

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Гармония»

Методическое сообщение

«Интегрированный подход в процессе
обучения учащихся отделений
«Изобразительное искусство» и «Искусство театра»

Разработали:
Лучкина Т.Д. – Заслуженный
работник культуры РФ,
преподаватель отделения
изобразительного искусства.

г. Калининград 2023

«Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества»

В.А. Сухомлинский

В современном мире, где рядом с надеждами живет тревога о судьбах человечества и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма.

Искусство – важнейший компонент духовной культуры. Оно включает в себя многие виды – живопись, литературу, музыку, театр и т. д.

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, в совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь призму человеческих отношений.

Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических потребностей. Понимание искусства как целостного духовного мира дает ребенку представление о действительности, о ее закономерностях, о нем самом. Искусство не только средство, с помощью которого осуществляется целенаправленное развитие личности ребенка, но и духовный объект наслаждения, объект, в котором ребенок ищет и находит для себя соответствия и несоответствия, гармонию и дисгармонию, правду и правдоподобие.

Познавая красоту окружающего мира (природы, людей), произведений искусства (музыкального, изобразительного, литературы, архитектуры и других), как классического, так и народного, ребенок испытывает положительные эмоции. На их основе возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. Образуются образные представления, мышление, воображение. Все это вызывает у детей стремление передать

воспринятую красоту, запечатлеть те предметы и явления, которые им понравились, вызвали у них желание поделиться своими переживаниями с близкими. У них пробуждается и развивается созидательная активность, формируется творчество.

В художественно – творческой деятельности детей необходимо максимально синтезировать все виды искусства, чтобы создать у ребят целостную картину мира в его материальном и духовном единстве. Художественно – творческая деятельность рождает у ребенка чувство сопричастности миру прекрасного, открывает пути освоения мира через его преобразование. Данный вид деятельности ребенка содержит все этапы познания, присущие взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация идеи.

Наша **задача** показать межпредметную взаимосвязь разных отделений школ искусств. Важным принципом, является **принцип взаимосвязи обучения и развития**. Обучение носит развивающий характер и ведет за собой эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие детей.

Другим важным принципом является **принцип интеграции** как важнейшей качественной характеристики, определяемой глубокой взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельности.

Механизмом интеграции является образ, созданный средствами разных видов искусства и в различной художественной деятельности детей.

Создание образа становится для ребенка главным мотивом деятельности. А используемые педагогами методы и приемы проведения интегрированных циклов занятий направлены на формирование у детей навыков и умений при помощи разнообразных средств выразительности передавать образ в любом виде художественно-творческой деятельности.

Наша **цель**: создание целостной картины мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребенка, и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нем. Иными словами: от окружающего мира к

человеку, от человека и его внутреннего мира – к искусству как образу внешнего мира. Таким образом, ребенок – центр мироздания, открывающий красоту мира и искусства через свое внутреннее «я».

Педагог, учитель постоянно должен находиться в поиске, искать новые формы, методы и технологии, чтобы сделать учебный процесс наиболее интересным, привлекательным и поучительным.

Именно от нас, преподавателей индивидуальных и групповых дисциплин, в большей степени зависит – останется ли наш урок скучным или же вызовет живой интерес, а, интерес, как известно, является стимулом познания и мотивирует процесс обучения. Отсюда и высокие результаты, и творческие достижения, которые хотят видеть и учащиеся, и родители.

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».

Мастерство учителя сегодня заключается в творческом подходе к конструированию урока, в постоянном стремлении повысить эффективность учебно – познавательной деятельности. Используя разные виды искусства, упражнения и тренинги, игру и сказку, создается образ, творческая работа. Одной из форм интегрированного подхода в ДШИ являются бинарные и интегрированные уроки. На них мы и остановимся.

Человек воспринимает действительность образами, то есть различными представлениями. Все они связаны с органами чувств. Образы бывают слуховыми, звуковыми, зрительными, обонятельными и осязательными. А когда вся окружающая действительность переносится в плоскость человеческого творчества – появляются новые образы: художественные, литературные, музыкальные...

Главная задача художника, композитора или писателя – вызвать у людей представления, с которыми они встречаются или могут встретиться в реальной жизни. Для этого используется комплекс специальных средств и предметов. Причем многие образы переплетаются между собой с использованием различных видов искусства.

Изобразительное искусство отражает действительность в графике и в цвете, музыка открывает мир настроений и чувств в мелодии, гармонии и ритме музыкальных звуков, литература же воссоздает в нашем сознании образы с помощью слова.

Значит, разные виды искусства воплощают действительность разными изобразительно-выразительными средствами.

Что же объединяет эти виды искусств?

Образная природа. Искусство создает образную картину мира.

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личного видения предмета, явления, окружающего мира.

Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание действительности.

Художественный образ – это сложный сплав профессионального мастерства и творческого вдохновения, фантазии мастера, его мыслей и чувств.

❖ На мастер – классе по бинарному уроку преподавателей отделений театрального и изобразительного искусства МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Калининграда Н.Л. Савиной и заслуженного работника культуры РФ Т.Д. Лучкиной на тему: «Развитие фантазии и воображения у детей 9-12 лет с использованием тренингов «Зимние зарисовки» ребята изображали снеговиков. Для этого Надежда Леонидовна провела ряд тренингов.

• Тренинг на внимание «Зимний цветок».

Ребята закрывают глаза, концентрируются на своем внутреннем самочувствии. Предлагаем им, поместить снежинку на ладонь, а затем посадить как зернышко, вовнутрь себя. Снежинка начинает расти, из нее вырастает зимний цветок. Задаем вопросы – какой он, на что похож, какого цвета и т.д.

• Тренинг «Ассоциативный ряд» (словесный).

Подбираем ассоциации, связанные с зимой. (Снег, радость, сугробы, снежинки, катание на санках, снеговики, ветер, холодный воздух и т. д.)

На основе этих ассоциаций создаем историю и в игровой форме предлагаем детям ее разыграть.

Вечер. Неожиданно пошел снег, дети выбегают на улицу, радуются, холодно. (Что забыли? Одеться). Возвращаемся домой одеваемся (вспоминаем как тело чувствует холодный воздух, мерзнет, далее, как надеваем теплую верхнюю одежду - куртку, шапку, варежки, шарф, что чувствуем телом – тепло, что еще?) снова выбегаем на улицу. Играем в снежки. Стало холодно, замерзаем, застываем и превращаемся в снеговиков, (что чувствуем телом? какие эмоциональные ощущения возникают?) с 12 ударом часов, Снеговики оживают. (Какие это снеговики, как они себя чувствуют, что видят вокруг, что любят и что не любят делать и т.д. – навык фантазирования).

В первую очередь включается память ассоциативная, эмоциональная, телесная - те моменты из жизни каждого ребенка, которые с ним происходили, у всех они похожи, но восприятие их индивидуально.

Затем воображение – в зале, с помощью тренинга мы переносим себя в эти воспоминания. Далее фантазия – перевоплотиться в персонажа зимней истории «Снеговика».

- «Ассоциативный ряд» (звуковой). Все действия сопровождаются фонограммой.

Через фонограмму метели, ветра, различных звуков создаем в зале атмосферу улицы зимой.

Через фонограмму «скрип снега» – детям предлагаем «вспомнить ногами», как ходить по снегу в валенках, в сапогах, в туфельках и т.д.

Через фонограмму боя часов создаем «чудо» - снеговики оживают.

- «Ассоциативный ряд» (телесный).

Ребята вытягивают руки ладонями вверх, отводят их за спину и отворачиваются. Таким образом, они стоят спиной к преподавателю, руки

свободны. Предлагаем коснуться разных предметов и угадать - что это. (Ручка, яблоко, снег, ветка ели, шишка, перчатка и т. д).

Все компоненты тренинга учувствуют в создании истории, которая, по сути, является атмосферой для творческого процесса, и направлены на стимулирование работы воображения. Необходимо спрашивать ребят о том, что они ощущают физически и эмоционально, тем самым концентрировать их внимания на собственных ощущениях.

Используя разные методики, адаптированные для работы с детьми, мы заставляем работать «память» тела. Создается своеобразный синтез – телесного и психологического. Тело не придумывает, а живет в обстоятельствах, построенных с помощью ассоциаций, которые в свою очередь появились благодаря воображению.

- Практическая работа (Создание образа, творческой работы на основе ассоциаций, возникших в процессе тренингов).

Тренинг является подготовительной работой. С помощью тренингов мы создали атмосферу, выстроили ассоциативный ряд, создали историю, внесли игровой момент, «разбудили» телесную память, заставили работать

воображение, включили фантазию, сконцентрировали внимание на ощущениях и эмоциях, необходимых ребятам для их творческой работы.

В результате игрового процесса возникает новая модель реальности, созданная воображением и ребенка и художника, преломленная через индивидуальность. Здесь существуют действительность и вымысел, условность и безусловность – волшебство перевоплощения. Немаловажный эмоциональный фактор, который доставляет удовольствие.

Фантазия ребенка, её моделирующая, исследовательская природа, стремящаяся преобразовать действительность, встречается в процессе игры с художественным пространством, созданным воображением. Особенностью детского сознания является их способность синтезировать и творчески преобразовывать впечатления, рождать новые образы. Данная форма работы доставляет ребятам удовольствие, позволяет «проникнуть» в самые невероятные пространства, побыть в различных ситуациях. Она создает условия для развития фантазии, воображения, способностей, помогает преодолеть трудности, возникающие в процессе самовыражения при осуществлении творческой работы.

