

**Интеграция как основа
художественно-эстетического
воспитания школьников***

Ю.А. Городецкая

В статье рассматривается значение программы «Развитие эстетических способностей посредством стимулирования познавательной деятельности школьников» в развитии личности учащегося, его эстетических способностей. Основная цель программы – раскрепощение личности, развитие универсальных способностей ребёнка. Основной стержень программы – моделирование образа через различные грани его воплощения. Ведущий принцип построения содержания программы – педагогически организованный процесс общения, который рассматривается в широком смысле как явление культуры.

Ключевые слова: эстетические способности, познавательная деятельность, интеграция искусств, моделирование образа, импровизация, развитие воображения.

Эстетическое воспитание начинается с создания определённого запаса элементарных эстетических впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность и интерес к эстетически значимым предметам и явлениям, их звуковым, колористическим качествам. На основе полученных впечатлений и знаний эстетическое воспитание формирует разносторонние способности эмоционально-чувственной жизни и ценностного отношения к миру. В процессе эстетического воспитания формируются индивидуальные эстетические творческие способности.

Эстетическая культура личности снимает противоречие между чувствами и разумом, эмоциями и интеллектом, материальным и духовным, объективным и субъективным. В процессе всестороннего эстетического развития личности достигается гар-

мония между личным и общественным, коллективным и индивидуальным.

Приобщение детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства осуществляется посредством ознакомления их с художественными произведениями, особое место среди которых занимают музыка, литература, театр, хореография, фольклор, изобразительное искусство, народно-прикладное творчество. Эстетическое воспитание невозможно без приобщения к мировой сокровищнице художественной культуры.

Представленная ниже программа «Развитие эстетических способностей посредством стимулирования познавательной деятельности школьников», мы надеемся, будет интересна педагогам начальной школы.

Главная задача этой программы – приобщить школьников к самостоятельной деятельности по созданию художественно-организованного пространства. При этом предлагается не только восприятие чисто внешнего единства составляющих пространств, но и создание целостной художественно-организованной среды в зависимости от потребностей конкретного человека. Художественная организация среды рассматривается как процесс, объединяющий в себе изобразительное искусство, музыку, литературу, историю в преломлении через композиционное структурное преобразование внутреннего пространства и внешнего окружения человека. Другим важным моментом программы является освоение истории родного края, этнического прошлого своего народа, что позволит сохранить культурную среду, которая создавалась предками в тесном единстве с фольклором, со всей жизнью и укладом народа, его культурой.

Рассмотрим содержание программы более подробно.

Цель программы – раскрепощение личности, развитие универсальных

* Тема диссертации «Интегративно-гуманитарный подход как основа эстетического воспитания школьников в условиях региональной системы дополнительного образования». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор *Б.А. Тахохов*.

способностей человека (воображения, ассоциативно-образного мышления, эмоциональной отзывчивости) на основе интеграции искусств.

Задачи программы:

1) общее развитие личности, способной к многомерному восприятию мира и обладающей широким диапазоном способностей;

2) моделирование образа через разнообразные грани его воплощения – движение, звучание, изображение, темпоритм, взаимодействие;

3) духовное обогащение личности, развитие её универсальности через прямое и косвенное общение;

4) освоение индивидуального пространства (как внешнего, так и внутреннего пространства души) и освоение игрового пространства (взаимодействие с партнёрами в процессе общения).

Виды деятельности:

1) движение – освоение индивидуального пространства (внешнего и внутреннего) через музыкально-игровые импровизации;

2) звучание – звуковые ассоциации по произведениям изобразительного искусства, озвучивание народных сказок;

3) изображение – ассоциации, индивидуальные и групповые этюды по произведениям изобразительного искусства, перевод изображения в музыкально-пластический ряд;

4) темпоритм – движение под музыку (индивидуальные и коллективные импровизации), исполнение стихотворных текстов и монологов, построенных на смене ритма, этюды по произведениям изобразительного искусства;

5) взаимодействие – ассоциации по произведениям изобразительного искусства; диалоги внутри картин; сочинение внутренних монологов по картинам; моделирование натюрмортов; музыкально-игровые импровизации, направленные на общение, составление фраз, четверостиший по отдельным словам; шарады, пантомима на основе сюжетов басен И.А. Крылова.

I. Блок техники эффективной тренировки интеллекта.

Для успешного обучения школь-

ников, для понимания и усвоения учебного материала должны быть сформулированы три составляющие мышления:

1) высокий уровень элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения существенного и др.);

2) высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в продуцировании большого количества различных идей, предложении нескольких вариантов решения проблем;

3) высокий уровень организованности и целенаправленности мышления, проявляющийся в ориентации на выделение существенного в явлениях, в использовании обобщённых схем анализа явления.

Высокий уровень произвольности внимания, его высокая устойчивость, достаточный объём и распределение, а также высокий уровень развития восприятия и памяти необходимы для успешной учебной деятельности обучаемых.

Существует три основных способа запоминания: рациональный (логический, смысловой), механический и мнемотехнический. Рациональный – наиболее эффективный способ запоминания, при использовании которого применяется логическая память. Тренировать её – значит тренировать интеллект, углублять и расширять свои знания.

Программа.

1. Формы проявления внимания.
2. Типы внимания.
3. Параметры внимания.
4. Законы памяти.
5. Приёмы и методы рационального запоминания.
6. Способы алгоритмизации запоминания.
7. Способы запоминания стихотворений.
8. Запоминание названий и терминов.
9. Запоминание иностранных слов.
10. Техника припоминания.
11. Главный закон повторения.
12. Мотивация познавательной деятельности.

II. Блок освоения игрового пространства.

Программа.

Моделирование образа в процессе общения.

1. Упражнение «Равномерно за- нять класс» (ходить, бегать, пры- гать; делать то же самое, читая сти- хи, выполняя арифметические дей- ствия и т.д.).

2. Упражнение «Круг» (точная пе- редача по кругу звуков и слов в соче- тании с движением). Музыкальный материал: С. Рахманинов «Итальян- ская полька».

3. Упражнение «Повтори позу». Вариант: работа по рельефам и мно- гофигурным композициям произве- дений живописи, графики и скульп- туры. Иллюстративный материал: К. Петров-Водкин «Берег» (1908), А. Дейнека «Лыжники» (1931).

4. Разговор через стекло.

5. Самостоятельные этюды «Ожи- вление витрины», «Детская игруш- ка», «Хозяйственные товары», «Овощной магазин», «Мебель», «Книги» и т.п.

6. Упражнение «Ожившие натюр- морты» (перевод изображения в дви- жение-действие). Иллюстративный материал: К. Петров-Водкин «Скрип- ка» (1918), К. Моне «Натюрморт с пирогами» (1882), Р. Фальк «Буыл- ки и кувшин» (1912).

7. Групповые этюды-импровизи- ции на освоение пространства в про- цессе общения: «В джунглях», «Не- весомость», «В пустыне» и т.д.

8. Этюды-импровизации по произве- дениям изобразительного искусства.

9. Освоение «планетарного» про- странства полотен К. Петрова-Водки- на, М. Шагала и др.

10. Подготовка монолога на «тара- барском языке».

11. Групповые упражнения на об- щение типа «Плетение венка», «Зим- ние узоры» и т.д.

12. Диалог с воображаемым обид- чиком.

13. Диалог с картиной. Иллюстра- тивный материал: Л. да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») (1503), И. Крам- ской «Неизвестная» (1883), В. Ван Гог «Автопортрет» (1887).

14. Выполнение парных этюдов на противоположные по смыслу за- дачи (понятия «наступление» и

«оборона»). Варианты: обвинить – оправдать, упрямить – отказать, вы- пытаться – скрыть.

15. «Озвучивание» русской народ- ной сказки «Зимовье зверей».

16. Сочинение диалогов по карти- нам. Иллюстративный материал: О. Ренуар «Девушки в чёрном» (1885), В. Ван Гог «Арльские дамы» (1888), В. Серов «Дети» (1899), В. Попков «А.С. Пушкин и А.П. Керн» (1974).

Моделирование образа на основе литературного сюжета.

Работа над баснями И.А. Крылова.

1. Чтение басен И.А. Крылова

а) от лица разных героев;

б) в стиле комедии, трагедии, сказ- ки и т.д.;

в) с разных позиций: льстеца и угодника, как смешной анекдот, с иронией по отношению к морали и со- держанию.

2. Исполнение басен без слов.

3. Постановка басен в стиле коме- дии, трагедии, психологический дра- мы, детектива.

Моделирование образа на основе импровизации в условиях заданной темы.

1. Этюды-импровизации на осво- ение игрового пространства.

2. Сочинение и исполнение этюдов на тему «Художник и его произведе- ния».

3. Освоение пространства архетип- ной живописи М.К. Чюрлёниса.

4. Рисование друг друга (вариант- ность видения: все рисуют одного и того же человека). Иллюстративный материал: М. Матюшкин «Движение в пространстве» (1917–1918), Л. По- пова «Динамическое построение» (1919), О. Эльдаров «Четыре цвета времени» (1973), А. Голубкина «Ту- ман» (1899), Г. Мур «Руки» («Мать и дитя») (1980), С. Конёнков «Руки серафима» (1916).

III. Блок освоения индивидуально- го пространства.

Программа.

Погружение в эмоциональный мир движения (освоение внешнего про- странства).

1. Упражнение «Я – музыка».

2. Игры в ассоциации («Кто на что похож?»).

3. Музыкально-игровые импровизации.

4. Рисование под музыку (язык подсознательных жестов по принципу кинофикации). Музыкальный материал: А. Вивальди «Времена года», Х. Эллер «Пьеса для флейты и фортепьяно».

Моделирование образа через звучание.

1. Индивидуальные танцы без музыкального сопровождения.

2. Рассказ-фантазия на тему музыкального сопровождения.

3. Звукоподражание:

а) животные (этюды);

б) голоса рыб, лягушек;

в) птицы (этюды «Ночной лес», «Весна в лесу»);

г) насекомые (этюды «Пчелиная семья», «Тайга»);

д) машины и механизмы (этюды «На стройке»);

е) бытовые звуки (скрип двери, фонаря, шелест бумаги, телефонный звонок, звонок в дверь, закипающий чайник);

ж) природные звуки (шелест листьев, шум морских волн, вой ветра, шум дождя, гром и т.д.);

з) музыкальные инструменты (гитара, дудочка, скрипка и т.д.).

4. Шумовые загадки (горная река, ночной город, космос, улица, завод и т.д.).

5. Озвучивание картин (близкие и далёкие ассоциации). Иллюстративный материал: А. Бенуа «Прогулка карася» (1906), И. Машков «Зимний пейзаж» (1914), П. Кузнецов «Московский пейзаж» (1930).

Моделирование образа через звучание.

1. Перевод звука в движение (упражнение «Я – флейта, орган» и т.д. по ассоциации «Я – арбуз, яблоко, лимон» и т.д.).

2. Упражнение «Что как звучит?» (нужно подобрать к заданному инструменту похожий «по звучанию» предмет, плод, растение, животное).

3. Звучание алфавита в пластике.

4. Фантазирование по портретам.

5. Этюды на подражание: речь (картавая, шепелявая, в нос, с иностранным акцентом и т.д.).

Моделирование образа через изображение.

1. Этюды на подражание (различные типы походки человека и животных), этюды на физическое состояние (маленький ребёнок, хромой, неуклюжий человек и т.д.). Музыкальный материал: К. Сен-Санс «Карнавал животных».

2. Фантазирование по натюрмортам (ассоциации с характером и обликом человека). Иллюстративный материал: И. Хруцкий «Цветы и плоды» (1839), И. Грабарь «Хризантемы» (1905) и др.

3. Упражнение «Несуществующее животное».

4. «Жизнь вещи»: чайник со свистком и т.д.

5. Упражнение «Лицо – поза» (определение позы человека по выражению его лица).

Моделирование образа через темпоритм.

1. Простукивание ритма. 12 ритмов человеческих состояний.

2. Упражнение «Разговор ритмом».

3. Перевод стихотворной формы в ритмическое движение (К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр»).

4. Коллективные действия, основанные на ритме (первобытные танцы вокруг огня, разгон туч, ...).

5. Чтение одного стихотворения в разном ритме.

6. Создание внутренних монологов по произведениям изобразительного искусства.

Моделирование образа на основе заданных действий, чувств и ощущений.

1. Разминка – иллюстрация передачи чувств и ощущений.

2. Упражнение «Я – радость, гнев, отчаяние, страх, жалоба, любовь, нетерпение».

3. Сколько настроений можно сыграть около стула?

4. Изображение эмоциональных смыслов произведений изобразительного искусства. Иллюстрированный материал: К. Петров-Водкин «Скрипка» (1918), Р. Берень «Виолончелистка» (1928).

5. Индивидуальные этюды на выполнение отдельных задач типа угоризить, переубедить, попросить, пригрозить, приласкать и т.д.

6. Перевод на язык действия чувств человека. Придумывание и разыгрывание этюдов, где могли бы быть изображены следующие чувства: гнев, страх, робость, злость, горе, отчаяние, радость и т.д.

7. Перевод на язык действия ощущений человека. Придумывание и разыгрывание этюдов, где могли бы быть следующие ощущения и ситуации:

- а) жарко, холодно, мокро;
- б) зуб болит, обжётся, обрезался;
- в) спать хочется, есть хочется, страшно.

8. Придумывание и разыгрывание этюдов на основе заданных действий:

- а) стирать бельё, встать на стул;
- б) заплакать, убаюкивать, прятать;
- в) написать записку, зажечь спичку и т.д.

Моделирование образа на основе импровизации в условиях заданного пространства.

1. Индивидуальные этюды-импровизации по произведениям изобразительного искусства. Иллюстративный материал: А. Майоль «Скованная свобода» (1901–1905), С. Конёнков «Заря» (1917), Э.А. Бурдель «Сафо» (1925).

2. Этюды-фантазии на освоение пространства по произведениям русской поэзии. Литературный материал: М. Цветаева, А. Белый, В. Брюсов и т.д.

3. Упражнения на развитие ассоциативно-образного мышления: работа с самостоятельно выполненными «автопортретами в объёме» (ассоциации с характером и обликом человека, человек и пространство).

4. Изображение в цвете пространства, отражённого в поэзии М. Цветаевой, А. Белого и других поэтов.

Блок развития воображения.

Воображение позволяет придумать новые архитектурные формы, находить дизайнерские решения, создавать прекрасные модели одежды, обуви, писать картины, разбивать необычные парки, сочинять фантастические киноистории,

конструировать новые автомобили. Образное мышление необходимо и в науке.

Программа.

I. Воображение и изображение.

1. Создание образов на основе осязания.
2. Сходство и различие.
3. Симметрия.
4. Знаки и символы.
5. Образы в культуре народов.

II. Воображение на плоскости и в пространстве.

1. Перспектива.
2. Пространственное воображение.

III. Слова и воображение.

1. Создание образа по словесному описанию.
2. Аналогии и ассоциации.

В течение года материал программы может распределяться следующим образом.

Сентябрь – освоение прикладных методов тренировки памяти, позволяющих организовать эффективное запоминание учебной информации.

Октябрь – развитие интеллектуальных способностей на основе оригинальных игровых тренингов, стимулирующих познавательную деятельность воспитанников творческого объединения.

Ноябрь – игровой тренинг для развития восприятия и наблюдательности.

Декабрь – упражнения для тренировки и развития внимания.

Январь – особенности памяти, её диагностика, игровой тренинг для развития памяти.

Февраль – диагностика степени сформированности мыслительных процессов, задания и упражнения для развития логического мышления.

Март – освоение игрового пространства через моделирование образа, комплекс интеллектуальных игр.

Апрель – освоение индивидуально-пространства, моделирование образа на основе импровизации в условиях заданного пространства.

Май – развитие воображения, тренинг мышления, интеллектуальные игры и задания.

Система занятий построена таким образом, чтобы обучаемые умели

действовать в различных типах пространства; могли самостоятельно решать творческие задачи, оригинально мыслить, предлагать нестандартные решения; быть раскованными в творчестве, не бояться нового и неожиданного.

Литература

1. Аничкин, С.А. Условия формирования эстетических способностей у младших школьников / С.А. Аничкин. – М. : Просвещение, 1970. – 120 с.

2. Воспитание школьников во внеучебное время : сб. метод. мат. в помощь организаторам внекл. и внешк. воспит. работы с учащимися / Под ред. Л.К. Балясной ; сост. Т.В. Сорокина. – М. : Просвещение, 1980. – 188 с.

3. Гембицкая, Е. Проблемы взаимосвязанного воздействия видов искусства на учащихся / Е. Гембицкая // Музыкальное воспитание в школе. – М., 1972. – Вып. 8. – С. 3–17.

4. Гончаров, И.Ф. Действительность и искусство в эстетическом воспитании школьников / И.Ф. Гончаров. – М. : Просвещение, 1978. – 160 с.

Ю.А. Городецкая – канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры «Общественные науки» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Владикавказский филиал, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания.