

№ 1 2008 год

методика интеграции искусства

Савенкова Л.Г., доктор педагогических наук, профессор, зам. директора по науке ИХО РАО

Интегративный курс по предметам искусства в школе, что это такое?

Начнем с того, что следует различать два понятия:

- Интегрированное обучение.
- Интегративные курсы.

В основе интегрированного обучения на предметах образовательной области «Искусство» лежит взаимодействие педагогов гуманитарно-художественного цикла по определенным темам, направлениям работы, проектам, художественным событиям и др. Интегрированное обучение направлено на развитие творческого мышления и фантазии учащихся на формирование умения обобщать, анализировать информацию и знания, полученные из различных источников, в решении конкретной задачи (проблемы), воспитание стремления творчески выражать себя в какой-либо деятельности.

Педагогическими условиями интегрированного обучения являются:

- выход за рамки одного искусства (одного предмета);
- перенос акцента в обучении с восприятия на творческое проявление учащихся в деятельности;
- включение в занятия развивающих творческих заданий;
- взаимодействие с коллегами;
- активные организационные формы учебных занятий;
- связь с ближайшим окружением (природой, особенностями региона, его традициями, культурой, выдающимися людьми);
- предметно-пространственный характер освоения искусства;
- взаимодействие базового и дополнительного образования;
- системность во внедрении интегрированного обучения.

Школьная практика показывает, что только системное внедрение интегрированного обучения позволяет любой школьный предмет превратить в развивающее обучение. Интеграция дает возможность перестраивать, расширять и углублять содержание образования, приводит к изменениям в методике работы и создает новые обучающие технологии. Интеграция обеспечивает совершенно новый психологический климат на уроке как для ученика, так и для учителя.

Основанием для интеграции могут служить совместные усилия учителей по формированию общих учебных умений и навыков учащихся, общность изучаемых тем, сходство изучаемых объектов и явлений, единство ведущих идей, заложенных в программах. В любом случае, задача учителей, формирующих интеграционные блоки предметов, состоит в том, чтобы найти пути изменения (переработки) некоторых разделов содержания и структуры своих учебных дисциплин для объединения их в общий блок занятий (или специальный курс).

Интегративный курс предполагает соединение двух или трех учебных предметов, взаимодополняющих друг друга, в единое целое. Вполне естественно, что интегративные курсы, в первую очередь, направлены на интегрированное обучение со всеми вытекающими педагогическими условиями, перечисленными выше. Поскольку к настоящему времени реально разработанных и рекомендованных к внедрению в практику интегративных курсов не существует, педагогам дана возможность создавать свои авторские проекты данных курсов. Понятие «авторский курс» включает ряд положений:

- опора на новейшие достижения в педагогической науке в рассматриваемой области;
- формулировка целей и задач курса;
- написание пояснительной записки, в которой:
 - раскрываются основные положения и развивающие направления развития ребенка с опорой на ученых-педагогов, работающих в данной сфере,
 - дается описание возрастных и психических особенностей возраста учащихся, на которых рассчитан данный курс,
 - вычленение направлений развития учащихся.
- тематические занятия, опирающиеся на направления развития учащихся и задачи, предлагаемого задания;
- развивающие творческие задания.
- творческая самостоятельная практическая деятельность учащихся.

Интегративные курсы разрабатываются учителями, которые являются специалистами в какой-то одной области (например, ведут в школе уроки музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, литературы, истории). В этой связи выделим ряд тезисов.

