

Английский язык

Биология

География

Информатика

История

Литература

Математика

Искусство

№4(16)/2007

Немецкий язык

Русский язык

Спорт в школе

Физика

Французский язык

Химия

Начальная школа

Дошкольное образование

Классное руководство

Школьный психолог

Педагогика

Здоровье детей

Управление школой

Библиотека в школе

ЛЮБОВЬ САВЕНКОВА

Когда все искусства вместе

Взаимодействие предметов
художественного цикла

БИБЛИОТЕЧКА «ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ»

Серия «Искусство»

Выпуск 4 (16)

Любовь Савенкова

КОГДА ВСЕ ИСКУССТВА ВМЕСТЕ

**Взаимодействие предметов
художественного цикла**

Москва

Чистые пруды

2007

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Очень хорошо, когда ребенка окружают разные виды искусства. Конечно, существуют межпредметные связи, когда учитель выходит за рамки своего предмета и его ученик, рисуя, пишет стихи, читая, выходит на сцену. Но самое замечательное происходит тогда, когда среди самих учителей складываются такие взаимоотношения, при которых уходят в сторону амбиции, ревность, зависть, когда учителя объединяются в совместном творчестве, и дети, их ученики, чувствуют себя очень комфортно. Возникает гармоничное сотрудничество, которое обогащает не только детей, но и взрослых. Учитель становится сильнее и богаче. Начинается жизнь совершенно в другой атмосфере, ребенок чувствует единство взрослых людей, их взаимопонимание и увлеченность.

В последние годы в обиход учителей искусства незаметно вошел новый термин — полихудожественное воспитание. Автором этого направления в конце 80-х годов XX века стал Борис Петрович Юсов, член-корреспондент РАО. В основе полихудожественного направления лежит положение о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, он «изначально полихудожественен, полимодален» — он видит, слышит, чувствует, осязает и обоняет одновременно. То есть он предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах искусства. Главная задача учителя искусства — максимально равноценно развивать у детей данные им природой способности.

Приведем некоторые тезисы полихудожественного освоения искусства Б.П. Юсова.

1. Искусство, как и другие виды деятельности, не дополнительно по своей роли в жизни человека, а симультанно по своему действию на человека в целом.

2. Искусство позволяет не просто компенсировать некоторые искажения в умственной или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе познания и других видов деятельности, но целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку разных видов деятельности (Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. — Мурманск, 1995).

Исходными предпосылками полихудожественного воспитания, сформулированными ученым, являются следующие положения (формулировки даны с сокращениями).

Образная природа искусства. Искусство отражает окружающий мир и представления человека об этом мире в форме художественного образа, а не в форме понятий и фактов.

Воображение. Из образной природы искусства вытекает значимость главного процесса художественной деятельности — воображения («воображения», то есть выражение своего представления или ощущения в виде образов).

Творчество. Это — продукт воображения, это — вектор будущего, устремление к новому, индивидуальное выражение в новой форме, что предполагает некоторый шаг в неведомое в форме мысли, замысла или продукта художественной деятельности. Творчество предполагает не повторение и запоминание существующего, а «порождение образа» (В.П. Зинченко), позволяющего взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, придать сущему новый вид и порядок.

Духовное возвышение. Воображение как всеобщий процесс питается всеми помыслами и действиями человека, и важно то, чем оно насыщается. Все понимают, что воображение должно получать возвышенную духовную пищу. Но что такое духовность?

Духовность — это идеальный план действия, бескорыстный, тонкий (не грубый), возвышенный (не заземленный). Это — действие, активность творить на благо человечества. Бескорыстие порождает бесстрашие, щедрость, порыв. Для духовного действия характерна радость, а также свобода, самостоятельность, индивидуальность. Индивидуальность творит за счет собственных внутренних возможностей, без плагиата, делает личный вклад.

В общем процессе полихудожественного подхода Б.П. Юсов выделяет *гуманитарный синтез «как один из путей гармонизации всей системы художественного развития»*, в котором искусство неизбежно соседствует с историей, географией, антропологией, этнографией, культурологией, экологией, астрономией.

Обращая внимание на то, что искусство и наука имеют одни корни познания, он указывает: *«неживая природа: горы, доли, пустыни, реки, океаны, тропинки, северный холод — сюда обращена практическая наука, здесь источник естественных знаний, классификаций понятий, формул и механических систем. Здесь же — источник и эстетической ценности гор, морей, равнин, металлов, золота, кристаллов драгоценных камней и самоцветов. Само искусство является частью природы: шума ветра, звучания, красок, движения, высот и падений, грома и молнии, ураганов, морских бурь и затишья. Органической частью «вмещающего ландшафта» (по Л.Н. Гумилеву) являются растительный и животный мир, и их значение для искусства не нуждается в комментариях.*

Искусство опирается на всю совокупность научных представлений о естественном окружении человека и живые наблюдения в связи с человеком».

Главным в направлении развития детей является «вектор будущего» (область фантазии — «культура воображения»), в котором творчество понимается как «деловая, практическая сторона искусства, его продуктивная сторона».

Уже первые попытки в области полихудожественного воспитания и организации интегрированного направления в обучении провоцируют преподавателя находить свои методы в структуре организации и проведения урока. Сам процесс увлекает учителя. Об этом свидетельствуют высказывания самих учителей, их желание показать, рассказать о своих находках, желание пригласить на урок друг друга, посоветоваться, поучаствовать в работе семинара. Можно констатировать, что полихудожественный подход к преподаванию предмета искусства:

- позволяет учителю расти как специалисту;
- способствует перестройке сознания, умению переносить знания, опыт с одной творческой деятельности на другую;
- делает избирательной содержательную часть.

Занятия становятся более насыщенными, концентрированными и разнообразными по видам включенности ученика в процесс творчества.

Данное направление рассматривается как стремление сформировать у учащихся понятие о художественном образе в разных видах искусства и с помощью разных видов художественного творчества. Это можно сделать через раскрытие выразительных средств разных видов искусств. Для наибольшей убедительности желательно привлекать не только традиционные виды искусства (музыку, изобразительное искусство, театр), но и такие, как кино, танец, искусство запахов и вкуса.

