический подход: Технология 21 века. – Екатеринбург, 2001.
- Библер В.С. Мышление как творчество. М.: Политиздат, 1975.
- Бор Н. Атомная физика и человеческое познание.- М.:Изд-во ин.лит., 1961.
- Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968.
- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.
- Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. пед. ун-та. 2000.
- Дьюи Дж. Демократия и образование. М.: Педагогика-пресс. 2000.
- Кабкова Е.П. Развитие способности школьников к художественному обобщению на уроках искусства. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д. п. н.– М., 2005.
- Кашекова И.Э. Создание интеграционного образовательного пространства школы средствами искусства. Монография, М.: Изд. дом РАО, 2006.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. – С.-Пб. Искусство, 2001.

- Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996.
- Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников. – М.: Просвещение, 1981.
- Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение. 2007.
- Печко Л.П. Эстетическая резонансность как состояние и центральное качество педагогической среды урока искусства.//Гуманитарно-художественное образование: проблемы и подходы. М. – Арзамас. – 2002.
- Свидерская Н.Е. Осознаваемая и неосознаваемая информация в когнитивной деятельности человека //Высшая нервная деятельность. 1993. Т.43. – Вып. 2.
- Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. М.: 1975.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. Т.1.
- Рувинский Л.И. О ценностном подходе к усвоению принципов и норм нравственности. // Сов. Пед., 1974, №5.
- Финкельштейн Э.Б. Исследовательская деятельность школьников и интеграция (приглашение к исследованию). – М. 2006.
- Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества. — Калуга: Дух. познание, 1992.