Интегрирование предметов гуманитарного цикла и области искусства в урочной и внеурочной деятельности.

Все виды искусств служат величайшему

из искусств – искусству жить на Земле.

Бертольд Брехт.

Существует такая легенда: Давным-давно люди обладали божественными способностями. Однажды они прогневали Бога, и он лишил их этого дара. После чего крепко задумался: куда спрятать отнятое? Поместить на вершины гор – человек рано или поздно всё равно доберётся до них. Зарыть глубоко в землю, утопить в океане – но и там не очень надёжное место. Тогда решил Бог спрятать божий дар туда, где не всякий догадается искать: в человеческую душу. И не ошибся. До сих пор об этом мало кто подозревает.

Эта легенда необыкновенно точно отражает задачу учителя: открывать перед растущим человеком новые горизонты, пробуждать ростки таланта.

Все школьные образовательные дисциплины, конечно, способствуют всестороннему развитию обучающихся, но именно синтез искусств на уроках литературы «является той культурной средой, которая создаёт почву для всестороннего развития» (Д.С.Лихачев).

Современные условия требуют новых условий, форм обучения для всестороннего развития учащихся и успешной адаптации в интеграционном пространстве современной жизни. Образовательное пространство по сути своей является интегрированным, так как на всех уровнях прослеживается целостность этой системы: взаимодействие обучающихся разного возраста, разных классов, взаимодействие между науками и искусствами, между уроками и внеурочной деятельностью. Уроки интеграции искусств (литературы, музыки, ИЗО) обоснованы тем, что взаимодействие музыки, живописи, поэзии существует издавна и в природе, и в искусстве. Аристотель писал, что «цвета по красоте и гармонии» могут «соотноситься» между собой «подобно музыкальным созвучиям». В Древней Индии существовал род живописи на музыкальные темы — ваника, семь звуков гаммы сопоставлялись с семью цветами, а мелодия — с определённой графической формой. Леонардо да Винчи писал: “Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат”. Эту же мысль подхватывает русский писатель К.Г.Паустовский: «Знание всех смежных областей искусства – поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки – необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойствами поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки».

Демонстрируя это единство, мы создали ряд интегрированных уроков. «Интегративность обусловливает перерастание в сознании учащихся текстов отдельно взятых областей культуры в контекст общечеловеческой культуры и осознания себя в пространстве этого контекста» (Кашекова И.Э.,1).

- интегрированный урок Литература и ИЗО (тема урока: «Портрет в литературе и живописи», соединение в уроке работы над средствами художественной выразительности, которые использует автор литературного произведения и

- интегрированный урок Литература и история (тема урока: «Образ эпохи в повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя»)

- интегрированный урок русский язык и география (тема урока: «Названия жителей»)

- интегрированный урок Литература и музыка. (Тема урока: «Образ метели в произведении А.С.Пушкина «Метель». Цель: раскрыть образ метели в литературных и музыкальных сочинениях и его роль в двух шедеврах русской культуры – повести А.С. Пушкина «Метель» и одноименных Музыкальных иллюстрациях к ней Г.В. Свиридова)

Задачи: 1) литература – определение роли метели в произведении Пушкина; формирование навыков сжатого отбора материала и создания монологического высказывания; музыка – выявление содержания художественного образа в программной музыке, закрепление понятия «художественный образ» с опорой на интонационно-образный анализ; 2) развитие представления о широких связях музыки и литературы, развитие образного мышления и интонационной чуткости; 3) воспитание интереса к творчеству Пушкина и Свиридова, развитие эмпатии, чувства прекрасного. Произведения искусства: А.С. Пушкин. «Метель». А.С. Пушкин. «Бесы». А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет». В.А. Жуковский. «Светлана» (фрагмент). Г.В. Свиридов. «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель». Ф. Лист. Этюд № 12 «Метель» (фрагмент). Г.В. Свиридов. «Снег идет» из Маленькой кантаты «Снег идет» на стихи Б. Пастернака.

Художественно-творческая деятельность детей на уроке и дома:

1. слушание-восприятие;
2. исполнение песен;
3. интерпретация песен;
4. пластическое интонирование;
5. интонационно-образный анализ;
6. подбор и изображение ассоциативного ряда;
7. создание музыкально-литературного образа (выразительное чтение текста под музыку в соответствии с ее развитием);
8. сочинение текста на заданную музыку

Синергетический подход содействует сближению всех областей знания и строится на деятельностной основе (исследовательской, творческой, проектной).