Используя для сопоставления или сравнения выразительные средства нескольких видов искусства, можно подвести ребенка к зарождению индивидуального (своего) художественного образа. Внедрение другого искусства в урок желательно осуществлять не по внешним признакам схожести или различия, а по принципу аналогии, по уровню «внутреннего родства». Оно должно базироваться на единых художественно-образных формах, на близких выразительных компонентах и средствах: ритм, форма, динамика, движение, пространственная структура, композиция, поэтика произведения, сила эмоционального напряжения, завершенность формы и др.

Полихудожественный подход в обучении провоцирует школьников на общение, развивает стремление осмыслить, понять каждое задание, вопрос, тему; развивает желание самостоятельно, нетрадиционно, по-своему подойти к решению творческой задачи, порождает желание завершить работу, сравнить ее с работами сверстников, поучаствовать в обсуждении, в анализе творческих работ всего класса.

В развитии воображения детей необходимо опираться на такие психические процессы, как **внимание, ассоциации, эмоции, сенсорные чувства, интуиция, мышление, память**. Только с помощью развитой сферы перечисленных и множества других будоражающих воображение и фантазию психических процессов может возникнуть художественный образ. Наибольший эффект это может иметь только при желании детей действовать. И только после этого начинается сам процесс творчества, активная творческая работа — воплощение в материале (цвете, форме, движении, пространстве) возникшего в сознании образа.

Среди перечисленных качеств следует выделить память, внимание и эмоции.

Память, по выражению Д.С. Лихачева, одна из величайших основ, на который зиждется вся культура, так как в создании культуры участвуют многие поколения людей. В памяти отдельного человека и «памяти общества сохраняется преимущественно то, что нужно, доброе — активнее, чем злое. С помощью памяти накапливается человеческий опыт, образуются облегчающие жизнь традиции, трудовые и бытовые навыки, семейный уклад, общественные институты, развивается эстетический уровень восприятия и творчества, создается знание».

Другой важной составляющей, выделенной нами, является развитие эмоций ребенка. В противовес высказываниям многих современных ученых и педагогов, утверждающих первостепенную роль интеллектуального развития, и в поддержку передовых педагогических взглядов ученых, творивших в России в 20-е годы XX века (Б.И. Арватов, А.К. Гастев, А.А. Богданов, А.В. Бакушинский, Ф.И. Шмит), наибольшее значение в развитии способностей человека мы придаем **чувственной сфере**.

В последние десятилетия западные психологи отстаивают эту точку зрения. По утверждению Даниеля Гольмана (США), именно эмоции ответственны за принятие решений, так как человек часто больше прислушивается к ним и руководствуется в действиях именно эмоциями, а не интеллектом (Д. Гольман ввел в обиход понятие EQ — эмоциональный коэффициент, в отличие от IQ — коэффициент интеллекта. — *Ред.*). Он расценивает эмоции «как способность слушать собственные чувства, контролировать всплески эмоций, как умение принять правильное решение, и оставаться спокойным и оптимистично оценивать сложившуюся ситуацию». По мнению ученого Жилия д'Амбра, «в этом состоит великая революция в следующем веке: реванш чувств и эмоций над умом технократа... Истинными ценностями завтрашнего дня станут интуиция, мягкость, симпатия, консенсус, взаимопонимание».

Отсюда следует естественный вывод: развитие эмоциональной сферы во многом зависит от общения с искусством, так как именно искусство наибо-

лее активно развивает слух (занятия музыкой, пением); зрение (живопись, рисунок, лепка); чувство партнерства (театр, танец), умение рассуждать, общаться с помощью слова (литература, поэзия театр, философия, кино). То есть главную роль в развитии эмоциональной сферы играют те предметы в школе, которые, как ни странно, на практике все более сокращаются. Чем обоснована такая ситуация, какими чувствами и эмоциями руководствуются люди, решающие эти проблемы, приходится только догадываться.

Таким образом, можно сделать вывод, что память и эмоции — основные составляющие культуры, то есть то, на чем основывается культура.

Для того чтобы рассуждения о взаимосвязи искусств не были голословными, мы попытались проанализировать высказывания и рассуждения художников, писателей, композиторов (А. Пушкин, А. Блок, К. Бальмонт, С. Есенин, М. Цветаева, А. Матисс, В. Кандинский, А. Родченко и др.). Это позволило вычленить три главные составляющие всех искусств: **ритм, музыкальность, структура (конструкция)**. Ритм слов, звуков, движений, пятен, строк, знаков — орнамент произведения; **музыкальность** — непрерывность линий, мелодии, движений (общий рисунок, динамика произведения, его уникальность, неповторимость); **единая структура произведения**, которая организует ритм и музыкальность в целое — композицию произведения. *«Маленькие дети, вводимые в искусство, могут и должны начинать с озвучивания, проговаривания, с рисования своих ощущений. И только потом, когда будет получен и закреплён опыт художественного переживания, когда оформятся соответствующие мозговые структуры и сформируются адекватные психологические «органы» и механизмы, дети смогут опираться на понятие и понимание... Ребенок должен начать свой творческий путь естественно и непринужденно. В виде художественного переживания. В исторически верной точке времени и пространства...*

Пространство — это слитые в единое целое музыка, поэзия, живопись, движение. Они взаимодействуют в игре ребенка: зримое, дополняет и стимулирует слышимое, а оно обогащает новыми образами зримое; пластическое сливается со словом, звуком, с колоритом и т.п., поэтому, предлагая такой подход к процессу развития «воображения, фантазии, творческой интуиции и в целом эстетического сознания ребенка, можно и нужно начинать с художественных настроений и эмоций, общих для всех искусств и явлений, а не с изучения грамоты и специфики каждого его вида». Таким образом, в основе обучения искусству должно лежать «художественное переживание, возникающее в процессе эстетической деятельности», а «умение порождать, открывать и замечать художественное настроение позволяет ребенку в доступной ему форме выполнять те же задачи, что и взрослому художнику» (В.К. Ражников).

