

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е. А. Быстрова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

В статье рассматривается связь учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство», изучаемых в условиях общего образования. Показано, что использование межпредметной интеграции в преподавании названных предметов искусства позитивно влияет на развитие творческого мышления младших школьников. Предложена программа соответствующего интегрированного курса, ориентированного на развитие творческого мышления младших школьников.

Ключевые слова: творческое мышление, творческое развитие, интеграция музыки и изобразительного искусства, общее образование, младший школьник, интегрированный курс.

Новые условия жизни общества, его ценности и требования диктуют необходимость создания новых моделей образования, предполагающих интеграцию различных школьных дисциплин, в частности предметов эстетического цикла.

Связи музыки и живописи многоплановы и разносторонни. О том, что цвета по гармонии и красоте могут соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям, писал еще Аристотель. В Древней Индии существовал род живописи на музыкальные темы — ваника. Египтяне на стенах храмов изображали музыкальные ансамбли — юношей и девушек, играющих на кифарах, лютнях, гобоях. Для Древней Греции культовой фигурой стал певец Орфей с лирой в руках. В Средневековье и Возрождение появилось немало картин и скульптур с фигурами поющих ангелов. В новое время аналогией между красками в живописи и тембрами занимались философы-романтики, Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, В. В. Кандинский, Ф. Ф. Платов [8; 9].

Связь музыки и изобразительного искусства в процессе развития творческого мышления личности проанализирована в работах отечественных педагогов и психологов. Возможности интеграции предметов искусств впервые раскрыты в программе Д. Б. Кабалевского. Взаимосвязи между музыкой, литературой, изобразительным искусством, театром, кино рассматриваются в опоре на их жизненную основу [5]. Н. А. Ветлугина разработала методику комплексных занятий, направленных на развитие творчества детей дошкольного возраста. Под комплексом здесь понимается целостность, образуемая из отдельных частей (искусств, видов детской художественной деятельности), утрачивающих в системе свою относительную самостоятельность [3]. Идею комплексной работы над формированием музыкальной культуры и музыкальной грамотности личности развивают Е. Г. Милюгина, М. В. Гавва, М. Е. Королева [9; 10]. Отличительная особенность программы В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак —

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы и изобразительного искусства [2]. Содержание программы Л. В. Школяр и В. О. Усачевой опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение разных видов искусства [16].

При всем многообразии программ и подходов, в практике работы современной общеобразовательной школы сохраняется разрозненность и обособленность знаний, получаемых по отдельным дисциплинам, нет интегрирующей (собирающей) идеи. Каждый учитель говорит о своем, тогда как ценности общего дела недостаточно сформированы в педагогическом сообществе, и особенно в среде учителей эстетического цикла. Поэтому задача разработки интегрированных курсов для общего образования по-прежнему остается актуальной.

Основная цель уроков искусства — становление человека, умеющего мыслить, сопоставлять, анализировать, а главное умеющего сопереживать, понимающего и эмоционально воспринимающего художественные образы. Интегрированные уроки искусства благотворно воздействуют на духовный мир детей, на их нравственное развитие, на формирование их высокого эстетического вкуса, потому что ориентированы они прежде всего на эмоциональное восприятие живописи и музыки, а это восприятие всегда активно и невозможно без активизации творческого мышления. Источником активности детей становится их художественно-эстетическая деятельность на уроках искусства, которая включает в себя попытки прочувствовать и продумать связь музыки и живописи, понять смысл художественного произведения, проанализировать средства эстетического выражения, воплотить увиденное и услышанное в собственном художественном творчестве, собственных открытиях. Эти операции на уроках искусства собственно и выступают как творческое мышление [11].

Разработанный нами интегрированный курс «Музыка и изобразительное искусство» ориентирован на развитие творческого мышления учеников 4-го класса. Обогащение творческого мышления учащихся является важной задачей развития творческого потенциала детей. От того, насколько мышление школьников наполнится образным элементом и ассоциативными связями, зависит успех в учебе и развитии общих способностей. Одним из важнейших условий активизации творческого мышления учащихся является переход от пассивных форм обучения к активным, коллективным формам обучения, основанным на межпредметной интеграции. Учитывая виды деятельности, интересные младшим школьникам, наиболее гармоничными для интеграции выступают музыка и изобразительное искусство. На этих предметах учащиеся включаются в активную деятельность, они видят результат своей деятельности, учатся мыслить творчески и оригинально [12].

Данный курс составлен в соответствии с действующей программой начального общего образования по музыке под редакцией Е. Д. Критской,

Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной и программой «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б. М. Неменского [7; 13]. Важнейшая функция диалога искусств, представленного нами в данном курсе, — помочь учащимся осмыслить, что живопись и музыка являются разными, но смежными формами художественного отражения действительности; дать им представление о специфике художественного образа в разных видах искусства; показать, как музыка соотносится с изобразительным искусством. В рамках учебных занятий, направленных на творческое развитие, сопрягаются блоки информации, связанные, с одной стороны, с живописью, а с другой — с музыкой.

Программа рассчитана на 24 учебных часа в полугодии (по 2 часа в неделю, соответствующие сетке расписания отдельных дисциплин, а также по 2 интегрированных урока по возможности расписания). Она включает все темы, предусмотренные ФГОС НОО [14]: взаимосвязь искусства с жизнью человека, роль искусства в жизни общества, развитие интереса к музыкальной и изобразительной деятельности, творческого мышления и воображения.

Содержание курса включает 3 блока, интегрирующих основные разделы оригинальных программ предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». В данном курсе эти блоки выступают как социокультурный, художественно-эстетический и культурологический компоненты обучения. Они отражают работу по выявлению особенностей русского народного творчества, формированию представлений о судьбе русской земли через музыкально-художественные образы и изучению образцов искусства, отражающих важные человеческие ценности. Каждый блок включает 6 тем, где вводный и обобщающий уроки являются интегрированными, а остальные — текущими уроками предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». Совместная внеурочная деятельность учителей и учеников в данном курсе предполагает организацию учителями искусства классных часов по темам программы или внеклассных мероприятий.

Курс начинается с коллективного творческого дела (квеста), которое вводит в первый блок программы «Истоки искусства твоего народа». Цель приключенческой игры — познакомить учащихся с культурой русского народа. Далее в течение двух недель учащиеся изучают на предмете «Музыка» темы «Как сложили песню. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?»; «На великий праздник собралась Русь!» Учащиеся знакомятся с различными жанрами русских народных песен, сравнивают их с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень», отмечают общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. На предмете «Изобразительное искусство» учащиеся обращаются к темам «Пейзаж родной земли»; «Образ традиционного русского дома (избы)». Рассматривая репродукции картин русских пейзажистов в сопровождении народных песен, учащиеся выявляют характерные черты, своеобразие родного пейзажа, его особой красоты. Знакомство с образами деревянных ансамблей из этнографических музеев, конструкцией русской избы дает более углубленное представление о культуре русского народа. Первый блок программы заверша-

ется организацией концерта и выставки, где учащиеся представляют собственное творчество на фольклорную тематику.

Второй блок посвящен теме «Святая Русская земля». На первом занятии, которое представляется как лекция-путешествие, учащиеся знакомятся со знаменитыми творцами городов России. Далее на предмете «Музыка» ученики обращаются к темам «Святые земли Русской»; «Родной обычай старины»; им предлагается прослушать духовную музыку русских композиторов, обратиться к праздникам Русской православной церкви. На предмете «Изобразительное искусство» изучаются темы «Древнерусский город-крепость»; «Древние города Русской земли»; учащиеся должны обратить внимание на изображение разных характеров русских городов. Завершается блок показом учащимися литературно-музыкальной композиции, например по материалам жития русского святого Николая, которую они инсценируют по собственному сценарию.

Третий блок программы называется «Искусство объединяет народы». Учащиеся принимают участие в игре-турнире, где выявляются имеющиеся знания о творчестве разных народов. Далее на предмете «Музыка» изучаются темы «В каждой интонации спрятан человек»; «Исповедь души»; рассматривается интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей на примере произведений русских и зарубежных классиков. На предмете «Изобразительное искусство» учащиеся обращаются к темам «Все народы воспевают материнство»; «Юность и надежды»; они отмечают, что великие произведения на темы материнства и радости детства понятны всем людям. Завершается последний блок и курс вообще организацией музыкально-литературной гостиной, где подводятся общие итоги интегрированного курса.

В данном курсе наблюдаются обращения к музыке на предмете «Изобразительное искусство» и наоборот, а также синтез этих искусств на интегрированных уроках. Такой подход помогает учителю в его педагогическом творчестве, становится одним из факторов развития творческого мышления учащихся. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, ученики приобщаются к элементарной творческой деятельности. Предложенные занятия не ставят цели сделать всех детей художниками или певцами, их задача — актуализировать такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке художественной действительности. Для поддержания интереса к творческой работе ученикам предлагается посетить краеведческий музей, самостоятельно почитать русские былины и народные сказки, познакомиться с мировыми культурами.

Мы полагаем, что данный интегрированный курс будет интересен ученикам 4-го класса, так как он связан с процессом развития творческого мышления каждого учащегося, учителям предметов искусства, чья скоординированная совместная деятельность является условием эффективности усвоения знаний, и руководству школы, поскольку интеграция в обучении — актуальное направление современного образования.

Список литературы

1. *Абдуллин Э. Б., Бейдер Т. А.* Музыка в начальных классах: методическое пособие для учителя. М.: Просвещение, 1985. 140с.
2. *Алеев В. В., Науменко Т. И., Кичак Т. Н.* Музыка. 1–4 классы, 5–8 классы. М.: Дрофа. 2009. 90 с.
3. *Ветлугина Н. А.* Художественное творчество и ребенок: монография. М.: Педагогика, 1972. 288 с.
4. *Захарова В. М.* Методические указания к курсу «Изобразительное искусство и методика руководства изобразительной деятельностью детей». М.: Просвещение, 1981. 79 с.
5. *Кабалевский Д. Б.* Учебная программа «Музыка». М.: Просвещение, 2006. 225 с.
6. *Кондратюк Н. Н.* Музыка в школе: игры, конкурсы, современные методы. М.: ТЦ Сфера, 2005. 64 с.
7. *Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.* Музыка. 4 класс: тематическое планирование. М.: Просвещение, 2008.. 28 с.
8. *Кубанцева Е. И.* Музыка в системе искусства // Искусство и образование. 2001. № 1. С. 19–22.
9. *Милюгина Е. Г., Гавва М. В.* Формирование музыкальной культуры личности: методы и подходы // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. С. 242-245.
10. *Милюгина Е. Г., Королева М. Е.* Понятие «музыкальная грамотность» в современных педагогических исследованиях // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. С. 237-241.
11. *Михайлова М. А.* Развитие музыкальных способностей детей: популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1997. 240 с.
12. *Моисеева А. М.* Развитие творческой активности младших школьников в условиях музыкально-сценической деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1988. 16 с.
13. *Неменский Б. М.* Изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы: тематическое планирование. М.: Просвещение, 2006. 15 с.
14. Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования [электронный ресурс]. URL: <http://минобрнауки.рф/>. Дата обращения: 07.01.2017. Загл. с экрана.
15. *Смолина Е. А.* Современный урок музыки: творческие приемы и задания. Ярославль: Академия развития, 2006. 128 с.
16. *Школяр Л. В., Усачёва В. О.* Музыка. М.: Баласс, 2011. 87 с.
17. *Юсов Б. П.* Когда все искусства вместе. М.: Просвещение, 1995. 140 с.

Об авторе

БЫСТРОВА Елизавета Александровна, магистрант II курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина), Тверь; e-mail: elizaveta.bystrova@mail.ru.