«Технология интегративности и конвергентности с искусством, направленная на моделирование и тренинг связи между полушариями в процессе мышления, увеличивает учебные возможности человека».

Рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Особое место занимает проектная деятельность, которая предполагает интеграцию всего комплекса знаний образовательных дисциплин, разнообразную деятельность в области применения информационных технологий и главное - создание нового продукта.

Мы хотели бы представить вашему вниманию успешный опыт проектной работы интегрированной области литературы и музыки, продуктом которой явился экспонат школьного музея. Определяясь с темой проекта («Панорама образов песен Великой Победы»), мы исходили из актуальности и необходимости именно в сегодняшнее время обратиться к героической памяти народа, показать на примере масштабов песенного творчества военного времени масштаб подвига народа. Интегрирование смежных видов искусства – искусства слова и музыки – дало возможность формировать различные компетенции учащихся: метапредметные компетентности, информационные, социально-трудовые, коммуникативные, общекультурные и компетенции личного самосовершенствования. Анализируя песни, ребята отрабатывали навыки комплексного анализа поэтического текста, работали со средствами художественной выразительности, находили музыкальные акценты. Сопоставляя словесные и музыкальные образы, отмечали их особенности. Эта работа имеет практическую направленность при подготовке к сочинению по литературе, русскому языку, когда учащиеся подбирают литературные примеры и примеры других видов искусства для аргументации своей точки зрения. Проблематика некоторых текстов ЕГЭ по русскому языку касается проблемы творчества, искусства, литературы, писательского труда, таланта:

* проблема понимания истинных человеческих ценностей.

Под истинными ценностями человечества подразумеваются честь и совесть, любовь и дружба, семья и долг, красота, в том числе красота непревзойденных шедевров искусства, которые облагораживают душу человека, бесспорным аргументом могут служить полотна живописцев, произведения композиторов, бессмертные строки поэтов и писателей.

* проблема назначения подлинного искусства.

Целью создания истинного творения искусства является пробудить лучшие качества человека, в трудную минуту поддержать, а может быть, и вернуть к жизни, показать многообразие чувств и переживаний.

* проблема сохранения культуры и духовной свободы общества.

Культура – это условие сохранения человеческого в человеке. Это среда становления всесторонне развитой творческой личности с богатым духовным миром, сохранения нравственности.

* проблема восприятия произведения искусства.

Мы окружены образами, связанными с культурой, но в суете и многообразии жизни не успеваем остановиться и осознать красоту, но еще Аристотель говорил о катарсисе – очищении в процессе восприятия искусства. (2)

* проблема формирования гармоничного мировосприятия.

В античной философии преобладало эстетическое понимание гармонии как источника совершенства и красоты во всём. С древности гармонию рассматривали как «согласованность различного». В трудах Аристотеля гармония рассматривалась как универсальное средство «единство в многообразии», «завершенность и единство целого».

Экзамен ОГЭ по русскому языку в 9 классе предполагает подготовку к сочинению на морально-нравственную тему, от учащихся требуется написать творческую работу:

«Напишите сочинение-рассуждение, взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта».

Под жизненным опытом следует понимать все богатство личностного опыта, которое может быть актуализировано для решения речевой задачи – обосновать справедливость тезиса. Жизненный опыт включает в себя факты общественной и личной жизни. Сочинение проверяет широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию. Метапредметная проектная деятельность как раз и позволяет расширить кругозор учащихся, научить творческой интерпретации предметов, явлений, событий.

Главной целью воспитания и обучения является становление всесторонне развитой личности, готовой к полноценной интеллектуальной жизни, творчеству, социальной адаптации в обществе. «Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на Земле», - сказал Бертольд Брехт.

	Использованная литература: 1. Кашекова И.Э., доктор педагогических наук ИХО РАО. ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 1. ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА". 2. Технология интеграции и конвергентности с искусством в предпрофильном и профильном образовании. 1. Хрестоматия по античной литературе. В 2 томах. Перевод В.Аппельрота для высших учебных заведений. Том 1. Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. Греческая литература. М., "Просвещение", 1965