С процессом взросления включение чувств, способность сопереживать не должны отходить на второй план. Наоборот, для полноценного развития учащихся требуется как можно больше привлекать различного рода ассоциации, примеры, знания из различных областей, основанные на личностных индивидуальных особенностях конкретного школьника. Например, для раскрытия чувств ребенка необходимо опираться на такие личные качества, как характер, интеллект, вкус, динамика нервной системы, мотивация, интерес, и на основе их задействовать эмоции, память (зрительную, слуховую, двигательную, др.); вызывать ассоциации, интуицию, настроение, сопереживание, провоцировать поведение, деятельность — тем самым вдохновлять работу фантазии и воображения. С помощью импровизации, сравнения, размышлений вслух, определенной установки и действий настраивать школьников на внимание, сосредоточенность на себе, на своих ощущениях и мыслях, стараться вызывать нужную соответствующую реакцию, провоцировать определенную деятельность сознания, воображения.

При этом мы отрицаем такие моменты, как развитие у детей акта сопереживания, оживления и проживания на уроке **как самоцели**. Все это должно проходить на уровне осознания, а не бессознательного перевоплощения. Последнее очень вредно для психики ребенка. Часто на практике учителя недооценивают этот момент, что может привести к непредсказуемым результатам.

Целью полихудожественного воспитания и интегрированного обучения детей является **развитие полихудожественных творческих возможностей ребенка**, понимаемых как средство познания мира, форма художественно-образного осмысления ребенком информации об окружающем мире, естественная потребность ребенка в духовном росте, средство выражения внутреннего эмоционально-образного (понятийного, чувственного, интеллектуального и др.) состояния, средство развития воображения, фантазии и творчества, способ освоения культуры и общечеловеческих ценностей прошлого, настоящего и будущего (принцип историзма по Д.С. Лихачеву).

КРИТЕРИИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАЗВИТОСТИ УЧАЩИХСЯ

Таковыми критериями, по Б.П. Юсову, являются следующие (адаптированы для школы Л.Г. Савенковой и Е.А. Ермолинской).

1. Быстрота включения в творческий процесс

Быстрота включения в творческий процесс зависит от того, как быстро ребенок может отказаться от своих обыденных эмоций, предшествующих уроку. Задача педагога сделать вхождение в урок наиболее активным и

продуктивным. С этой целью начало урока должно быть построено таким образом и содержать такого рода информацию, которая позволила бы ребенку выйти на уровень эмоциональной сферы художественных эмоций и образных представлений.

Это может быть выражено в следующих формах:

а) организация учебного пространства класса: заполнение интерьера, расстановка парт, организация доски; необычное звуковое начало урока, предшествующее объяснению; специфическое освещение, использование ароматов, театрализация;

б) непривычное изложение материала, например: начать урок со сказки; предложить такие формы работы, как КВН, разгадывание загадок, составление кроссвордов, кинозарисовки, викторины, соревнования по типу «Кто лучше или интереснее придумает...», театрализация с привлечением самих детей; начать урок в неосвещенной комнате или в другом непривычном помещении;

в) постановка перед детьми задачи, которая предполагала бы выход на другой вид художественной деятельности. Например, на уроке ИЗО предложить срежиссировать действие по какой-то теме, придумать четверостишие или литературную зарисовку; «протопать», «прошуметь» архитектуру; предложить характер движений в определенном замкнутом или открытом пространстве; передать цветом и линией ритм дыхания или биения сердца в разных эмоциональных ситуациях; разрешить поработать в необычной технике, манере; использовать коллективные или групповые формы работы.

Быстрота включения ученика в творческий процесс может быть отслежена по таким признакам, как включение в разговорную речь ученика терминов по данному искусству, заинтересованное восприятие объяснения учителя, активность при ответах на вопросы, форма и содержание диалога между учеником и учителем, характер вопросов, заданных учеником после объяснения темы. К другой группе признаков можно отнести такие, как выбор техники исполнения работы, включение в работу нескольких форм творческой деятельности, вариативность решения темы.

2. Желание и умение работать в коллективе

Желание и умение ребенка работать в коллективе зависит от нескольких причин, но прежде всего от того, удалось или нет учителю создать общую, единую для всех учащихся эмоционально-творческую атмосферу, которая активно усиливает личностное творческое начало каждого ученика за счет эмоционального подъема всего класса.

Существует несколько вариантов коллективной работы:

а) деление класса на несколько небольших групп по 3–5 человек;

б) деление класса на 2–3 большие группы;

в) работа с целым классом.

Коллективные формы работы представляют определенную сложность для учителя, так как требуют от него дополнительной подготовки: выверенности темы, заданий, объема работы для каждого ребенка, планирование желаемого результата, в котором не будет забыт ни один ученик класса, хорошее знание особенностей и возможностей классного коллектива.

Коллективная работа позволяет судить об общем уровне художественной развитости классного коллектива, выявлять лидеров, определять возможности каждого.

Учитель не должен пренебрегать такими формами работы, так как именно они помогают создать в классе атмосферу творчества, активизировать процесс творческой активности. Коллективная форма работы позволяет уравнивать возможности разных по степени одаренности учеников за счет того, что каждый привносит в коллективную работу столько, сколько может, и именно в той области, которая ему наиболее близка, помогает слабым ученикам подняться до уровня сильных. Именно в коллективных работах слабые в какой-то деятельности ученики могут раскрыться ярко и неожиданно как для одноклассников, так и для учителя. Усилия каждого в коллективном творчестве оцениваются по общему результату.

Коллективная форма работы выходит на уровень коллективной фантазии, которая обладает более значительным творческим потенциалом, чем фантазия отдельно взятой личности.

3. Вариативность

Вариативность решения ребенком предложенной ему художественной задачи возникает из разнообразия эмоциональной направленности и объема материала, привлекаемого учителем на уроке, обусловлена яркой и образной подачей информации, способствующей запоминанию, развитию умения порождать удивление и восторг. Во многом зависит от способности самого учителя работать в режиме вариативности, использовать «дополнительные» виды искусства. Например, взять несколько репродукций пейзажей, разных по эмоциональному настрою, прослушать музыку леса, гор, дождя, послушать стихи и прозу с определенным настроением, рассмотреть живописные работы, различающиеся по манере исполнения... Способность к вариативности зависит от жизненного опыта ребенка, развитости ассоциативного мышления, ощущения свободы и радости творчества.

Вариативность необходимо рассматривать как высшую ступень образности, работающую на уровне осознанности образа и восходящую на уровень озарения.

Интеграция предполагает духовное возвышение, успешность которого напрямую зависит от способности педагога передавать знания своим

ученикам и умения «приподнять» ребенка до уровня своего творческого горизонта, своего понимания проблемы, своего кругозора.

Парадокс заключается в том, что в результате сотворчества ученик — учитель происходит озарение как у одного, так и у другого.

4. Целостность восприятия мира ребенком

а) Целостность восприятия ребенком окружающего мира связана со способностью ребенка при восприятии конкретного предмета или явления составлять «объемный портрет» этого предмета, предметного мира или явления. Эта способность складывается из определенной суммы знаний о предмете, владения разного рода информацией (чувственного отклика, ассоциативных представлений, пространственных ориентиров и связей), из умения «видеть» за этой информацией другие объекты и явления, их единство и взаимосвязь.

б) Способность ориентироваться в общем потоке информации, которую предлагает ребенку учитель (художественной, научной, из аудио-, видео-, телеинформационных источников), а также получаемой в результате общения с одноклассниками, родителями, из наблюдений.

в) Умение находить связи между отдельными видами искусства, которые ребенок может почувствовать через задаваемые учителем вопросы, через восприятие предлагаемого ему художественного ряда, через постановку художественной задачи.

г) Способность целно воспринимать один вид искусства с помощью одного или нескольких выразительных форм другого. Например, способность передавать в музыке настроение в природе и поэзии, динамику в музыке с помощью абстрактных цветовых композиций.

Необходимо научить ребенка выделять главный «композиционный» центр, соответствующий конкретной художественной задаче, и организовывать действие вокруг него.

Уровень развитости целостного восприятия мира с достаточной наглядностью проступает при выполнении учащимися таких творческих заданий, как создание композиций по материалам других искусств. Например, создание изобразительных композиций по мотивам природных стихий, по различным музыкальным отрывкам, по ярко выраженному звучанию настроения. Желательно формальные композиции выполнять в цвете, в пластике объемных форм, конструктивном объеме с использованием всех возможностей, предоставляемых изобразительным искусством (от материала до манеры).

5. Совмещение возможностей разных искусств в одной творческой работе

Зарождение художественного образа в сознании ребенка во многом зависит от учителя, его способности активизировать эмоционально-чув-

ственную сферу ученика, способности предвидения, создания на уроке идеального плана действий.

6. Способность продуктивно завершать начатую работу

Умение завершать начатую работу требует от ребенка умения удерживать в сознании идеальный план действий по поводу возникшего на этом уровне художественного образа, эмоционально-чувственного сосредоточения и стремления к конкретному результату, который должен получиться в результате работы. Необходимо также уметь перестраивать художественный образ в соответствии с выбранными художественными средствами, материалами, техниками. Умение завершать работу зависит от чувства целостности и композиционного единства, желания осуществить идеальный план, не теряя его эмоционального накала.

7. Взаимосвязь художественного и смыслового пространства

Каждое конкретное искусство есть средство организации пространства (П. Флоренский), и в каждом искусстве есть свои средства выразительности, которые позволяют раскрывать пространственный образ. Например, в музыке это звук, интонация, мелодика, ритм; в живописи — музыкальный пространственный образ создается с помощью линий, цветовых пятен, световой растяжки и др. В театре это игра актеров, художественное предметно-пространственное решение сцены, свет и цвет, музыкальное сопровождение, особенности костюма, прически, движения актеров по сцене и прочее. В произведениях литературы пространственный образ создается с помощью ритма, интонации, темпа, слова и словосочетаний, динамики развития сюжета, композиции текста. При этом каждое искусство освещает, разрабатывает и формирует определенное качество пространства. Чем богаче и понятней ребенку художественное пространство, тем легче он в него вживается, тем оно ему ближе, доступнее и тем интереснее ему самому осваивать новые пространства, варьировать и обогащать их.

При этом в каждом искусстве соединяются несколько пространств: сенсорное, визуальное, смысловое, художественное, средовое, эмоциональное. В то же время в каждом конкретном искусстве есть свои доминирующие пространства: в музыке — интонационное, в изобразительном искусстве — визуальное (основанное на константности восприятия), в театре — средовое, динамическое (пластика движений, слово), в литературе — словесно-сенсорное, содержательное, в кино — визуально-динамическое.

8. Уровень художественно-речевого развития ребенка

Осознание, понимание и передача информации о мире осуществляется с помощью мысли. Поэтому слово можно назвать универсальным компонентом выражения полифонии чувств человека. В связи с этим к слову предъявляются повышенные требования. Это способность чувствовать

слово, его сенсорно-чувственное и эмоционально-образное насыщение и обогащение художественно-образными понятиями. Это чувство нюанса и глубины, интонационного богатства формы и образности слова, понимание его силы и значимости как инструмента художественного порождения образа, усиление выразительных возможностей слова и его воздействия в словосочетаниях.

Только при гармоничном сочетании слова и чувства у ребенка рождается художественный образ, особая форма сознания, которая готова к внешнему выражению (изобразительные свойства ясны, элементы композиционного решения подобраны). Через слово происходит объединение и зарождение чувства общей полифоничности, целостности художественной среды, объединяющей свет, цвет, звук, пространство, композиционное и смысловое решение, архитектуру образа.

Слово вбирает в себя колорит, природные, национальные, географические, культурные особенности, традиции, наследие.

9. Воображение (живость, гибкость, широта деятельности мозга, вариативность решения задач, представление идеального плана действий, героика, мечта)

В художественно-творческом развитии воображение определяется нами как высшая форма проявления личности ребенка. Гибкость, образность, богатство и скорость включения ребенка в творческий процесс является показателем уровня развитости деятельности мозга — процесса воображения. К качествам воображения можно отнести такие параметры, как способность работать в режиме развернутых образов; широта и спектральность мышления, быстрота отклика на предложенную художественную задачу, оригинальность художественного образа (форма, ассоциации звуковые, ритмические, цветовые, пластические).

Для активизации воображения используются различные задания, дающие возможность фантазировать на разные темы. Фантазирование предполагает представление оригинального и в то же время идеального плана действий по созданию художественного образа, который основан на создании новых комбинаций, сочетаний, слияний, уже готовых, знакомых, известных и использованных ранее в других образах. Если в результате таких усилий происходит рождение нового образа, следовательно, фантазия вышла на свой высший уровень, который представляет собой выход за рамки уже известного.

10. Оригинальность и индивидуальность образа

Оригинальность и индивидуальность образа характеризуют способность ребенка неординарно решать любую творческую задачу, включать личностное начало в работу (то есть определенным образом проявлять

свое отношение к предполагаемой задаче, теме и пр.), иметь собственное суждение, мнение, эстетическую оценку.

Оригинальность образа предполагает нестереотипное мышление, которое указывает на то, что ребенок способен не только вычленивать из предлагаемого ему потока художественной информации самостоятельную художественную задачу, но и решать ее, используя художественные средства выразительности выбранного им вида искусства.

11. Потребность общения с искусством

Систематическая и целенаправленная работа с ребенком, включающая как восприятие произведений разных видов искусства, так и достижение качественного уровня работы на порождение художественного образа, вводит ребенка в эмоционально-чувственную сферу, которая у каждого человека имеет свою индивидуальную художественно-эстетическую природу.

Чем чаще ребенок выходит на такой уровень эмоционального тренинга, тем быстрее у него вырабатывается потребность общения с искусством. Ребенок, значительно продвинутый в эмоционально-художественной сфере, стремится внести в свою жизнь эмоционально-оценочные суждения о мире, включать искусство в сферу своих жизненных интересов, увеличивать время общения с искусством и испытывает желание реализовать себя в искусстве.

12. Чувство общей полифоничности художественной среды и звучания слова

Предполагается, что ребенок способен адекватно воспринимать, чувствовать, осваивать и передавать в собственном изобразительном творчестве гармоничное сочетание всех сторон действительности (будь то натюрморт, портрет, пейзаж, предмет, создание среды, сочинение рассказа, стиха, пьесы и др.). Все это может быть выражено также через создание определенной художественной среды в реальном пространстве. Поскольку процесс зарождения любого художественного образа (музыка, литература, театр, изобразительное искусство и др.) связано с художественным и логическим мышлением, то слово является первоосновой того образа, который возникает на бумаге. Это требует от учителя серьезной и глубокой работы со словом, научения своих воспитанников переносить образные ассоциации с одного вида деятельности на другой; знания из одной области в другую. Они смогут сложнее и разнообразнее передавать образные характеристики в словах, богаче будет выразительный язык в другом виде искусства, продуктивнее сам художественный образ.

Художественное слово само по себе является универсальным средством, которым можно пользоваться как инструментом и как материалом для выражения себя в искусстве, передаче всей полноты знаний о мире.

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА В СЕЛЕ ТЕРЯЕВЕ

В качестве примера в области полихудожественного направления работы можно привести нашу многолетнюю работу в средней Детгородковской школе села Теряево Волоколамского района Московской области (директор В.А. Васильков) с преподавателями начальных классов.

В школе не было специалиста по изобразительному искусству, поэтому уроки изобразительного искусства и труда вели учителя начальной школы. Объединив эти уроки, мы получили три часа, которые называли «Уроки творчества», что позволяло внедрить в практику школы адаптированный вариант исследовательской программы «Изобразительное искусство и среда» (автор Л.Г. Савенкова). Работа велась достаточно активно в течение семи лет (1990–1996). С преподавателями проводились специальные обучающие занятия, практические семинары, включавшие в себя поездки в Москву, привлечение к работе в школе (чтение лекций, практические семинары, выступления) специалистов разного направления. В школе с нашей помощью два-три раза в году происходили «художественные события», в которых участвовала или вся начальная школа, или несколько ее классов.

Тематика таких событий была самой разнообразной, так как каждый преподаватель начальных классов вел свою экспериментальную тему по какому-либо виду искусства, более близкому ему. Наиболее интересно проходили мероприятия, посвященные художественным народным промыслам: «Мир природы и цвет в искусстве и вокруг нас», «Китай: люди, искусство, природа», а также уроки добра по сказкам Ш. Перро, и Х.К. Андерсена. Особо следует отметить блоки занятий, посвященных искусству Китая. Вся начальная школа в течение двух четвертей знакомилась с природой, изобразительным искусством, музыкой, танцами, поэзией, сказками, письменностью (иероглифами), бытом Китая, его обычаями, традициями.

Дети вместе с учителями проживали необычные ситуации, отраженные в сказках Китая через игру. Слушали и сочиняли музыку, осваивали танцы, рисовали природу Китая, придумывали свои иероглифы и пытались даже написать ими свой текст, читали сказки, изучали символы народа. Итогом этой большой работы было художественное событие, завершившееся «чайной церемонией».

Китай был выбран не случайно. Во-первых, Китай для многих из нас, а для детей тем более, ассоциируется со сказочностью, необычностью, загадочностью. Во-вторых, своеобразие жизненных условий, климата и ландшафта Китая способствовало возникновению неповторимой образной системы. В отличие от тех стран, где мерой всех вещей стал человек, в Китае — стране гор и долин, где стихия властвовала над человеком, — таким эталоном стала сама природа. Природа — объект

религиозного поклонения и философского осмысления. Человек не центр мироздания, а мельчайшая частица, подчиненная его законам.

Единство территории на всех этапах развития, а также единство письменного языка имело большое значение для сохранения культурных ценностей Китая. Интонационное, тембровое своеобразие китайской музыки, ее узорчато-орнаментальная мелодия связаны с фонетикой китайской речи. Смысловое значение слова часто меняется в зависимости от интонации (одни и те же слова в связи с характером их произношения могут иметь до 36 различных значений). На протяжении многих тысячелетий вплоть до наших дней в китайской музыке, например, господствовала пентатоника — звуковая система, содержащая пять звуков разной высоты, как, например, в звукоряде черных клавиш на фортепиано. Система «люй» (III в. до н.э.) содержит 12 ступеней звукоряда, которым соответствуют 12 месяцев, 12 часов, каждому звуку соответствует определенный цвет. Инструменты китайского оркестра — это в основном ударные: разного рода барабаны, литавры, колокольчики, а также духовые и струнные инструменты.

Тихая и сосредоточенная культурная работа выступает на первый план. Печаль о смерти и радость жизни проникали в стихи и прозу. Стихотворцами древнего Китая едва ли не впервые была открыта прелесть обыденности, семейного досуга, простой красивой работы. Границы между поэзией и прозой почти исчезли. Путеводная нить «ветра и потопа» проходит через всю китайскую культуру. На творчество китайских художников оказывали влияние модели жизни народа, материалами художников являются камень, глина, медь, бамбук, тыква, шелк. Искусство и литература стояли гораздо ближе к жизни, к ее конкретным реалиям, чем порою кажется. Например, пейзаж. Можно подумать, что на китайских пейзажных свитках запечатлены некие условные и воображаемые «горы и воды», на самом деле они топографически точно передают реальный ландшафт. В искусстве ценится живой, непосредственный опыт. Отшельничество, стремление к сосредоточенному покою, умение замечать красоту в том, что тебя окружает, воспитывали тонкий вкус. В вещах ценилась новизна, изящество и роскошь. Они привлекали своей отделкой, вложенным в них умением мастеров. «Смотрю и чувствую» — этот мотив становится одним из центральных в лирической поэзии. В поэзии воспевалась красота вещи.

В европейском искусстве были периоды, когда художники, уделяя большое внимание тонким градациям формы и цвета, обращались к восточным художественным традициям, в частности к китайской. Как правило, такое обращение не несло сколько-нибудь разработанной идеологической или философской основы и опиралось только на зрительные ощущения

и впечатления от необычной, экзотической формы предметов китайского искусства.

Картины, росписи, фарфоровая и фаянсовая посуда, ткани и гобелены, выполненные европейскими художниками в китайском духе, так и назывались — «шинауэри», т.е. «китайщина», что нисколько не умаляет их художественных достоинств. Вспомним, к слову, что и Турандот называется «китайской принцессой», но никому не приходит в голову искать прототип в реальной истории Китая, так как задача пьесы и спектакля совершенно другая. Это блестящая фантазия, основанная на импровизационной игре со словом, формой, пространством. Поэтому выбор для работы над цветом, его мельчайшими оттенками, его различными сочетаниями и настроением китайской сказки говорит только о том, что это игра «в китайцев».

В течение двух четвертей учащиеся всей начальной школы были погружены в освоение культуры древнего Китая, осваивали все стороны жизни китайского народа, его среду, архитектуру, поэзию, музыку, характер движения девушек, их танцев, украшений, игр, традиций, характер одежды, искусства через народную китайскую сказку «Цветок Цан-цзы». Итогом длительной работы было художественное событие. Своеобразием подготовки школьников всех классов к этому событию явилась, главным образом, работа с цветом: цвет в живописи, одежде, прикладном искусстве, окружающей природе, архитектуре, символических изображениях, ассоциации цветовых ощущений при неприятии и сочинении стихов, слушании традиционной китайской музыки.

Всем классам было рекомендовано прочитать сказку «Цветок Цан-цзы», проследить ее образный язык, главным в котором является цвет. (Для сравнения образно-выразительного языка предлагалось прочитать сказку С. Аксакова «Аленький цветочек».) Во время чтения сказки выполнялись графические цветковые композиции, отражающие разные настроения, их изменения в процессе смены сюжета и действия, фантастичность, необычность происходящего, передающие цвет пространства, в котором находился цветок Цан-цзы; изображающие внутреннее убранство жилья разных героев сказки, их одежду, украшения, вышивку, над которой трудилась главная героиня сказки, традиционные китайские сюжеты, которыми обычно люди украшали свои одежды и свое жилье; национальных героев китайских сказок — Дракона, Обезьяну, Птицу Сири, Черепаху.

Для наиболее полного погружения в атмосферу сказки организовывали живое общение между детьми на тему традиционных сказочных сюжетов других народов. Много внимания на уроках литературы, изобразительного искусства, труда, а также на факультативе по программе «Живой мир искусства» уделялось изображению древней архитектуры Китая, китайского

жилища, культовой скульптуры, выполнению рисунков в стиле китайской живописи. Все учащиеся изготавливали простые костюмы, так как без них не разрешалось приходить на праздник. Можно было выполнять какие-либо украшения, элементы костюма. Особое значение имело прослушивание традиционной китайской музыки, исполняемой на лютне, а также создание собственных музыкальных композиций в духе народной музыки Китая. Приветствовалось исполнение различных пластических движений под музыку с передачей характерной осанки. Некоторые классы придумали танцы в стиле китайского народного искусства — танец с фонариками, танец с веерами; мальчики подготовили танец Дракона, который был исполнен во время праздника Дракона.

Кроме этого, всем классам, участвующим в художественном событии, было предложено придумать продолжение сказки и проиллюстрировать его на празднике (чтение с показом некоторых моментов, сценическое театральное-игровое исполнение, музыкальное и словесное сопровождение, изображение в иллюстрациях — по желанию). Обязательное условие: присутствие цвета, музыки, художественного слова, движения.

Для сравнения национального колорита в сказках разных народов проводилось живое общение по поводу изучаемой сказки и прочитанных ранее (например, традиционных русских, сказок северных народностей и др.). Важным моментом в работе, на наш взгляд, было оживление героев сказки в процессе ее чтения, эмоциональный и выразительный пересказ с привнесением своих образных характеристик героев, придумыванием дополнительных образов, их фантастических превращений, оживление рассказа с помощью движений, передачи характерных поз героев.

Учащимся всех классов необходимо было придумать продолжение сказки и по возможности проиллюстрировать его в различных техниках и видах работы. Во всех классах проводились конкурсы на лучшее продолжение сказки «Цветок Цан-цзы», и лучшие варианты были показаны на заключительном мероприятии в разных формах по выбору: рассказ с показом, театральное-игровое представление, музыкальное, изобразительное и стихотворное исполнение и др. Обязательное условие — присутствие цвета, музыки, художественного слова и движения. Необходимо также было продумать несложные костюмы, художественное оформление среды. Кроме этого предполагались специальные задания для каждого возраста.

1-й класс. Общий смысл работы заключался в пробуждении и обогащении чувств ребенка, его сенсорных способностей путем освоения воспринимаемых органами чувств особенностей природных и художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, аромата, возможностей звука и живой речи. Освоение цветовой выразительности окружающего мира и

мира сказок, фантазии. Выполнение цветовых композиций по передаче цвета неба, огня, солнца, луны, звезд, земли, времени года, дня, вечера, настроения в природе и описание его в сказке. Передача в движении характера того или иного героя сказки, устные пересказы сказки, отдельных ее кусков, придумывание разных других историй с героями сказки, а также с предметами окружающего мира, например с реальными предметами, цветами, игрушками, игра в диалог с игрушками, разговор от имени игрушки. Сопровождение любого рассказа, пересказа движением, показом вида деятельности героя, его характера. Самостоятельные скульптурные композиции на темы: «Я — цветок Цан-цзы», «Я — роза», «Я — колокольчик», «Я — одуванчик».

2-й класс. Возможность передачи образными художественными средствами различных особенностей окружающего мира и его сравнение с миром сказки, его необычными, фантастическими превращениями. Выразительность цвета и движений, слова и музыки — главное в этом возрасте. Выполнение цветовых композиций по передаче изменения настроения сказки по мере развития сюжета. Живое общение по прочитанной сказке с показом-иллюстрацией в движении и в цвете. Описание характера музыкального сопровождения к сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального произведения. Сочинение музыки к сказке с помощью простых музыкальных инструментов (сопилки, угольника, металлофона, звуков струн, клавиш). Создание объемно-пространственных композиций интерьера комнаты девушки — главной героини сказки, поля, в котором рос цветок Цан-цзы.

Желательно разделить класс на несколько групп по 4–5 человек. Коллективные и индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном пространстве, передача загадочности, волшебности, непохожести героев сказки на реальных людей и реальные предметы (например, изображение цветка, создание декораций для театрального представления и др.). Проведение в классе различных игр: например, один изображает движением, позой героя сказки, другие пытаются угадать, кого изображают, возможны коллективные композиции. Организация коллективной работы по иллюстрированию сказки — на листах большого формата, в нестандартных плоскостях; изображение действия, орнамента, платья, цветка, героев сказки. Рассматривание картин китайских художников с изображением традиционной архитектуры, растительности, людей в национальной одежде и т.д.

3-й класс. Освоение разнообразных жизненных ситуаций, рассмотрение того, как они передаются в искусстве. Понимание, что само искусство является частью нашей жизни (украшение жилья, домов, одежды, строительство архитектурных сооружений, музыка в жизни и в искусстве,

художественное слово). Проводились сюжетные игры, театральные драматизации, были представлены художественное пластическое движение, изображение. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм движений, слов. Сравнение сказок разных народов (сравнение национального колорита, языка, сюжетов, нравов и др.). Например, сказок Севера, Африки, России, Японии. Изображение орнаментов этих народов, национальной одежды, характера жилища. Изготовление национальной игрушки в технике бумажной пластики (работа в группах по 3–5 человек).

4-й класс. Опорным моментом в четвертом классе, вокруг которого развивалась заданная тема, выступали пространство и среда. Особое значение отводилось композиции художественного произведения. Освоение пространства и цветового своеобразия сказки «Цветок Цан-цзы». Оформление специальной комнаты в школе в стиле традиционного народного жилища Китая или в стиле сказочности, необычности, волшебства, фантазии, народного творчества. Украшение стен и всего пространства комнаты картинами, объемными работами; активное применение цвета и освещенности в передаче колорита сказки. Выполнение большого объемного цветка Цан-цзы и других диковинных растений, животных, зверей, сказочных персонажей. Знакомство с древней письменностью Китая, придумывание своих иероглифов, составление рассказа с помощью своих иероглифов, изготовление простых проектов архитектуры Китая в технике бумажной пластики.

Заключительное занятие («художественное событие») проходило в зале, который был оформлен работами детей, выполненными в течение всего периода работы над сказкой. На сцене («заднике») из детских работ был выложен восход солнца. С потолка свешивались диковинные сказочные персонажи, необычные животные больших размеров, изготовленные из цветной бумаги, ткани, нитей, мишуры: драконы, змеи, обезьяны, тигры, черепахи, птицы, бабочки, фантастические растения, цветы, деревья.

Все школьники начальных классов готовились к этому дню заранее, обязательным условием присутствия на празднике «цвета и волшебства» была одежда в стиле китайского народного костюма. Был выбран хозяин «дома», который встречал всех входящих в зал, приветствовал их и рассаживал по местам. Гости, входя в зал, кланялись, сложив руки у груди, и усаживались. В зале звучала веселая народная мелодия, исполняемая на традиционном китайском инструменте — лютне. Когда вошли все участники события, им было предложено какое-то время прожить в сказочной и необычной стране — древнем Китае.

В первые минуты праздника все вместе вспоминали эту страну: рассматривали цветные слайды с изображением природы, архитектуры, работ художников, предметов народного обихода и произведений декоратив-

но-прикладного искусства, одежды, костюмов. Затем было предложено послушать народную музыку, исполняемую на самом любимом в народе инструменте — лютне (на таком инструменте в Китае по традиции должна уметь играть каждая девушка).

Играет музыка, в зале тихо звучат стихи китайских поэтов в исполнении школьников старших классов:

Небо и солнце до бесконечности едины.
Так и танцующие в полной гармонии
Поворачиваются то влево, то вправо.
Печальными становятся звуки музыки.
Прекрасная звучит музыка, льются звуки музыки,
Разве можно ее не слушать...
...Весенние ветры весенние чувства волнуют,
Блуждающий взор по горному лесу скользит.
У горного леса так удивительны краски.
И птицы, проснувшись, поют нам любовные песни...

Затем состоялся непринужденный разговор. Дети высказывались о том, что говорится в музыке, стихах (о природе, птицах, людях, чувствах, ветрах, красоте движений и красоте окружающего мира).

Мы выяснили с учащимися, кто главный герой музыки, живописи, стихов. Решили, что это — **Природа**. Природа является главным атрибутом китайской жизни. Китайцы преклоняются перед природой и боготворят ее. Природа — главное действующее лицо в китайской живописи, стихах китайских поэтов, музыкальных произведениях. В процессе разговора вспомнили, что китайские художники изображали ее на своих картинах — свитках, что картины китайских художников отличались точной передачей увиденного и его более величавым изображением, чем это есть на самом деле. Узнали о том, что жители древнего Китая, когда хотели оградить свое жилье от врагов, стихийных бедствий и других несчастий, изображали драконов, змей, тигров, обезьян, птиц, черепах, священных и дорогих для китайцев животных. Что китайская архитектура напоминает по форме елки и горы. Главным героем сказок тоже часто бывает природа, ее красота, необычность, волшебство.

Вспомнили сказку «Цветок Цан-цзы», главные героини которой — цветок и девушка. Выяснили, что в сказке несколько раз менялось настроение, которое передавалось особенным языком сказки. Поговорили о добре, о зле, о том, как они выражались словами. Попытались вспомнить, какие слова помогали передавать красоту сказки; как изменялась природа при появлении волшебницы, что менялось в окружающем мире, каким он становился.

Каким цветом, светом, словом можно описать это состояние волшебства. Посмотрели продолжение сказки, придуманное детьми.

После этого зазвучала громкая музыка, звуки гонга, барабана — и все попали на праздник Дракона, который в Китае считается самым веселым и любимым сказочным животным. Дракон пользуется в Китае особой популярностью и почитается, как символ весны и востока, перед ним преклоняются, его боготворят. Как известно, настоящего дракона в природе не существует. Это мифическое животное, которое в своем облике соединяет образы разных зверей и птиц, и потому изображается людьми всегда величественным, гордым и воинственным. Раньше дракона изображали на стенах домов, воротах, одежде, он как бы охранял человека от всех бед (так как Дракон, по преданию, жил на небе, и на земле, и в воде, и под землей). Во время праздника Дракона в Китае все жители выходят на улицу, зажигают костры, везде звучит громкая музыка, все веселы. В небо запускается много воздушных шаров, воздушных змеев с изображением дракона, или его несут в руках на длинных палках. Во время такого праздника мужчины танцуют танец Дракона. Этот танец в более скромном виде мы попытались изобразить с мальчиками, а все остальные помогали нам хлопками, топанием, игрой на разных «инструментах»: бубнах, трещотках, барабане, погремушках, зажигали бенгальские огни. После танца Дракона звучала лютня и выходили девочки — они танцевали танец с фонариками и танец с цветами и веерами. Одна из учениц 4-го класса вместе с учителем исполнила на фортепиано китайскую мелодию, под которую танцевали девочки.

Подумав, мы решили, что под лютню можно и читать стихи, и петь, и танцевать.

В конце занятия мы попытались вместе с детьми выделить то особенное и то общее, что характерно для китайского и русского народов: чем похожи и чем непохожи традиции в Китае и на Руси. Выяснили, что прежде всего это выражается в древней символике. Ведь Китай — древняя страна, древнее Руси. С развитием мореплавания, торговли многие народы заимствовали друг у друга символику изображений, украшения, например, о птице феникс на Руси ходило много легенд и сказаний, которые были заимствованы у народов Востока. В российских лесах такие звери, как лев и тигр, не водились, но крестьяне часто изображали их на оконцах, ставнях, изразцах, крестьянки вышивали на одежде, полотенцах. Даже на стенах Иосифо-Волоколамского монастыря можно встретить эти изображения на изразцах.

Вспомнили также, что у наших народов есть похожие сказки: например, «Аленький цветочек», созданный русским писателем С. Аксаковым по мотивам народной сказки, похож на китайскую сказку «Цветок Цан-цзы». Обе сказки содержат волшебные превращения, красочность, необычность,

фантастичность. Обе необыкновенно красивы, излучают много тепла, доброты и волшебства. Обе сказки о добре, о красоте добра и его силе. Потому что в любом народе ценят прежде всего добро и, конечно, ум. Об этом повествуют две сказки.

В процессе этого рассуждения несколько девочек попробовали выразить в движении расцветание цветка перед восходом солнца и то, как он вечером закрывается. Сопровождало их танец звучание лютни.

Вспомнили народные обычаи (гостеприимство, приветливость, услужливость, почитание старших, любовь к праздникам, песням, стихам, природе...). Сравнили народные праздники (праздник Дракона, праздник Весны, Лета, Осени, Зимы — в Китае; праздник урожая, проводы зимы, встреча весны, Красная горка — на Руси). Поговорили о костюмах, вышивке с изображением птиц, цветов, орнамента. Нашли общее и различное в танцах, в природе (ели, сосны, ивы, водопады, горы — у китайцев; ели, сосны, березы, дубы, реки, горы, поля, озера, просторы — у русского народа).

Особое внимание уделялось нахождению схожести и различий в жизни китайского и русского народа (в традициях, в отношении к жизни, к организации своего жилища, в символике, в обычаях). Например, дети с удивлением отметили, что на стенах Иосифо-Волоколамского монастыря (на территории села Теряева) есть изразцы с изображением дракона, льва, необычных цветов. Эти животные не водятся в российских лесах и не являются национальными сказочными героями. Как же возникли эти изображения? По ходу занятия вспомнили про волок, про то, что по реке сплавляли товар; про развитие судоходства; про дорогие заморские товары, которые купцы привозили на родину, и про многое другое, что могло послужить причиной появления таких необычных изображений на изразцах, тканях, декоративных украшениях, на предметах декоративно-прикладного искусства.

В завершение поговорили о том, почему же мы на первый взгляд так непохожи. Что влияет на наше мировосприятие, на нашу музыку, на наш разговор, характер нашего жилья, нашей одежды (русский сарафан не похож на китайский халат)? