Интеграция предметов гуманитарного цикла в современной школе.

Введение.

Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать

в своём воображение настроение. Поэзия слова

даёт мысль, и по ней нужно создать образ и

настроение, а музыка даёт настроение, и по нём

надобно воссоздать мысль и образ.

Н. Римский-Корсаков

Музыка и живопись, поэзия и проза – все эти виды искусства связаны между собой, так как любой вид искусства черпает свое содержание из жизни.

Музыка рассказывает о жизни в звуках, живопись – в красках, проза и поэзия – в слове. Связь музыки и литературы очевидна. Особенно оперная и вокальная музыка непосредственно используют литературные сюжеты (оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама», опера М. Мусоргского «Борис Годунов», опера Ж. Бизе «Кармен» и т.п.) и стихотворную лирику А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф.Тютчева и многих других.

Литература и музыка предполагают наиболее тесную связь между собой. В самом своем зарождении эти искусства представляли единое целое. Известно, что Аристотель дает свою классификацию, исходя из единства искусств. Оно строится на теории подражания искусства природе, "ритмом слова и гармонией или раздельно, или вместе". Это единство искусств проявлялось, прежде всего, при исполнении поэтических произведений - мелодекламации: звучащее слово сопровождалось игрой на музыкальном инструменте, что способствовало более глубокому воздействию его на чувства, сознание слушателей. В этой связи Аристотель писал, что музыка более других искусств приближается "к действительности отображения гнева и кротости, мужества и воздержанности и всех противоположных им свойств".

В слове музыка находила мыслительную оформленность; в музыке слово обретало высшую эмоциональность и выразительность. Эта органическая связь была закономерной, так как у музыки и звучащего слова имеется много общих свойств: темп, ритм, частота, тембр, диапазон, эмоциональность, певучесть, мелодичность. Передавая чувства, настроения, переживания человека, музыка как бы следует интонациям речи. Это и служит основанием рассматривать музыку как искусство интонирования смысла. Эти свойства музыкальности звучащей речи хорошо использует народно-поэтическое творчество. Поэтому произведения фольклора, кажущиеся современным учащимся такими скучными при чтении, вдруг неожиданно могут вызвать неподдельный интерес, бурю эмоций, если они получают музыкально-речевое оформление.

Со временем в своем социально-историческом развитии музыка и литература стали отделяться друг от друга. Каждое искусство обрело свой язык, свою знаковую систему для хранения и передачи своих текстов.

Отделяясь друг от друга, эти два искусства постоянно взаимодействовали: к художественным текстам композиторы создавали музыку, к мелодии поэты писали слова. Наиболее показательными примерами взаимодействия этих искусств может быть музыкально-песенное искусство и опера. Сам процесс поэтического творчества близок к созданию музыкальных произведений. Работая над стихотворением, поэты пытаются вслух проговорить, озвучить текст, проверить его гармонией, мелодией.

А.С. Пушкин, подчеркивая "музыкальность" стихотворной речи, определил ее как "союз волшебных звуков, чувств и дум".

Что же нам даёт подключение к этому союзу изобразительное искусство?

Художники создают наглядные образы. Могу не только услышать, прочитать, но и увидеть яркий образ и соотнести его с музыкальным и литературным.

Проследить связь музыки с живописью несколько сложнее, но она существует, и эти два вида искусства также тесно связаны между собой. Великие талантливые музыканты вдохновляли художников на создание портретной живописи: портрет М. Мусоргского написал И.Репин, Ф. Шаляпина – В. Серов, К. Коровин, С. Рахманинова – К.Сомов, Л. Пастернак, Б. Шаляпин.

 С другой стороны живописные полотна вдохновляли композиторов на создание музыкальных произведений. В 1874 году Модест Петрович Мусоргский после посещения выставки художника и архитектора Виктора Гартмана написал свой знаменитый цикл пьес для фортепиано «Картинки с выставки», вдохновившись жанровыми сценками и архитектурными мотивами художника. Позже Морис Равель сделал переложение этих пьес для оркестра, и в этой версии они звучат по всему миру.

Известный современный композитор В. Кикта написал свою замечательную концертную симфонию для арфы с оркестром, вдохновленный фресками собора Святой Софии Киевской и его печальной историей. Произведение так и называется «Фрески Святой Софии Киевской».

Примеры можно приводить бесконечно.

«В произведениях Бетховена, Шумана, Листа, Вагнера можно видеть, как язык музыки все более насыщался многообразными впечатлениями от природы и соревновался с пейзажной живописью («Пасторальная симфония» Бетховена), вбирая в себя эффекты звукоподражания и колористической окраски».

Беспредметность музыки и ее «временная продолженность» всегда вызывали «зависть» художников, чье искусство на протяжении многих веков было ограничено предметностью и одномоментностью.

Художники стремились раздвинуть границы своего искусства. И музыка как искусство, звучащая во времени стала для художников почти идеалом, так как по своей природе не была привязана к предметному изображению мира.

В 1898 году Кандинский услышал в Петербурге оперу «Лоэнгрин» Вагнера. Музыка захватила его. Слушая оперу, он чувствовал, что музыка «Лоэнгрина» - это «полное осуществление» его стремлений, что «его час» пришел: «Мысленно я видел все мои краски. Они стояли у меня перед глазами. Бешенные, почти безумные линии рисовались передо мной…. Мне стало совершенно ясно, что … живопись способна проявить такие же силы, как музыка».

В свою очередь и музыка не стояла на месте, ее сфера в течение IXX века все более расширялась и традиционная граница тональности была разрушена. И живопись и музыка стремились к воплощению нового миропонимания, которое пришло с эпохальными открытиями в естественных науках, высветивших существование, почти невидимого космоса за пределами видимого мира. И музыка и живопись устремились на завоевание бесконечного космического пространства. И многие композиторы, начиная с Шенберга, и художники, начиная с Кандинского, посвятили свое творчество новому миропониманию и мироощущению.

Но и предметность в живописи, и тональность в музыке были, есть и надеемся, будут желанными категориями в этих видах искусства, отнюдь не отвергая, а еще более подчеркивая достижения великих художников и музыкантов XX века.

Мы всегда будем грустить у полотен Левитана и, слушая соло валторны из 2-ой части V симфонии Чайковского, нас всегда будет волновать трепетная живопись Клода Моне и импрессионистический мир звуков К. Дебюсси и М. Равеля.

Замечательно, что все три вида искусства ведут нас по пути познания жизни, духовно обогащая внутренний мир человека.

Основная часть.

Для каждого народа одной из главных задач является сохранение культурных традиций и передача их от старшего поколения к младшему.

Школа - это главное звено в познании культуры, интеллектуальных и духовных достижений народа. Современных педагогов на данном этапе волнует недостаточное внимание к духовно - нравственному воспитанию детей. Предметы гуманитарно-эстетического цикла должны стать курсами именно искусства, развития художественного мышления и творчества.

Интеграция данных предметов способствующих формированию условной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом.

Взаимодействие зрения, слуха, обоняния, осязания и других чувств в процессе восприятия и анализа художественного произведения обозначается как *синестезия - "соощущение", "пересечение чувств".* Психолингвистический термин был усвоен искусствоведением, культурологией, методикой преподавания искусств.

В своей практике учитель, опираясь на теорию *синестезии,* использует различные виды искусств для создания целостного представления об исторической эпохе, типе культуры, художественном образе, тем самым включая различные рецепторы учащихся. При этом один психофизический механизм дополняет другой. Так, музыка вызывает слуховые представления, живопись - зрительные, архитектура - пространственные, что создает целостную картину бытия. Использование разных искусств на уроках искусства позволяет "озвучить" и "оживописать" текст, картину и музыку, пробудить у учащихся целую гамму чувств и ассоциаций. Целостную картину мира могут вызвать и синтетические виды искусства - кино, театр.

Вместе с тем использование произведений искусств на уроках искусства может иметь и другой смысл - развитие чувств и эмоциональной сферы учащихся. В идеале ученик должен воспринимать и произведение искусства с включением всех механизмов синестезии.В этой связи В.В. Ванслов замечал, что можно "слышать" живопись и "видеть" музыку.

Талантливый человек слышит, видит, постигает в звуках, красках, картинах культурный универсум художественного произведения. Поэтому одним из основных психологических механизмов интеграции является возникновение в сознании обучаемого цепи ассоциаций, связанных между собой общими звеньями.

Интегрированный учебный процесс способен обогатить школьников знаниями, повысить уровень их культурного образования. Межпредметная интеграция может более ярко проявиться именно в гуманитарной области предметов: литература, изобразительное искусство и музыка. Сами предметы близки, они несут в себе багаж культурных ценностей, затрагивают те же темы, создают образы.

В синтезе они более глубоко могут раскрыть такие понятия как «красота», «сострадание», и «сочувствие». Искусство как никакая другая область деятельности человека способно воздействовать на душу. Каждое из направлений искусства имеет свои выразительные средства, они по-своему отражают картину миропонимания, своими средствами передают информацию о людях, событиях, природе, мире.

«Все три искусства являются гранями единого процесса приобщения ученика к миру искусства, к целостной сфере художественного освоения человеческого мира», - говорит известный педагог М. Каган.

Отображая окружающий мир, композитор, художник, писатель и поэт мыслят образами. Рассматривая их во взаимосвязи, мы активируем фантазию, воображение, артистичность. При использовании на уроках изобразительного искусства музыки, литературных произведений более глубоко раскрывается смысл произведения, развивается ассоциативное мышление, создаётся реальный образ.

Здесь важно, чтобы педагоги были объединены общей идеей, сами создали коллектив единомышленников, могли выстроить урок так, что бы предметы ни конкурировали в уроке, а плавно дополняли друг друга.

На интегрированном уроке могут работать два учителя одновременно. Диалог на таком уроке ведут не только дети и учитель, но и учитель - учитель, создавая атмосферу доброжелательности, доверия и сотрудничества. Проживание, переживание и сопереживание - основные факторы такого урока.

Уровни (ступени) интеграции.

Проанализировав структуру интеграции, можно выделить следующие уровни (ступени) интеграции:

1.Тематическая интеграция (два-три учебных предмета раскрывают одну тему). Этот уровень можно назвать иллюстративно-описательным. (Например тема: «Природа в творчестве композиторов, художников, писателей и поэтов. Интегрированный урок «Портрет дерева - берёзки». Героико — патриотическая тема в искусстве: «Образ защитника Отечества»)

2.Проблемная интеграция (одну проблему решают учащиеся возможностями разных предметов). В рамках предметов изобразительного искусства и музыки решается проблема «Как музыка и изобразительное искусства влияют на настроение человека». Тема урока: «Звук может быть окрашен, а цвет может звучать».

3.Концептуальная интеграция (концепция рассматривается различными учебными предметами в совокупности всех их средств и методов).

Концепция «Здоровьесберегающая сила музыки». Исследовательская работа учителя и учеников по теме «Воздействие музыки на здоровье школьника»

4.Теоретическая интеграция (философское взаимопроникновение различных теорий).

Использование понятий и принципов, заимствованных из разных областей знаний. Данный уровень позволяет представить мир как целостную картину.

Учитель, интегрирующий на уроке различные предметы, должен знать, что такие уроки имеют особую структуру построения.

Рассмотрим примеры интегрирования.

Мы предлагаем свои схемы построения такого урока:

1 тип. Работают два учителя одновременно

2 тип. Два урока. 1 урок — образ музыкальный. 2 урок — продолжение — образ изобразительный.

3 тип. Самостоятельная работа учеников в сотрудничестве с учителями разных областей наук.

Работа по **первому типу**. Диалог ведут не только дети и учитель, но и учитель — учитель, создавая атмосферу доброжелательности, доверия, сотрудничества.

Учителя раскрывают тему дополняя друг друга, каждый придерживаясь точки зрения своего предмета. Задача детей на каждом этапе представить образ, найти главные черты и перевести его в словесный, либо создать образ изобразительный (Предлагаем: В карточке написать 6 слов — ассоциаций от увиденного, услышанного, либо отметить в карточке те чувства, которые испытали в ходе слушания или рассматривания произведения.)

Второй тип

1 этап. Экскурсия в природу, в музей, наблюдение за предметом или явлением.

(В течение года наблюдение за изменениями в природе. Фотографировали и рисовали природу школьного двора)

2 этап. 1 урок — урок музыки. Дети совместно с учителем рассматривают музыкальный образ русской березки, времен года.

2 урок — урок изобразительного искусства — продолжение. Образ, созданный музыкантами, поэтами, русским фольклором дополняется образом изобразительным. В результате дети создают своё видение, свой образ. (Образ берёзы, матери, русской природы)

Третий тип. 1 этап. Перед детьми ставится проблема.

2 этап. Они самостоятельно исследуют проблему, используя научную, художественную литературу, консультации педагогов.

3 этап. Собранный материал оформляется в сообщение, доклад, альбом, презентацию.

4 этап. Защита проекта на уроке. (Возможны дискуссии, споры с оппонентами). Роль учителя координировать действия детей.

5. этап. Вывод. Формирование понятия. Самые удачные работы могут быть оформлены в исследовательские проекты.

Задача учителя, планирующего такие уроки - научить ребят мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями. А для этого нужно, чтобы учащиеся пытались взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для них.

Благодаря интеграции легче объяснить детям сложные понятия. В начальной школе мы знакомим детей с понятием внутренняя и внешняя красота. Здесь нельзя опираться только на произведения художников. (В старшей школе мы научимся читать символику портрета, атрибуты, помогающие разобраться в мире переживаний и характера изображённого человека.) Произведения художников требуют поддержки, пояснения музыкальным и литературным творчеством. На помощь приходят музыка Р. Корсакова и русская сказка. В сказке много невероятного, волшебного, невозможного и фантастического, но именно она открывает перед нами мир, преподносит урок.

«Красивый человек», какой смысл мы вкладываем в это понятие. А может ли красивый человек быть злым? Конечно, дети скажут, что не всегда совпадает добро и красота. Прошу привести пример из сказки. Дети приводят пример – «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Мачеха красивая внешне женщина, но очень злая. Дети говорят, что душа у неё тёмная. Баба Яга совсем другое дело – её внешний вид отражает её характер. Духовная красота – чистая, добрая, отзывчивая душа, готовая встать на защиту, спасти, помочь в любой ситуации.

Русские богатыри – символ физической красоты. Они сильны телом и духом, они защитники Руси, народа. Знакомимся с произведением В. Васнецова «Богатыри». Включаем в урок произведение А.П. Бородина «Богатырская» и древне – русской литературы – былины о богатырях. Могут помочь и современные мультфильмы, которые создают доступный и яркий образ русского богатыря.

Современные дети сравнивают богатыря с героями боевиков, актёрами зарубежного и российского кино. Именно такие уроки помогают детям разобраться, что сильный человек не всегда бывает добрым.

Ещё одно понятие «красота природы». Вот здесь для творчества благотворная почва. Больше всего уроков именно на эту тему «Портрет дерева – березы», «Осень в творчестве художников, композиторов, поэтов», «Времена года», «Образ родной земли». Обращаемся к творчеству А.С. Пушкина, С.А. Есенина, П.И. Чайковского, А. Вивальди, И.И. Левитана, И.И. Шишкина, народному творчеству и приходим к выводу: «Красоту нужно уметь видеть». Два волшебных дерева за окном школы нам в этом помогут. Наблюдать за клёном и берёзкой большое удовольствие. На клёне весной рождаются, а по осени падают звёзды – листья. Берёзка – русская красавица. Липкие нежные листочки, словно маленькие капельки, серёжки дрожат от ветра, но чем ни русская девушка.

Мы рисуем портрет этих деревьев в течение года. Создали альбом из работ учащихся. А ёще мы фотографируем школьный двор в разные времена года. Альбом получился замечательный.

В старшей школе интеграцию предметов музыки и изобразительного искусства проводим в теме «Великие темы в искусстве» («Образ матери – великая тема жизни»), «Батальный жанр» («Образ заступника, защитника земли русской»).

В шестом классе проводим урок-введение в искусство «Цвет может звучать, а звук может быть окрашен». Урок раскрывает связь музыки и живописи, как художник может изобразить музыку.

Литература, изобразительное искусство, музыка образуют свой способ выражения мира, и он имеет право на существование. В данной интеграции способом усвоения учебного материала будет репродуктивный, поисковый, творческий.

Внедрение интеграции на уроках продолжается во внеклассной деятельности, что помогает найти новые формы её реализации. В нашей школе такой формой стал клуб «Содружество муз», который работает по секциям- кружкам и объединяет детей с различными способностями. Каждая секция-кружок работает по общей теме, но по разным направлениям: музыкальному, поэтическому и изобразительному. Результатом работы являются открытое заседание клуба, посещение музеев, выставки работ учащихся, концерты, участие в различных конкурсах. Гостями клуба были известные в районе художники, фотографы, музыканты, детские творчески коллективы, исполнители, поэты и писатели.

Темы интегрированных занятий клуба дополняют и углубляют знания, полученные на уроках.

Мы говорим о красоте русской и кубанской природы, о братьях наших меньших, о знаменитых людях России и Кубани, о традиционных кубанских праздниках.

Когда с взрослыми детьми мы начинаем писать сценарий праздника, перечитываем большое количество литературы: энциклопедической, критической и художественной. Спорим, доказываем своё мнение, сами сочиняем.

Наши дети-участники и победители конкурсов муниципального и краевого уровня. Участие в работе клуба помогает детям определиться в выборе профессии и жизненного пути.

Интегрированный урок, занятие требует от учителя дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого профессионализма. Такой урок носит практическую направленность: развивает и реализует творческие способности учащихся через проекционную деятельность. Интегрированные занятия способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом.

Опыт нашей работы обобщен. Разработана программа работы интегрированного курса с методическими разработками праздников. Данная программа прошла рецензию в Краснодарском ККИДППО.

Интегрированный урок – праздник «Лермонтов! Наш Лермонтов!..» опубликован в российском методическом журнале «Музыка в школе», урок – праздник «Этой ярмарки краски» опубликован в «Кубанском педвестнике».

Работаем над созданием сборника интегрированных уроков.

Интегрированные уроки являются эффективной формой организации учебной деятельности, повышения уровня художественно – эстетического сознания, овладения необходимым объёмом культурной информации и приобретение собственного опыта культурной деятельности.

Список литературы

1. Л. Тарасов – «Музыка в семье муз»

2. С. А. Казанцева – «Культурология»

3. Уильям Ф. Пауэлл – «Живопись»