1-й тезис . Вполне естественно, что в основе интегративного курса ведущим будет тот предмет, которым учитель владеет профессионально. Опираясь на этот предмет, выстраивается основная сюжетная линия. И это правильно, так как все виды искусства объединяют единые категории, такие как художественный образ, выразительность, художественная форма и др. Среди них можно вычленить три составляющие одинаково важные для любого искусства: ритм; мелодика (непрерывность линии, сюжета); структура (пространственная композиция, конструкция). Именно их освоение является главным в обучении на предметах искусства. В зависимости от возрастных особенностей детей технология и методика их освоения имеет свои особенности

2-й тезис. Интегративный курс это новый взгляд на обучение, воспитание и развитие детей. Это, во-первых, изменение педагогического мировоззрения учителя, изменение его сознания. Во-

вторых, это самообразование, самовоспитание, самосовершенствование педагога. В-третьих, это ориентация в обучении на развитие школьников, а не научение их определенным навыкам и умениям. Акцент в обучении на творческое проявление ученика, развитие его желания самостоятельно развивать в себе творца.

3-й тезис. В процессе обучения важен не осваиваемый предмет, а ученик, которого обучают, развивают, воспитывают на своем предмете. Поэтому при разработке интегративного курса следует опираться на психические особенности детей данного возраста, их интересы, их представления и предпочтения. В противном случае говорить о развивающем обучении не приходится.

4-й тезис . На любом занятии, уроке, внеклассном мероприятии важен положительный эмоциональный климат, установка на сотворчество, как педагога и учеников, так и учеников между собой.

Положительный эмоциональный настрой урока зависит, в первую очередь, от положительного настроения учителя. Важно с первых минут урока увлечь детей чем-то необычным, то есть начать урок не традиционным «Здравствуйте. Садитесь» и далее проверка домашнего задания, проводимая зачастую опросом нескольких учеников (что скучно и неинтересно), а например: неожиданным вопросом; оригинальной фразой; каким-то загадочным предметом, который оказался в шкафу; элементом оформлением кабинета; организацией конкурса; показом фильма; прослушиванием радио или телепередач, да мало ли чем можно увлечь класс с первых минут занятия.

Проверка домашнего задания так же происходит более эффективно, если в работе участвует весь класс. Этому помогают всевозможные карточки с заданиями, которые могут быть рассчитаны как на 1 ученика, так и на небольшие группы из 3-5 человек. Проверка выполненного осуществляется учащимися простым обменом карточек с решениями. Можно предложить оценить выполненное. Такая проверка пройдет значительно быстрее, чем опрос и задействует весь класс. Учителю только остается выставить оценки в журнал и расписаться в дневниках, так как отметку каждый ставит ту, что заработала группа.

А вот новый материал более эффективно и качественно усваивается, например, при внедрении технологии «мозговой атаки» или, по-другому, «мозгового штурма». Кратко эту технологию можно описать следующим образом. Учитель предлагает решить проблему, в основе которой лежит новый неизвестный материал. По-возможности желательнее выслушать каждого о том, что он думает по этому поводу. Ответы и объяснения школьников не обсуждаются, а только выслушиваются всеми. Далее предлагается разделить на небольшие группы по 5-6 человек, которые лучше формировать спонтанно, а не по желанию, а на счет 1, 2, 3, 4, 5. Первые будут первой группой, вторые – второй и т.д. Это позволяет научиться общаться с разными детьми, научает выслушивать друг друга. В группах обсуждается рассматриваемая проблема с учетом высказанных выступлений, после этого представитель каждой группы высказывает свое решение. Решения каждой группы, выслушиваются всеми и выбирается то, которое кажется наиболее верным. Если ни одно из предположений не будет верным, учитель предлагает послушать верное решение. Естественно, что все с интересом слушают, так они сами долго «мучались» над ее решением.

Чтобы новый материал оставался не только понятым, но и усвоенным, желательнее предложить учащимся ряд творческих заданий (индивидуальных или коллективных), решение которых также можно дать выполнить в группах.

Для того чтобы материал был не только понят, усвоен, но и осмыслен и присвоен каждым учеником, следует предложить дома каждому придумать 1–2 творческих задания для всего класса по этой теме. Эти задания также с помощью карточек можно будет проверить на следующем занятии в группах и понять, кто из детей справился, а кто освоил тему не достаточно хорошо. Отметки товарищей скажут об этом красноречивее слов.

Предложенная технология интегрированного урока одна из многих. Их характер зависит от педагога. Это может быть диалог, который рождается в классе в ответ на какую-то реакцию детей, или неожиданный и интересный для всех вопрос. Так называемый, импровизированный диалог, желательно включать весь класс. Так же как и в первом случае, через обсуждение и принятие решения. Главное не забывать конечную цель урока и постепенно подвести к ней учащихся. Данная технология особенно актуальна на занятиях искусством, так как позволяет в процессе обсуждения сопоставлять, сравнивать, находить общее и различие в разных видах искусства. Это научает детей мыслить категориями искусства, на языке искусства и по поводу искусства. И если в школе учащиеся осваивают разные искусства, а не только принятые (музыку и изобразительное искусство) эффект от таких обсуждений будет наибольший.

5 тезис. Приобщение школьников к возможно большему количеству искусств только обогатит детскую душу и наполнит ее положительными эмоциями. Так как только с помощью искусства эмоционально-чувственная сфера ребенка развивается полноценно. Разве можно, например, предложить что-то лучшее, чем музыка для развития слуха. А для развития зрения, цветоразличения незаменимо изобразительное искусство. Искусство театра научает детей общаться друг с другом и с взрослыми, дает возможность понять другого, выражая его мысли, действия, поступки героя, которого он играет на сцене. Танец развивает грацию, красивую фигуру. Литература и поэзия обогащают речь и развивают литературный язык. Поэтому если какой-то из видов искусства не представлен в школе, дети недополучают необходимого материала для формирования их эмоционально-чувственной сферы, которая является главной в развитии творческого воображения – стержневой основы любого творчества.

«Личность принципиально невозможно сформировать прагматическим, нехудожественным учебным предметом. Потому что физика, математика, география или экология строятся на знании, которое по своей природе узко специфично, и, самое главное, знание совершенно безразлично к мировоззрению человека, к его чести и совести.

А личности важно понимание – убежденность в благонамеренности к ней других людей и природы, усмотрение своего места в мире как целом, в органической системе целой в человеке как целом. Все это есть реально в искусстве» (В. Г. Ражников. Новая профессия: детский арт-психолог. М., 2006. С. 63).

6 тезис. Опираясь на сказанное выше, структура интегрированного урока составляют три среды: интеллектуальная среда, художественная предметно-пространственная среда, среда общения и сотворчества. Упускать из поля зрения педагогики факт воздействия на ребенка среды тем более недопустимо, потому что, по признанию ученых, период детства наиболее чувствителен к воздействию среды: окружающей реальной и воображаемой, среды прошлого, настоящего и будущего. Проявлять себя активно в той среде, в которой он живет, в среде воображаемых образов для него так же естественно, как пить и есть.

Другим, важным для нас, является утверждение о том, что среда сама по себе интегрирована. С другой стороны, мы используем смысловое значение внутренней формы слова **пространство** как

« **про-пространство-вать** » , которое вмещает в себя протяженность, реально ощущаемую мерность или его образное представление через цветное ощущение, через свет, звуки, мелодию, произношение слова, ощущение тишины, формы предмета, архитектурного пространства, природного ландшафта, то есть, всего того, что мы отождествляем с понятием среды. Поэтому пространство и среда для нас, является условиями освоения пространства в искусстве, жизни, природе, учебной деятельности.

7 тезис. Одним из важных педагогических условий развивающего обучения, как было указано выше, является перенос акцента на творческую деятельность учащихся. Для развития творческих способностей детей, их фантазии и воображения весь процесс обучения следует выстраивать таким образом, чтобы у учащихся одновременно были задействованы левое - логическое и правое – творческое полушария головного мозга. Для этого важно понять, что каждый ребенок воспринимает мир благодаря взаимодействию левого и правого полушарий. Из этого следует, что учителю на уроке следует таким образом вести процесс обучения, чтобы у школьника в процессе занятия были задействованы логическое и образное мышление, а предлагаемые задания должны содержать логическую информацию и ее творческую составляющую. Только в этом случае у детей будет развиваться равноценно логическое и творческое мышление. А это значит, что в решении любой задачи логическое и творческое мышление у детей будет работать в комплексе.

8 тезис. В основе интегративного курса должны лежать не задачи формирования умений и навыков по изучаемой теме, а направления развития ребенка, опираясь на которые выстраивается весь интегративный курс.

В результате многолетних исследований лаборатории интеграции искусств Института художественного образования учеными выделены направления развития для каждого возрастного периода. Ниже даны направления развития, сформулированные Л. Г. Савенковой и Т. И. Суховой.

1-й класс

- Развитие наблюдательности, интереса детей к разнообразию цвета и формы предметов в природе, в окружающей действительности (формы вещей, разнообразие звуков, запахов, цвета, жеста, движения, интонации).
- Развитие ощущения пространства и себя внутри этого пространства.
- Освоение конкретного, единичного в жизни и в искусстве: особенность предмета, слова, звука, жеста, цвета (в пространстве, в среде).
- Развитие внутренней потребности самим привносить что-то свое, красивое в окружающую среду.
- Знакомство с многообразием речи людей разных народов и континентов (отличие слов и букв родного языка, алфавит и письменность исторических эпох своей страны и языков разных народов в истории мира).
- Динамика ритма, темпа, интонации, тембра тональности живого свободного разговора, чтения одного и того же художественного текста с живого голоса разными людьми.

2-й класс

- Освоение таких взаимосвязанных явлений, как цвет и звук, цвет и интонация.
- Развитие представлений о национальных видах искусства (фольклор, декоративно-прикладное искусство).
- Формирование представлений о вымышленном и реальности. Сказка и мир.
- Обращать внимание на то, как влияет климат на жизнь человека, его характер и привычки.
- Развитие образного восприятия цветовой композиции: цвет и музыка, цвет и интонация, цвет и настроение.
- Освоение разнообразия и своеобразия видов народного искусства: фольклор, декоративно-прикладное искусство, песенное и устное народное творчество, народный театр.
- Освоение пространства как среды: все существует, развивается и живет в пространстве и среде (предмет в среде, скульптура и архитектура в среде и в пространстве, звук в среде, движение в среде, не ни в пространстве космоса, люди, народы в пространстве всей Земли).
- Формирование интереса к архитектуре, связи архитектуры с окружающей природой, местным ландшафтом.
- Воспитание способности поливыразительности живой разговорной речи собеседников.
- - Сенсорное насыщение живого разговорного и литературного слова цветом, светом, формой, линией, ароматом, мимикой и жестом, костюмом, маской, звуком и интонацией речи, созданием адекватной художественно-предметной среды.

3-й класс

- Освоение пространственного и смыслового своеобразия расположения форм в природе и в жизни.
- Формирование представлений о природной среде и населяющих ее людей.
- Разнообразие природных форм, цвета, их зависимость от местного ландшафта и климата. Ритм и орнамент в природной среде (горы-леса-моря-реки-пустыни-равнины) и в искусстве (литература, музыка, декоративно-прикладное искусство, архитектура, живопись и др.).
- Развитие способности различать разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств у разных народов и их зависимость от условий среды (декоративно-прикладное искусство, живопись, архитектура, скульптура, музыка, литература, поэзия).
- Формирование представлений об освоении людьми ближайшего пространства. Зависимость жизни народов от окружающей природы, климата.
- Умение видеть и замечать разнообразие архитектуры, одежды, разнообразие привычек и характеров людей.
- Представление о происхождении живых разговорных слов, их введение их в народный и литературный обиход.

- Сенсорное насыщение разнообразных словесных форм и видов фольклора, мифов родного и других языков, самобытное единство чувств в народных обрядах или праздниках.
- Воспитание восприимчивости к мечте, заложенной в литературных произведениях о небе, о Солнце, о звездах, о необыкновенных путешествиях и героях, о чудесном рождении и добывании огня.

4-й класс

- Формирование интереса к различным видам народного искусства у разных народов. Осмысление художественной значимости и ценности народного искусства в жизни человека и его среде (декоративно-прикладного искусства, танца, песни, фольклора, народного театра, устного творчества: преданий, былин).
- Развитие представлений о зависимости народного искусства от особенностей местности, климата, культурного своеобразия и национальных традиций скульптурной памяти народа»).
- Освоение пространственной среды человеком в народном творчестве
- (народной архитектуре, устном творчестве, преданиях, сказочных фантастических превращениях). Выражение исторического времени в искусстве через среду.
- Развитие стремления к самостоятельному поиску в искусстве, решению творческой задачи в создании композиции.
- Развитие умения устного живого слова — общение в топонимике своего региона, поиск предположений о происхождении тех или иных названий сел, городов, рек, звезд.
- Окружение учащихся множеством видимых и невидимых пересекающихся между собой, но разных по характеру природных, искусственно созданных, художественных, литературных пространств.
- Формирование представлений о том, что художественная книга разных видов и жанров порождает самобытность характеров, которые создают своеобразную стройность литературного произведения.

5-й класс

- Знакомство с нравами, привычками, нравственными устоями, национальными и религиозными традициями, своеобразием ландшафта, климатическими особенностями местности разных народов и этнических групп. Природа человеку — человек природе:
- Формирование целостности и взаимообусловленности истории жизни народа и его искусства; смысловая и образная связь во всем народном искусстве. Природа—искусство—развитие общества.
- Развитие понятий: человек и среда. Предметная среда как особое пространство каждого человека.
- Осмысление взаимосвязи: материал-форма-цвет-практическая значимость вещи (предмета).

- Освоение живой разговорной речи как один из способов общения детей и взрослых по поводу своих творческих увлечений, наблюдений за природой, создания и восприятия искусства.
- Осознанный перевод наблюдений, чувств, переживаний детей в письменный текст; индивидуальное прочтение литературных текстов: неоднозначность суждений интерпретаций смысла (формирование вкуса).

6-й класс

- - Формирование представлений о с тремлении человека привносить свои идеи в окружающее пространство. Человек-природа-архитектура предметное пространство. Освоение жизни на Земле. Окружающий мир, природа, космос.
- Освоение разных земных и внеземных пространств России и других стран, а Вселенной, космоса на основе литературных художественных описаний в исторических хрониках, путешествиях, приключениях, фантастических описаниях, в мифах разных народов. Жизнь текста как художественной организации.
- Развитие представлений о пространстве как среде общения, творения искусства, быта, работы, отдыха и др. Предмет как часть определенной (конкретной) среды: предмет в интерьере (слово в литературном произведении, интонация в музыке, движение в танце), шрифт в плакате, декоративный элемент в орнаменте, знак в художественном тексте.
- Формирование представлений об окружающем мире и его освоении Человеком. Освоение человеком Вселенной в разные периоды жизни на Земле.
- Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности . Предмет, форма и цвет в пространстве. Разнообразие архитектурных форм и их зависимость от местного ландшафта национальных традиций.
- Представление о с мысловом и стилевом единстве элементов композиции.
- Освоение исторических изменений и развитие живого языка в определенной социоприродной и этнической среде, знакомой ребенку.
- Интерес как к своей, так и к родословной, «очвенной» жизни (П.Флоренский) реальных людей, семей, писателей и поэтов.

7-й класс

- Развитие представлений о гармонии и красоте как вечном в природе. Пространство космоса, его бесконечность. Отражение космических мотивов в искусстве. Биоструктура, биоархитектура. Природные закономерности пространства в практике искусства. Пространственные взаимоотношения предметов, элементов внутри формы.
- Творческое воплощение мотивов природы в искусстве. Единство функции и формы в природе, в жизни и в искусстве. Внешняя и внутренняя форма в архитектуре.
- Представление о цвете в природе и декоративном искусстве.

- Развитие словесности от живого языка (устные формы творения) к письменным его видам — от рукописи с отчетливо выраженной индивидуальностью к книгопечатанью. Роль почерка в жизни человека и, например, эволюция разных почерков.
- Развитие чувства художественного слова в процессе перевода на другой язык как способ более тонкого проникновения в духовный мир поэта или писателя.
- Перевод художественного слова на языки других искусств - в картины, музыку, танец, кино, театральные спектакли; гармония слова с другими искусствами.

8-й класс

- Осмысление пространственного образа разных видов искусства: архитектурное пространство, пространство скульптуры, театра, живописи, литературного произведения, музыкальное пространство. Зависимость формы, композиции, характера произведения от решаемого пространственного образа.
- Время в искусстве и осмысление исторического пространства: человек-среда-искусство. Искусство как средство усовершенствования мира.
- Самовыражение в искусстве (живопись, скульптура, дизайн музыка, литература, движение) по мотивам других искусств.
- Особенности народного живого языка в разных вмещающих ландшафтах (Л. Н. Гумилев).
- Изучение творчества писателей и поэтов разных исторических эпох в рамках определенной социоприродной и этнической среды, уровня развития языка, в связи с историческими узлами с другими народами.
- Метафоричность, аллегоричность, афористичность живого и литературного слова.
- Личность в искусстве и искусство в личности. Эпоха, время, искусство и история человечества.

9-й класс

- Представление о взаимосвязи эпохи и искусства: стиль, характер, время, человек в разных искусствах.
- Освоение связи времен в искусстве: пространство прошлого, настоящего, будущего, космическое. Взаимоотношение человека с природой, искусством, предметно-пространственным окружением, средой.
- Представление о социальной роли искусства в жизни человека. Зависимость разных видов искусства друг от друга, от времени и социального развития общества.
- Композиция-цвет-форма-пространство как важные составляющие любого вида искусства.
- Живое устное звучание поэзии и поэтической прозы — особенное условие их жизни.
- Чувство драматичности судьбы поэта или писателя. Интерпретация смыслов поэтического слова на основе восприятия полифоничности художественно-образной ткани произведения; Контекст создания.

- Собственный художественный перевод образной канвы чужестранного поэтического слова с другого языка.
- Чувство единства поэтического слова с живым голосом, пластикой тела, природной и художественной средой.

10-й класс

- Вечные формы в пространстве. Архитектурное пространство: геометрия пространства, экология пространства, цвет и свет в пространстве, предметы в пространстве.
- Самостоятельное решение задач цвета, формы, пространства, композиции на плоскости и в пространстве на выражение конкретного образа интерьера: взаимосвязь элементов, предметов, контраста и нюанса (формы и цвета).
- Графический дизайн, каллиграфия.
- Народный живой язык — одно из условий творческого литературного процесса.
- Анализ литературного произведения с опорой на запечатления в слове жеста и мимики, движения, звука, формы, цвета, аромата, пространства, света, ритма при помощи которых в разных соотношениях писатель создает уникальные художественные образы.
- Развитие интереса к критической литературной мысли, к литературной полемике.
- Чувство индивидуальности художественного воображения к духовности конкретного писателя или поэта.
- Индивидуальная литературная фантазия в определенном стиле.

11-й класс

- Осмысление понятий: человек — часть и центр природы и искусства. Понимание задач духовного развития человека, богатства его внутреннего мира, стремления к самосовершенствованию.
- Самостоятельная характеристика произведения пространственного искусства с точки зрения социально-культурных, культурно-исторических, общечеловеческих и духовных ценностей.
- Решение пространственного образа среды в истории развития искусства.
- Значение художественно-организованной среды в процессе восприятия любого вида искусства.
- Самостоятельные эскизно-проектные работы по созданию художественной предметно-пространственной среды в связи с интересами конкретного человека или назначения. Обоснование проекта перед аудиторией.
- Живое устное и литературное слово как фактор духовного общения между народами.
- Интегративная основа разного типа художественное и литературных образов в России на пути ее исторического развития.

Указанные направления носят общий характер. В зависимости от видов искусства в интегративном курсе могут выделяться специальные направления, позволяющие формировать необходимые направления развития школьников, опираясь на возрастные особенности, психологию возраста, интересы, представления и предпочтения детей.

Развивающие интегрированные технологии предполагают «максимум содержательного учебного материала в легкой развлекательной форме» (В. Г. Ражников), увлекательной и доступной возрасту форме. Среди интегрированных технологий можно выделить:

Цикл занятий, объединенных одной сквозной темой (характерно для младшего школьного возраста), предполагает активное взаимодействие базового и дополнительного образования. Объединяющим началом организации таких блоков является тематика. Такие занятия занимают обычно одну или две четверти в году. На этих занятиях учащиеся осваивают и познают культуру страны (изобразительное искусство, музыку, театр), обряды, обычаи, архитектуру, природу, климат, народную и современную одежду, художественные предпочтения народа, их игры, традиционные церемонии, художественную литературу, знакомятся с историей страны и ее развитием, ролью 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; устраивание игр-соревнований между группами или классами; организацию выступлений и художественных событий.

Уроки-путешествия (характерно для младшего и среднего школьного возраста), предполагает продуманные маршруты по карте, по книге, по стране, по картине, музею, фильму, периоду истории, морскому дну и т.д. Поэтапное проживание маршрута каждым учеником в коллективном путешествии, которое 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 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 осмысливать вместе с детьми 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. Важно также 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, добиваться самостоятельно осмысливать происходящее. Следует сказать, что главным является единая цель, направленная на решение множества возникающих перед всем коллективом задач (проблем).

Индивидуальные и коллективные исследования (для среднего и старшего школьного возраста) – важен характер исследования, продумывание этапов, исследовательских операций, работу с источниками и разнородной информацией.

Уроки-события по каким-либо проблемам. Главная отличительная черта – импровизационные диалоги, обсуждения, индивидуальное и коллективное творчество, рождаемое на данном событии.

Творческий проект (младшие, средние и старшие школьники). В зависимости от возрастных особенностей проект может быть индивидуальным и коллективным – результатом работы над проектом является творческий продукт (индивидуальный и коллективный). Технологий описания творческого проекта достаточно в учебно-методической литературе, поэтому не будем на ней останавливаться отдельно.

Музейная педагогика. Работа с музеем в общеобразовательной школе, находящейся в крупном мегаполисе, таком как Москва, на наш взгляд, является наиболее актуальной и значимой с позиций регионального образования. Музей дает великолепную возможность осваивать и изучать произведения искусства, образцы истории, этнографии в подлинниках. Не использовать преимущество Москвы в данном случае в школе просто неразумно.

В первую очередь, работа с музеями предполагает большую подготовительную деятельность, как педагога, так и учащихся. Важно нацелить школьников на объект изучения и наблюдения. Во вторых, необходима основательная работа по закреплению увиденного и услышанного в процессе экскурсии. В третьих, музейная педагогика в целом должна быть нацелена на системную работу с музеями. Так как единичные экскурсии не дают возможности раскрытия всей полноты экспонатов, хранящихся в музеях.

Социо-игровой метод – театральные технологии на уроке.

Этот метод предполагает, выражаясь словами одного из авторов этого метода, В.М.Букатова, «охват вариативности игрового действия» и «функции в игре». Эта методика (технология) вносит, по его мнению, «в устойчивость урока стихию алогического становления, необходимую для осуществления «живой становящейся реальности». То есть она позволяет «выдумывать детали, «оживляющие» учебное задание, «подхлестывать и интриговать» учащихся в процессе урока для активизации их деятельности и заинтересованности в работе, проводить, так называемые «игро-дидактические импровизации», используя перечень «игровой комбинаторики и список вариативности основных игровых действий», разрабатываемый в Институте художественного образования (А.П.Ершовой, В.М. Букатовым). Список вариативности основных игровых действий включает в себя: 1. Опережение, соревнование, обгон. 2. Передача эстафеты. 3. Преследование. 4. Подбрасывание, подпрыгивание. 5. Вытеснение, изгнание. 6. Нарушение целостности или устойчивого равновесия. 7. Сбивание, сваливание. 8. Преодоление препятствия. 9. Распределение, выбор пары. 10. Бросание жребия. 11. Поиск, угадывание. 12. Имитация действия. 13. Сохранение целостности или устойчивого равновесия. 14. Движение по заданной траектории. 15. Кружение, верчение; 16. Движение по сложной траектории. (В. М. Букатова Педагогические таинства дидактических игр / Уч. пособие. М.: Флинта, 1997)

Художественное событие – это 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 – все должно делаться самостоятельно. Если планируется какие-то отдельные выступления, то они готовятся каждым выступающим самостоятельно или при содружестве с педагогом (в тайне от остальных). Если проект события создается коллективно, то коллективно и обсуждаются его детали. Для наибольшей организации выбирается специальный режиссерский коллектив, который разрабатывает сценарий действия, развернутый план подготовки того или иного мероприятия и тщательно следит за его выполнением.

Все представления, показы, игры, индивидуальные выступления школьников, должны быть подчинены той теме длительного коллективного исследования, которое велось непосредственно теми школьниками, которые заняты в организации и проведении художественного события. Это значит, что все участники события должны быть хорошо осведомлены о происходящем и могли бы активно включаться в организованную «игру».

Участники художественного события должны быть всегда готовы к тому, что от них в какой-то момент потребуется включение в действие и они могли бы свободно импровизировать на любую тему, продолжить или изменить ход ведения представления.

Художественное событие также должно быть желанным и обязательно (по своей сути) радостным, нести 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 происходящего. Поэтому художественное событие лучше и эффективнее происходит только в том коллективе, который готовил это мероприятие. Тогда включения каждого ученика в общее действие происходит естественно, без напряжения. Художественное событие обязательно должно проходить при активном сотворчестве с педагогом или коллективом тех педагогов, которые в процессе подготовки к событию были включены непосредственно в этап проведения предыдущих занятий и, также как и учащиеся, прожили тот отрезок рабочего времени по изучению и освоению общей темы.

Подводя итог, можно утверждать, что интегрированный подход к процессу освоения искусства необходимо рассматривать как **целостный процесс, который требует специальной подготовки педагога и который предполагает активную деятельность разных видов художественного мышления, воображения, интуиции, фантазии учащихся.** В результате такого сложного процесса, в сознании учащегося происходит перенос знаний и представлений с одного вида деятельности на другой, слияние разных видов художественного мышления и рождение нового индивидуального образа. Тем самым происходит познание, осознание, осмысление и переосмысление происходящего.

Для общеобразовательных детских учреждений рассматриваемое направление в освоении искусства важно и со стороны общего экологического подхода к процессу обучения. Образовательные школы, к сожалению, связывают свои главные задачи с преподаванием, накоплением знаний, и сведений, формированием определенных умений и навыков. При этом совершенно не готовят детей к жизни, к применению этих знаний на практике.

Как показала реальная практика, интегрированный подход носит естественный характер постепенного вхождения ребенка в творческий процесс, так как опирается на природную предрасположенность каждого понимать, чувствовать и проявлять свои способности в разных искусствах. Важна именно нацеленность занятий искусством на заботу о развитии культуры эмоций, умения управлять своими чувствами, понимать и чувствовать товарища, другого человека. Обучить культуре без искусства невозможно, ее можно воспитать, пробудив потребность в творчестве, в стремлении совершенствовать себя, обучив мыслить, понимать и осознавать явления, развивая способность индивидуализировать получаемую информацию и передавать ее другому человеку, взаимосвязывать явления между собой, находить общие моменты.