

методы интеграции в художественном образовании

Савенкова Любовь Григорьевна,

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент Российской академии образования,

зам. директора Учреждения Российской академии образования

«Институт художественного образования»

Технологии интегрированного полихудожественного обучения

В журнале «Педагогика искусства» (№ 4 2010 г.) опубликована статья «Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы», где было обещано в следующих номерах раскрыть конкретные педагогические интегрированные полихудожественные технологии. В данной статье будет представлено несколько таких технологий, которые успешно внедряются в практику работы учителей.

Термин «Педагогическая технология» появился в педагогической литературе относительно недавно. Одни ученые доказывают его значимость, другие считают, что в педагогике употребление этого понятия не актуально, поскольку существуют формы, методы и методики. Наиболее активно данную терминологию отстаивает Г. К. Селевко. В своих изданиях он определяет это понятие и как «совокупность методов и приемов, основанных на закономерностях», и как «алгоритмичность педагогической деятельности», то есть определенным образом выстроенную систему действий педагога по организации самого процесса обучения, в том числе использование форм, методов и приемов обучения. Это словосочетание используют и такие известные ученые-педагоги, как В. К. Гузеева, И. П. Иванов, Г. Л. Лозанов, А. Н. Тубельский, М. П. Щетинин и др.

В интегрированном обучении более приемлемой терминологией являются, скорее, не методы обучения, а *технологии*, так как интеграция в образовании предполагает соблюдение комплекса требований как к организации занятий, так и к педагогу непосредственно, основана на обязательном деловом и заинтересованном сотрудничестве ряда педагогов и опирается на смысловое объединение занятий базового цикла с многоуровневым дополнительным обучением.

Изучение реальной практики внедрения интегрированного обучения в ряд школ различных регионов России позволяет выделить ряд обязательных условий без которых интеграция в образовании не может быть реализована на качественном уровне:

Интеграция в образовании – это особое деловое сотрудничество учителей в коллективе, учащихся в творческих группах, родителей – учителей – учащихся в процессе решения определенной проблемы, темы, направления работы. Интегрированное обучение в условиях сотворчества с коллегами (работающих в одной параллели) направлено в первую очередь на поиск общих проблем изучения с учащимися, вычленение смысловых и содержательных полей (тем изучения), поиск интересных форм взаимодействия базового и дополнительного многоуровневого обучения.

Интеграция предполагает нетрадиционную оригинальную, активную форму и структуру организации занятия (цикла занятий), доброжелательную психологическую атмосферу, способствующую максимальному включению каждого ученика в процесс творческого поиска, обобщения и переноса информации из разных источников в решение конкретных творческих задач, направленных на самосовершенствование структурного разнообразия уроков.

Моделирование образовательного пространства предполагает:

- Соотнесение характера образовательного учреждения с реальным социально-культурным окружением.
- Выделение динамики развивающей образовательной деятельности в конкретном образовательном учреждении.
- Этапы и уровни внедрения интегрированного направления работы в практику.
- Проектирование оригинальных направлений и форм образовательной деятельности учителей.
- Структурное решение комплексного подхода к реализации образовательной модели в практике.
- Критерии оценки качества интегрированного образования.
- Условия образования.
- Уникальность и практическую значимость в современной социокультурной ситуации.

Среди интегрированных технологий, которые постепенно сложились в процессе практической деятельности, можно выделить *цикл занятий, объединенных одной сквозной темой (авторы Л. Г. Савенкова, Т. И. Сухова, Е. П. Кабкова).*

Данная комплексная технология характерна для дошкольного и младшего школьного возраста, но, при желании, возможна в среднем и старшем возрасте. Она предполагает активное взаимодействие базового и дополнительного образования. Объединяющим началом организации таких блоков является тема. В качестве примера можно назвать следующие: «Экспедиция в Древний Мир», «Жизнь на Земле», «Обитатели зоопарка», «Сказочная страна Китай», «Путешествие на батискафе в подводный мир», «Золотое кольцо России», «Лягушка-путешественница», «В гостях у героев русских сказок»; «Творчество художников-импрессионистов и композиторов-импрессионистов»; «Стили в искусстве»; «Автор и его художественное произведение»; «Археологические раскопки...»; «Жизнь под водой»; «Оригинальные архитектурные проекты» и многое другое. Комплексные занятия занимают обычно одну или две четверти в году. Блочная система организации позволяет соединять целую цепь уроков и внеурочных занятий по одной теме – например, по освоению культуры, традиций, жизни людей какой-либо страны. На этих занятиях учащиеся осваивают и познают культуру страны (изобразительное искусство, музыку, театр); обряды, обычаи, традиционные церемонии; архитектуру; природу, климат; народную одежду; художественные предпочтения народа; народные игры; художественную литературу; знакомятся с историей страны и ее развитием; пытаются определить роль изучаемой страны и ее народа в мировой истории и культуре.

Следует отметить, что это знакомство осуществляется не столько через чтение художественной литературы, слушание музыки, визуальные наблюдения, сколько через творческие, самостоятельные исследования детей (часто с участием родителей): музыкальные и поэтические импровизации; театральные режиссерские постановки своими силами; создание карты страны и путешествия по ней; игры-соревнования между группами или классами; организацию выступлений и художественных событий. В такой работе чаще всего бывают задействованы учителя, ведущие предметы гуманитарно-художественного блока. Не стоит паниковать, что от такого объединения может пострадать какой-то из изучаемых предметов. Скорее наоборот. Не секрет, что любую творческую и учебную задачу, например на уроках изобразительного искусства, можно решать на самых разных заданиях. Например, при изучении темы «Натюрморт» можно поставить детям натюрморт из бытовых предметов (ваза, яблоко, цветы) и предложить его нарисовать. Но можно предложить создать натюрморт из предметов, которые были бы созвучны теме блока уроков, – например, из предметов быта (утвари), используемых жителями африканских стран (если «путешествуем» в Африку); или натюрморт, выражающий определенное настроение; это может быть и натюрморт, созвучный какому-

либо стихотворению (по настроению, состоянию); наконец, создать натюрморт, описанной в какой-либо сказке и т. д. Как видим, задачи урока решаются, а тематика обогащается, знания и интерес ученика к предложенной теме усиливается, так как многое из предложенного ему известно, знакомо, что-то напоминает.

Эта технология позволяет, например, учителю изобразительного искусства согласовывать и свободно варьировать тематику занятий с основным педагогом, работающим в начальной школе, и с учителями, ведущими другие виды искусства. Сказанное имеет место и для внеклассной работы по чтению, изобразительному искусству, музыке. Такая организация обучения вносит разнообразие и в работу с родителями, которых также важно привлекать к этой деятельности.

Каждый педагог, задействованный в таком комплексном обучении, по-своему строит блочную систему организации занятий, выбирает в соответствии с интересами детей то или иное направление для коллективного исследования. Для реализации данной педагогической интегрированной технологии можно объединить занятия по изобразительному искусству и мировой художественной культуре (это дает возможность ввести детей уже с младших классов в мировую художественную культуру), а организовать их можно таким образом, чтобы они не только дополняли друг друга, но и образовывали своеобразный блок взаимосвязанных между собой занятий.

Обязательным условием таких заочных путешествий в другие страны является соотнесение и сравнение культуры изучаемого народа с культурой и обычаями русского народа, нахождение общих и отличительных черт в умении организовывать свое жилье, обживать окружающий природный ландшафт и жить в нем.

Завершением длительного коллективного исследования бывают *художественные события*, посвященные той стране (людям, событиям, искусству, традициям и др.), которую они изучали. (*Подробнее о технологии организации художественного события см. ниже*). Это событие может проходить только для тех учащихся, которые участвовали в исследовательской работе, или иметь характер выступления-отчета в зале перед большой аудиторией учащихся и учителей школы.

В качестве примера такого направления работы представим опыт учителя начальных классов Московской школы № 875 И. А. Тереньевой, она же педагог изобразительного искусства и музыки в своем классе. Тема ее работы: «Земля – наш общий дом». Каждый год у преподавателя связан с какими-то двумя большими блоками, базой которых является искусство. Это обосновано тем, что искусство, по словам учителя, «это ворота в чужие страны, к другим народам. Опыт приобщения детей к разным видам культуры разных народов на основе комплексного подхода к предметам эстетического

цикла дает возможность формировать у детей интерес к жизни, традициям и нравственным ценностям других народов. Эта тема актуальна в наше время, так как рост национализма – прямое следствие непонимания народами друг друга» (Терентьева И. А.). Главную цель своей интегрированной работы Ирина Анатольевна формулирует как формирование культурного человека с гуманитарной системой ценностей, развитие воображения и фантазии учащихся.

Творческая коллективная исследовательская работа и образовательные задачи связаны с направлениями развития детей и в зависимости от возраста (1 или 4 класс), распределяются по-разному: 1 класс. Развитие наблюдательности, интереса детей к разнообразию цвета и формы предметов. Формирование желания к познанию нового, сделать что-то свое, новое и интересное. Развитие ощущения пространства и себя в этом пространстве. 2 класс. Освоение таких взаимосвязанных явлений, как цвет – звук, цвет – интонация. Развитие представлений о национальных видах искусства (фольклор, декоративно-прикладное искусство), создание самостоятельных изделий в этих видах творческой деятельности, подражая мастерам-художникам изучаемой страны. Учитель выделяет даже такие сложные темы, как «Религия – что это такое», «Сказка и мир», «Влияние климата на жизнь человека, его характер и привычки». 3 класс. Освоение людьми ближайшего пространства. Зависимость жизни народов от окружающей природы, климата. Умение видеть и понимать разнообразие архитектуры и одежды, многообразие привычек и характеров людей. Освоение самобытности художественно-выразительного языка разных искусств и разных народов. 4 класс. Расширение и обогащение представления о пространстве. Освоение народом принадлежащего ему природного ландшафта («национальный образ мира» (по Г. Д. Гачеву), «человек в среде»). Национальная культура, природа, климат, географические условия – региональный фактор. Мир человека: труд, культура, обычаи, искусства, отражение этого в предметном мире и влияние этого на искусство. Эстетика мира вещей.

«Обращение к сквозным темам, объединенным в блоки, в деятельности педагогов, можно сказать, имеет принципиальное значение, так как специально обозначенный блок сквозных тем, может быть связан с освоением двух или трех предметов, с изучением какого-то раздела школьных программ. Например, на уроках истории и литературы. Этот вид работы, на мой взгляд, наиболее продуктивен, так как позволяет педагогам находить такие темы и формы работы с учащимися, которые бы объединяли самостоятельную дополнительную работу с основными занятиями по изучаемым предметам» (И. А. Терентьева).

Обобщая раздел по описанию педагогической интегрированной технологии – занятия, объединенные одной сквозной темой, – важно указать, что это направление одно из самых актуальных в практике работы школ, внедряющих интегрированные формы работы, так как задействованы бывают практически все учителя, работающие с одним и тем же коллективом детей. Часто такая деятельность бывает связана с внеклассными мероприятиями, например, с подготовкой к какому-либо событию в школе.

Другим примером занятий, объединенных одной сквозной темой, является погружение в культуру и традиции китайского народа, которое было организовано авторами данной технологии в сельской школе с. Теряево Иосифо-Волоколамского района Московской области.

В течение двух четвертей учащиеся всей начальной школы (1–4 классы) были погружены в культуру Древнего Китая, осваивали все стороны жизни китайского народа: природную и жилую среду, архитектуру, поэзию, музыку, характер движения девушек, их танцы, украшения, игры, традиции, особенности одежды и искусства. Все это было найдено в китайских сказках (наиболее интересной среди них была народная сказка «Цветок Цан-Цзы»).

Для наиболее полного погружения в атмосферу сказки, обычаев китайского народа предлагалось живое общение между детьми по поводу традиционных сюжетов сказок других народов. Много внимания на уроках литературы, изобразительного искусства, труда, а также дополнительных занятиях по программе «Живой мир искусства» уделялось изображению Древней архитектуры Китая, народного жилья, культовой скульптуры, выполнению рисунков в стиле китайской живописи. Учащимися изготавливались простые костюмы, выполнялись традиционные украшения для костюмов. Особое значение имело слушание традиционной китайской музыки, исполняемой на лютне, а также создание своих музыкальных композиций по мотивам народной музыки Китая и выполнение различных пластических движений под музыку в пространстве с передачей характерного движения, осанки, особенности держать тело. Некоторыми учащимися были придуманы танцы в стиле китайского народного искусства (танец с фонариками; танец с веерами; «танец Дракона»). Кроме этого, учащимся всех классов было предложено продумать продолжение сказки, проиллюстрировать его любым образом на «Художественном событии» (чтение с показом некоторых моментов, сценическое театральное-игровое исполнение, музыкальное и словесное сопровождение, изображение в иллюстрациях – по желанию). Обязательное условие: присутствие цвета, музыки, художественного слова, движения в пространстве.

Для сравнения национального колорита со сказками других народов проводилось живое общение по поводу прочитанной сказки и читаемых ранее русских сказок. Важным моментом в работе было оживление героев сказки в процессе ее чтения, выразительный пересказ сказки с внесением своих образных характеристик героям, своих придуманных дополнительных образов, их фантастических превращений; передача характерных движений и поз, характеров героев сказки. Кроме этого предполагались специальные направления работы на каждый возраст.

1 класс. Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей, путем восприятия природных и художественных явлений – цвета, звука, формы, движения, аромата, особенности звучания слова и живой речи; освоение цветовой выразительности природного мира, окружающей действительности и мира сказок, нереальности, фантазии. Выполнение цветowych композиций на передачу цвета неба, огня, солнца, луны, звезд, земли времени года, дня, вечера, настроения в природе по его описанию в сказке. Устные пересказы сказки, придумывание своих разных историй с героями сказки, а также с реальными предметами окружающего мира – например, игрушками (игра в диалог с игрушками, рассказ от имени игрушки). Сопровождение любого рассказа, пересказа движением, показом вида деятельности героя, его характера. Выполнение рисунков и скульптурных композиций на темы: «Я цветок Цан-цзы», «Я Роза», «Я Колокольчик», «Я Одуванчик» и др.

2 класс. Выразительность разнообразных сторон жизни народа в реальной действительности и в сказке, отраженных в разных видах искусства. Передача художественными средствами особенностей окружающего мира (рисунок, художественное слово, музыка), его сравнение с миром сказки, необычными, фантастическими превращениями. Выразительность цвета и движений, слова и музыки. Выполнение цветowych композиций на передачу изменения настроения в сказке в процессе ее чтения. Живое общение по прочитанной сказке с показом «иллюстрацией» в движении и в цвете. Описание характера музыкального сопровождения в сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального произведения. Сочинение музыки к сказке с помощью простых музыкальных инструментов (сопилки, угольника, металлофона, хлопков, звуков струны, клавиш). Создание объемно-пространственных композиций интерьера героя сказки (индивидуально и в группах) на основе готовой формы (например, коробки из-под обуви). Коллективные и индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном пространстве, передача загадочности, волшебности, непохожести героев и объектов сказки на реальные предметы (например, изображения цветка, создания декораций для театрального представления, изображение природного пейзажа, в котором рос цветок

«Цан-Цзы»). Проведение различных игр: например, один изображает движением, позой одного из героев сказки, другие пытаются угадать, кого изображают; возможны коллективные композиции. Иллюстрирование сказки – работа на больших форматах, передача в изображении действия, элементов украшения на одежде героев сказки. Рассматривание картин китайских художников и т. д.

3 класс. Освоение разнообразных жизненных ситуаций: как они передаются в произведениях разных искусств и в сказке, и как само искусство составляет неразрывную часть нашего окружения (украшение жилья, домов, одежды, строительство архитектурных сооружений, музыка в жизни и в искусстве, художественное слово). Проведение театрализованных сюжетных игр на передачу характера героев, их привычек. Театральные драматизации, художественные пластические движения, изображения. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм движений, слов. Сравнение сказок разных народов (сравнение национального колорита, языка, сюжетов, нравов, другое). Например, сказок Севера, Африки, России, Японии. Изображение народных орнаментов, традиционной одежды, характера жилья. Выполнение национальной игрушки в технике бумажной пластики (работа в группах).

4 класс. Опорным моментом выступали пространство и среда. Особое значение отводилось композиции произведений живописи, графики, поэзии, музыкальных произведений и окружающей действительности – как выражении сочетаний различных явлений, позволяющих говорить о композиции литературного произведения и ее основного замысла в общей структуре сказки, оригинальной фантазии народа. Освоение пространства и цветового своеобразия сказки «Цветок Цан-Цзы». Оформление специальной комнаты в школе, небольшого помещения: в стиле традиционного народного жилища Китая; в стиле сказочности и необычности, волшебства, фантазии; в стиле народного словесного творчества. Украшение стен и всего пространства помещения картинами, объемными работами, активное применение цвета и освещенности в передаче колорита сказки. Выполнение в объеме большого цветка Цан-Цзы и других диковинных растений, животных, зверей, сказочных персонажей. Знакомство с древней письменностью Китая, придумывание своих иероглифов, составление рассказа с помощью своих иероглифов, изготовление простых проектов архитектуры Китая в технике бумажной пластики.

Заключительное занятие («художественное событие») проходило в зале, который был оформлен рисунками детей, выполненных за весь период работы по теме Китая. Все школьники начальных классов готовились к этому дню заранее, обязательным условием было создание на празднике «Цветов и волшебства», присутствие на событии обязательно в

приготовленной самой одежде в стиле китайского народного костюма. Хозяйка «Дома» в традиционном китайском костюме встречала всех входящих в зал. Гости, входя в зал, кланялись, сложив руки у груди, и усаживались, где кому нравилось. В зале звучала мелодия, исполняемая на лютне. Когда все участники события оказались на местах, им было предложено какое-то время прожить в фантастически сказочной и необычной стране – Древнем Китае (режиссура художественного события готовилась научными сотрудниками и стала сюрпризом и для детей, и для учителей школы). Завершением события была чайная церемония.

Добавим только, что после нашего художественного события, где много танцевали, слушали, рассуждали, играли, сравнивали, как у нас и как в Китае: почему на Иосифо-Волоколамском монастыре на изразцах изображены драконы и диковинные цветы, как люди узнавали друг о друге, какая архитектура в России и какая в Китае, какие традиции в наших разных странах, что общего и что различное и почему дети вместе с учителями несколько раз (по просьбе детей) бывали в Иосифо-Волоколамском Монастыре и с интересом рассматривали изразцы и архитектуру, чего раньше не было.

Подводя итог, следует выделить ряд положений, обязательных при работе по технологии «Занятия, объединенные одной сквозной темой»:

1. Выбор темы коллективной творческой работы, актуальной для возраста учащихся.

2. Освоение выделенной темы через все изучаемые предметы гуманитарно-художественного цикла (в том числе дополнительного образования): музыка, изобразительное искусство, литература, история, география, театр и др.

3. Активная сотворческая работа педагогов, детей и родителей в условиях исследовательской и творческой деятельности (на уроке, дополнительном образовании, внеурочной деятельности, дома).

4. Привлечение к работе информации из различных источников (литературы, периодика, музеи, кино, музыка, изобразительное искусство, театр, архитектура, народное творчество, фольклор, традиции, история и др.).

5. Виды работ: уроки, дополнительные занятия, экскурсии, поездки, сочинения, создание творческих работ, проекты, исследования, диспуты, дискуссии, приглашение выдающихся деятелей для бесед, просмотры фильмов, музыкальные гостиные, слушание музыки, разучивание танцев, создание своих книг, рисунков, скульптур, архитектуры и мн. др. (в зависимости от темы).

6. Подготовка к художественному событию: выбор гл. режиссера, помощников режиссера, сценаристов, художников, музыкантов, костюмеров, гримеров, рассказчиков и

др. (работа должна найтись для каждого в зависимости от способностей и таланта): создание сценария, подготовка аудитории и ее художественное оформление, выполнение творческих работ и их выставки, сюрпризы (по желанию индивидуальные или коллективные), изготовление костюмов из простейших материалов и др.

7. Художественное событие.

Технология «Художественное событие» (авторы Т. И. Сухова, Л. Г. Савенкова, Е. П. Кабкова)

Данное словосочетание не следует рассматривать как синоним слов «праздник», «спектакль», «представление». Это особый жанр завершения процесса длительного освоения какой-либо темы, цикла уроков, объединенных одной сквозной темой, проектной деятельности, цикла экскурсий, блоков занятий по музейной педагогике, уроков-путешествий, серии интегрированных уроков по разным предметам по одной изучаемой теме и др. К художественному событию активно готовятся все: учащиеся, педагоги, родители. Сообща создается сценарий проведения события, разрабатываются эскизы оформления того помещения, где планируется проводить художественное событие, создаются элементы его украшения, цветовое оформление. При необходимости изготавливаются костюмы и многое другое. Главное условие – всё должно делаться самостоятельно. Если планируются какие-то отдельные выступления, то они готовятся каждым выступающим самостоятельно или при содружестве с педагогом (втайне от остальных). Если проект события создается коллективно, то коллективно и обсуждаются его детали. Отдельно выбирается режиссерский состав из детей, который разрабатывает сценарий действия, план подготовки того или иного мероприятия и тщательно следит за его выполнением.

Все представления, показы, игры, индивидуальные выступления школьников должны быть подчинены теме длительного коллективного исследования, которое велось непосредственно учащимися, занятыми в организации и проведении художественного события. Это значит, что все участники события хорошо осведомлены о происходящем. Они должны быть всегда готовы к тому, что от них в какой-то момент потребуется действие (игра), умение свободно импровизировать на любую тему, продолжить или изменить ход ведения представления.

Художественное событие желанно для всех и обязательно (по своей сути) радостно, оно вносит положительный резонанс в жизнь каждого ученика. Ничего не должно сковывать действия детей, каждый участник художественного события должен чувствовать свою причастность к происходящему, а не быть сторонним наблюдателем. Поэтому художественное событие лучше и эффективнее происходит только в том

коллективе, который готовил это мероприятие: тогда включение каждого ученика в общее действие происходит естественно, без напряжения. Художественное событие проходит при активном сотворчестве с педагогом или коллективом тех педагогов, которые в процессе подготовки к событию были включены непосредственно в этап проведения предыдущих занятий и так же, как и учащиеся, прожили тот отрезок рабочего времени по изучению и освоению общей темы.

Представление участников в процессе художественного события – это не отрепетированное с учителем выступление одного или нескольких учеников, а коллективное со-творчество. Каждое представление «себя» (индивидуальное или коллективное) разрабатывается непосредственно участниками выступления (представления) по индивидуальному режиссерскому сценарию, своему литературному языку (поэтическому, художественному, корреспондентскому и др.), в индивидуальной творческой реализации замысла в общей структуре намеченного единого плана. Все показы, игры, индивидуальные выступления школьников подчинены теме коллективного исследования.

Наиболее интересные моменты художественного события, запоминающиеся и оригинальные фрагменты, выступления отдельных учеников и авторских коллективов могут быть продемонстрированы на общешкольных мероприятиях перед аудиторией. Но эти выступления также желательно согласовать со всеми участниками события, чтобы не обижать тех, кто, может быть, желал бы продемонстрировать свое выступление (представление) перед всей школой.

Организацию и проведение художественного события мы рассматриваем как новую оригинальную интегрированную педагогическую технологию.

Подводя итог рассказа о Художественном событии, выделим главные позиции:

- Художественное событие – это вид образовательного процесса, основанный на коллективном сотворчестве.
- Цель технологии – индивидуальные творческое проявление каждого участника в процессе коллективного сотворчества.

Задачи. Взаимодействие учащихся, родителей и учителей. Закрепление материала в нетрадиционной форме. Проявление каждого в комплексном сотворчестве. Перенос знаний в реальное действие. Умение представить свое творческое лицо в коллективном процессе.

Условия:

1. Желание участвовать в Х.С.
2. Готовность участвовать и взаимодействовать друг с другом.

3. Положительный эмоциональный настрой.
4. Никакого заучивания и репетиций общего события.
5. Свободное проживание в среде в соответствии с темой и сценарием.

Мотивация к проведению Х.С.: занятия, объединенные одной сквозной темой; уроки- путешествия; музейная педагогика комплексные проекты; погружение в эпоху на основе цикла интегрированных уроков; совместное чтение книг; придумывание ситуаций, в которых могли бы оказаться (исторические герои, путешественники, мореплаватели и др.).

Комплексное взаимодействие: разных видов искусства, учащихся и учителей, планируемых действий в сценарии и режиссуре.

Роль: учителя (доброжелательная помощь: учитель-фасилитатор); учащиеся (сценаристы и помощники, режиссер и помощники режиссера, главный художник и помощники художника, музыкальный руководитель и помощники музыкального руководителя, литераторы и поэты, фантазеры, декораторы, художник по костюмам, гримеры).

Друзья-помощники – учащиеся др. классов.

Родители – сотворчество на равных условиях по всем направлениям работы в процессе организации художественного события и его завершении.

ЭТАПЫ:

1. Придумывание темы художественного события.
2. Написание сценария художественного события с общей темой.
3. Режиссура сценария с общими детьми.
4. Подготовка сюрпризов (индивидуальных и коллективных).
5. Организация и проведение художественного события;
6. Завершающая часть художественного события.

Уроки-путешествия (автор Л.Г.Савенкова)

Данная технология характерна для младшего и среднего школьного возраста), предполагает продуманные маршруты по карте, книге, стране, картине, музею, фильму, периоду истории, морскому дну и т. д. Поэтапное проживание маршрута каждым учеником в коллективном путешествии может длиться 1 урок или блок уроков, следующих друг за другом. Возможно объединение классной и внеклассной работы. Уроки-путешествия предполагают активную работу воображения, так как связаны не с реальными, а с заочными путешествиями. Поскольку педагогическая практика часто сопряжена не столько с процессом передачи знаний от учителя к ученику (наиболее традиционному и устоявшемуся методу обучения), сколько с фактом общего развития

детей (владение разнообразными источниками информации, развитием их образного мышления, фантазии, интуиции, импровизации), уроки-путешествия служат одним из условий реализации этого развития. Они позволяют активно включать в занятия игровые моменты, планировать нестандартные ситуации, способствуют вовлечению в процесс творческого, заинтересованного обучения возможно большего количества детей.

Технология путешествий позволяет осмыслить вместе с детьми возникающие проблемы, ситуации, накопить опыт из разных областей в решении одной конкретной цели, поставленной в самом начале путешествия. Все действия коллектива детей подчинены достижению этой цели. И именно это позволяет развивать образное мышление детей, дает возможность совершать открытия, добиваться самостоятельно осмысления происходящего. Следует сказать, что главной является единая цель, направленная на решение множества возникающих перед всем коллективом задач (проблем) в процессе путешествия.

Уроки-путешествия тесно соприкасаются с занятиями, объединенными одной сквозной темой (путешествия в другие страны, в природу, музеи и т. д.). В некоторой степени путешествия в другие миры, другие предметы, а также разные области знаний и наук свойственны проектной и исследовательской деятельности. При желании каждый учитель искусства, может создать свою авторскую версию предлагаемого направления работы, которое необходимо выстраивать, опираясь на материал программы, направления развития учащихся и учебники. В качестве примера такого направления работы с учащимися младшего школьного возраста можно представить направления авторской программы О. И. Радомской *«Мы живем на планете Земля»*. *В основе программы лежит освоение мирового историко-культурного наследия на основе истории, литературы, особенностей организации разными народами окружающего природного пространства. По словам автора, данный курс построен по принципу: от непосредственной среды (окружения) ребенка (семья, дом, природа) – к познанию общемировых и культурных ценностей. Он рассматривается как вводный к освоению мировой художественной культуры, интегрируется с такими видами искусств, как литература, музыка, танец и тесно связан со школьными предметами: природоведением, историей, географией. Курс рассчитан на четыре года. В зависимости от возраста тематика работы с учащимися развивается следующим образом: 1 класс «Красота вокруг нас»; 2 класс «Сказочный мир русского искусства»; 3 и 4 классы «Я путешествую по миру», «Сказки народов мира».* (Радомская О. И., из материалов исследования)

Уроки-путешествия могут «вклиниваться» в любой предмет, в изучение любой темы школьной программы. Можно также планировать целую серию уроков-путешествий

по освоению какого-либо материала. Такая форма работы наиболее эффективна во внеклассной деятельности, в том числе в организации классных часов, факультативных и кружковых занятий. Незаменима эта технология и в процессе взаимодействия классных и внеклассных занятий, она объединяет в себе работу в школе и дома.

Другим важным преимуществом такой формы деятельности является работа в коллективе сверстников, в тесном сотворчестве детей и педагогов в осуществлении поставленной цели, единого плана действий. Такая форма работы позволяет развивать системное логическое мышление. Это связано с тем, что в процессе исследовательской работы (заочных путешествиях) встречается целый ряд непредвиденных ситуаций, которые требуют активного включения образного мышления, интуиции, памяти. Важность обозначенного направления заключается еще и в том, что в настоящее время, к сожалению, пока не создано какой-то единой методики по присвоению знаний обучаемыми. Есть описанные методы конкретной работы на уроках разных предметов, в том числе и изобразительного, но нет целостного взгляда на весь процесс организации образования и воспитания. Учителя часто мыслят методами только своего предмета. В этом смысле технология путешествий позволяет вместе с детьми решать, осознавать возникающие проблемы, ситуации, накапливать опыт из разных областей в решении одной конкретной цели, поставленной в самом начале путешествия. Все действия коллектива детей подчинены достижению этой цели.

Следует подчеркнуть, что в данном случае работа движется не от простого к сложному, не от частного к общему, а наоборот. И именно это позволяет развивать образное мышление детей, дает возможность совершать открытия, самостоятельно осмысливать происходящее. Главным является выделенная с самого начала единая развивающая цель, направленная на решение множества возникающих перед всем коллективом задач (проблем).

В обучении важно опираться не только на логическое мышление как условие передачи знаний учащимся, но и на развитие системы сенсорного опыта детей, их эмоционально-чувственной сферы (зрение, осязание, обоняние, слух, движение, общение и др.). Это особенно важно, так как образное мышление, творческие способности развиваются благодаря накоплению опыта, информации, ассоциаций из конкретного действия, реальной деятельности, восприятия и изучения окружающего мира природы, предметной среды. Уроки-путешествия способствуют накоплению этого опыта. *Технология уроков-путешествий связана с соблюдением следующих правил:*

- Вымышленное путешествие необходимо выстраивать по логике игры.

- Реализация на практике выдуманного путешествия требует разработки специальных правил, придерживаясь которых, коллектив «путешественников» движется к цели (нарушать правила нельзя).
- Необходимо предусмотреть возможные исключения из правил (если этого потребует ситуация), которые также оговариваются заранее и их придерживаются все играющие.
- Разнообразие условий и правил (от этого зависит интерес и увлекательность игры).
- Распределение обязанностей между всеми игроками (в противном случае могут возникнуть конфликтные ситуации).
- Максимальное использование индивидуальных способностей и интересов всех играющих.
- Разработка плана действий для достижения поставленной цели.
- Опора на интересы детей.
- Поощрение и наказание (как одно из условий любой игры).

Учителю необходимо выделить пункты контроля и определить условия наблюдения за игрой.

Поскольку предлагаемая технология связана с игрой, важно сказать, что игра позволяет развивать навыки коллективного сотрудничества, взаимовыручки, сотворчества, а также взаимодействия интеллекта участников и их индивидуальных качеств и способностей. Важно прожить отрезок жизни с учащимися в активном отношении ко всему окружающему, вымышленному, получить новые впечатления, обрести новый опыт, сделать свои открытия. При умелом руководстве учителя организованная таким образом игра-путешествие позволяет развивать воображение школьников и самостоятельное творчество.

Следует напомнить, что технология организации уроков-путешествий далеко не открытие, ведь и весь наш процесс обучения, по большому счету, высокоорганизованная игра, в которой есть свои правила игры как со стороны ученика, так и со стороны учителя. Но в отличие от нее предлагаемое направление опирается на интересы конкретных детей и их возраст, а не общепринятые. С другой стороны, они носят творческий характер и направлены не только на усвоение предмета, а больше на развитие способности детей решать возникающие проблемы комплексно, широко, творчески и индивидуально.

Полихудожественная интегрированная технология «Мастерская творческой деятельности» (автор Н. А. Новикова)

Психолого-педагогическая база интегрированной полихудожественной педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» основана на алгоритме построения профессиональной деятельности учителя. При этом автором учитывается тот факт, что образовательная область «Искусство», в отличие, например, от математики, плохо укладывается в алгоритм, так как творческий процесс в искусстве может быть непредсказуемым. Поэтому организация таких занятий требует от педагога создания «особых условий образовательного процесса, активизирующего творческий потенциал и раскрывающего индивидуальные особенности восприятия личности, стимулирующего образное мышление... алгоритм педагогической технологии занятий искусством основываться на художественно-эстетической специфике предмета и творчества, которое является обобщающей, надпредметной частью данной технологии» (Н. А. Новикова). Автор указывает, что базой ее технологии явились позиции образовательной технологии «Педагогическая мастерская», разработанной во Франции «Французской группой нового воспитания ЖФЭН (GFEN)».

«В педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» заложено «ядро развития» творческой деятельности учащихся, которое можно назвать отправной точкой для дальнейшего развития личности. У каждого ученика своя зона развития, поэтому «ядро развития» для каждого школьника индивидуально. В одних и тех же условиях образовательного процесса каждый ученик находит свое «ядро» или «момент истины», от которого происходит «рывок вперед» – развитие, дающее понимание, чего-то нового.

«Ядро развития» присутствует во всех технологиях творческого характера, так как является сердцевинной учебно-педагогического процесса: например, в технологии «Педагогическая мастерская» это «деконструкция – разрыв – реконструкция»; в технологии «Критического мышления» – «осмысление – инсерт – размышление»; в технологии «Мастерская творческой деятельности» – «активизация творческого потенциала, ведущая к «ядру развития» и дальнейшему творческому раскрытию.

«Первый этап педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» предполагает «включение» – активизацию внутреннего мира учащихся, подготовку к восприятию в проблемной ситуации. Средством для включения психологических механизмов, активизирующих восприятие учащихся при освоении искусства, является «символ», которым может стать слово, фраза, предмет, слайд, мелодия, репродукция и т. д. Задача символа заключается в пробуждении пассивного воображения, в процессе настраивания на восприятие нового материала, пробуждении чувств, активизации потока ассоциаций, воспоминаний, ощущений. С точки зрения драматургии этот этап можно

рассмотреть как зачин в сказке, или пролог в спектакле, или эпитафия в литературном произведении, то есть «символ» на уроке вбирает в себя идею произведения в сжатом виде, содержит в себе проблематику всего произведения. Конечным штрихом этапа «включения» может являться афиширование – раскрытие своего понимания «символа».

Последующей деятельностью учителя в «Мастерской творческой деятельности» является активизация творческого потенциала учащихся, погружение в эмоциональную среду искусства. Педагог делает подборку учебных материалов, используя различные виды искусства, содержащие эмоционально-чувственную составляющую изучаемой темы, потому что в художественных образах заключены познавательные цели, к которым необходимо стремиться в процессе построения урока. В результате наложения звука на цвет, движения на звук, цвета на движение создается полихудожественное пространство. Для изучения образа или предмета у школьника включаются все виды восприятия, рождающие новые образы изучаемой темы. Учитель при помощи методов «ассоциативного перевода» и различных приемов гиперболизации, типизации, перекомбинации, импровизации, акцентирования, уподобления активизирует творческое воображение ученика и подводит его к «мотивирующему конфликту». В психологии этот процесс определяется как созревание, то есть (бессознательная работа мозга); с точки зрения драматургии этот этап можно определить как завязку произведения – цель, к которой стремится герой, определяющая мотивы его действий и взаимоотношения с другими персонажами. Драматургией урока можно назвать режиссуру учителя подводящего ученика внутреннему конфликту – к кульминации познавательной деятельности.

На следующем этапе учитель играет роль наблюдателя и корректора творческого процесса. Психологические процессы, когда бессознательное включается в поиск внутренней гармонии, в психологии определяется как вдохновение (переход бессознательного в сознание). С точки зрения драматургии это «кульминация», то есть момент, когда конфликт достигает своей высшей точки, когда события не могут дальше развиваться по прежнему сценарию и принимают непредсказуемый оборот. Кульминация – высшая точка творческого раскрытия ученика. «Внутренний конфликт» может возникнуть на основе парадоксального несогласования эмоционально-чувственного состояния и прозаично-рациональной реальности. В этот момент урок может стать непредсказуемым. Кульминация творческого процесса на уроке искусства – это момент «рождения образа», решения проблемы – «инсайт»; познание прекрасного – «вдохновение»; открытие чего-то нового – «озарение». «Процесс создания нового образа происходит в борьбе с уже существующими стандартами, сложившейся структурой,

которая сопротивляется своему разрушению» (Ермолаева-Томина Л. Б. *Психология художественного творчества*. М., 2003. С. 16). Учитель становится режиссером-психологом, направляющим развитие драматургии урока в позитивное русло.

На следующем этапе технологии рожденный образ фиксируется в творческом продукте: эскизах, эссе, пластических композициях, четверостишиях и т. д., проявляются глубокие личностные переживания, способствующие самосовершенствованию. Развязка драматургического действия на уроке – это создание новых образов и понимания, осознания глубинных смыслов искусства. В психологии этот этап творческого процесса рассматривается как развитие идеи, раскрытие образа, окончательное оформление результата (сознательная работа).

Результатом урока является творческое раскрытие учащихся, зафиксированное в форме осознанного понятия, символа, образа и т. д.

Конечным этапом творческого процесса в «Мастерской творческой деятельности» является приобретение учащимися творческого опыта и возникновение желания поделиться опытом с окружающими. Рефлексия – этап воспоминаний своего переживания творческого процесса, ведущего к анализу собственного психологического состояния и интеллектуального уровня. С точки зрения драматургии рефлексия можно сравнить с катарсисом, духовным очищением, обретением душевной гармонии. Именно рефлексия формирует ценностные приоритеты учащихся.

Интегрированная полихудожственная педагогическая технология «Мастерская творческой деятельности»

ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА. ДРАМАТУРГИЯ

Этапы психологии творческого процесса	Этапы педагогического творческого процесса	Основы драматургии урока
<u>Подготовка</u> Сознательная работа – деятельное состояние – предпосылка для интуитивного проблеска новой идеи	<u>Включение</u> – мотивирующий механизм на основе символа. Пробуждение личностного интереса, включение процесса воспоминаний, ощущений, эмоций, ассоциаций	<u>Эпиграф</u> Идея произведения в сжатом виде, содержащая в себе проблему всего произведения
<u>Созревание</u> Бессознательная работа – работа над проблемой вне сферы сознания	<u>Активизация творческого потенциала</u> – создание полихудожственного пространства и проблемной	<u>Завязка</u> . Погружение в проблему. Определяются цели, к которым стремится «герой», мотивы его

	(«конфликтной») ситуации, требующей решения.	действия и взаимоотношение с другими персонажами.
<u>Вдохновение</u> Переход бессознательного в сознание – в результате бессознательной работы в сфере сознания поступает идея изобретения или открытия.	<u>Ядро развития</u> – шаг к новому пониманию на основе «внутреннего мотивирующего конфликта». Парадоксальное несогласование эмоционального состояния и рациональности реальности	<u>Кульминация</u> – это событие, в котором сюжет дошел до высшей точки своего развития и назрел конфликт между героями. С этого момента развитие драмы может пойти по самым разным путям.
<u>Развитие идеи</u> Сознательная работа – окончательное оформление и проверка	<u>Творческое раскрытие</u> – самовыражение в содержательном творческом продукте	<u>Развязка</u> – это достижение цели главного героя
<u>Осмысление</u> полученного результата	<u>Рефлексия</u> – воспоминание переживаний в ходе творческого процесса Эстетический опыт Самоанализ	<u>Катарсис</u> (греч. – «очищение») – очищение души искусством

Данная технология позволяет педагогу построить творческий урок по любому виду искусства: литературе, изобразительному искусству, музыке, театру и др. Используя творческие ситуации на уроке искусства, учитель создает возможность активизации творческой деятельности учащихся. В результате ученик получает навыки и знания в условиях творческого процесса, как бы проживая состояние, художника, критика, зрителя и т. д. Образы искусства, созданные талантливыми людьми, способствуют пробуждению воображение зрителя, несут в себе сложные психологические переживания (влюбленность, утрата близких, радость рождения, несостоявшиеся мечты и т. д.), обостряют эмоционально-образное восприятие мира. Художественные средства искусства позволяют ученику воплотить свои эмоционально-образные переживания в выразительные образы. Занятия в рамках технологии «Мастерская творческой деятельности» основываются на умении считывать язык искусства, расширять свой

кругозор, преобразование начального образа в художественную форму через подбор выразительных средств, освоение навыков изображения и профессиональных технологий.

Область искусства охватывает все формы творческой деятельности, поэтому методы и приемы в педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» могут быть различными – главное, чтобы они отвечали следующим задачам: раскрытию творческого потенциала личности учащегося; проживанию учеником всех этапов творческого процесса; переводу творческой деятельности в художественно-выразительную форму; осознание и анализу творческого результата своей деятельности.

Особенностью технологии «Мастерская творческой деятельности» является то, что качественная значимость конечного результата (творческого продукта) снижена, поскольку в технологии важен процесс получения знания, а не конечный результат и его закрепление. На первый план выходит вопрос «Как ты приобрел знание?», а не «Что ты теперь знаешь?». «В интегрированной полихудожественной педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности» процесс творчества охватывает все этапы от «рождения» образа, до конечного результата – художественного продукта и весь учебный процесс имеет культурно-художественную значимость» (Н. А. Новикова. *Теоретический аспект алгоритма педагогической технологии взаимодействия искусств // Сборник научных статей «Интеграция искусства в системе непрерывно образования: воспитание искусством детей и молодежи как фактор социализации личности в меняющемся мире: Юсовские чтения»*. М.: ИХО РАО, 2008. С.57–61.; Новикова Н. А. *Развитие творческой активности старшеклассников в профильном художественно-эстетическом образовании.-автореф. Дис. на соиск. к. п. н. М., 2010, подготовлена под руководством Л. Г. Савенковой*).

Литература

1. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. культуросообразности //Известия РАО, № 6 2000. М.: Издательский Дом Магистр-ПРЕСС. С. 6–20.
2. Савенкова Л.Г. Человек в пространстве мира и культуры. М. Издательский Дом Магистр-ПРЕСС, 2000.
3. Савенкова Л.Г. Интеграция – важнейшее педагогическое условие реализации идеи педагогики искусства в современной общеобразовательной школе. М.: Издательский Дом РАО, № 4, 2001.
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

6. искусства: электронный научный журнал. – №1 2006, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-1-2006.htm>. Объем 1,00 п.л.
7. 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.
8. Савенкова Л.Г. Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы. // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – № 4 2010, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-1-2008.htm> Объем 1,00 п.л.
9. Новикова Н.А. Теоретический аспект алгоритма педагогической технологии взаимодействия искусств // Сборник научных статей «Интеграция искусства в системе непрерывно образования: воспитание искусством детей и молодежи как фактор социализации личности в меняющемся окружении: Юсовские чтения». М.: ИХО РАО, 2008. – С.57 -61.
10. Новикова Н.А. Развитие творческой активности старшеклассников в профильном художественно-эстетическом образовании. Автореф. дис. на соиск. к.п.н. М., 2010.