❖ Бинарный урок

преподавателей отделений теоретических дисциплин и изобразительного искусства МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Калининграда О. Е. Борисенко и заслуженного работника культуры РФ Т. Д. Лучкиной.

Тема: «Создание художественного образа учащимися отделений ДПОП «Живопись» и «Искусство театра» на основе иллюстрирования произведения Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король» и музыки из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

Сначала мы детально изучаем произведение Э.Т.А. Гофмана, слушаем музыку и смотрим балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Прослушали «Танец феи Драже» в исполнении учащихся отделения оркестровых инструментов: Крайнева Даниила, Оленюк Виктории класс преподавателя Иржембицкой Анастасии Сергеевны и концертмейстера Королевич Юлии Андреевны. На уроках изобразительного искусства ребята рисуют портреты Мари, Щелкунчика, Дроссельмейера, Мышиного короля. Причём учащиеся должны отразить в портретах характеры героев. Потом на уроках муз литературы ребята учатся словесно рисовать музыку, а на уроках изобразительного искусства с помощью средств живописи изображать, например, Вальс Цветов, или танец Феи Драже, или Вальс Снежинок. Это очень увлекательное занятие, которое развивает разные способности учащихся, помогает взглянуть на сказку глазами художника, композитора, писателя. Эти занятия развивают фантазию и воображение, образное мышление и музыкальное восприятие.

Умение ребёнка определить свой художественный замысел и воплотить его в оригинальном рисунке, способствует эмоционально-эстетическому развитию его личности.

Выразительные средства художественного произведения – рисунок, композиция, колорит – «работают» на воплощение идейно-эстетического замысла художника, на создание целостной картины жизни, позволяющей выделить главное, типичное, существенное в изображаемой действительности.

С особенностями живописи и графики, их основными средствами выразительности в создании художественного образа нужно знакомить учащихся, тогда их работы будут более глубокими, яркими, эмоциональными, а правильно выбранные техники и материалы помогут осуществить и передать задуманное в работе.

❖ Мастер – класс по бинарному уроку преподавателей отделений теоретических дисциплин и изобразительного искусства МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Калининграда О. Е. Борисенко и заслуженного работника культуры РФ Т. Д. Лучкиной в рамках мероприятий, посвященных году Народного искусства и

нематериального наследия Народов России, на тему: «Русские народные промыслы» «Кукла - оберег».

О.Е. Борисенко в форме беседы, игры повторяет с ребятами разных отделений (театрального, художественного, хореографического) разновидности русских народных промыслов, они визуальное ещё раз в презентации и на яву видят творения русских умельцев с разных уголков нашей Родины. Они слышат звон колоколов, пение птиц, жужжание пчел, шелест листвы. Затем разгадывают кроссворд и приступают к практической работе. Т.Д. Лучкина знакомит их с историей появления игрушки - оберег, с ее разновидностями и технологией. Ребята поэтапно выполняют свою куклу - оберег, которая будет оберегать их от невзгод и несчастий.

Любое произведение человека – будь то литературное произведение, картина, музыка, танец или любое другое его творение – это частичка человеческой души. Человек всегда вкладывает часть себя в свои творения, а еще с их помощью он может выразить свои чувства – любовь, восторг, восхищение, грусть.

Искусство оказывает величайшее влияние на душу человека, на его восприятие окружающей действительности. Великий русский историк

Д.Г. Лихачев писал «Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому». Именно искусство помогает нам не быть такими.

Будущее страны – это сегодняшние дошкольники и школьники. Их завтрашний уровень сознания закладывается сейчас. Поэтому особо актуальными представляются поиск возможных форм воспитания не только на занятиях предметами, но и во взаимосвязи различных дисциплин, разработка новых технологий интегрированного подхода к образованию, развитию и воспитанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аринина Н. Уроки прекрасного. М., ТЦ СФЕРА. 2010 -158с.
2. Басина Н., Сулова О. С кисточкой и музыкой в ладошке...М.,ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 – 126 с.
3. Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 – 248 с.
4. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. М., 1984 -138с.
5. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. М., ЛИНКА – ПРЕСС, 1999 – 416с.
6. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003 – 270с.
7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» М., КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 – 144с.
8. Неменский Б. Распахни окно. М.,1974 -249с.
9. Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. Проблемы дидактики образовательной области «Искусство» (педагогические технологии и механизмы художественно-творческого развития детей: интегрированные формы

обучения). М., Издательский дом Российской академии образования, 2006 – 184с.

Интегрированные уроки (иллюстрирование литературных и музыкальных произведений)

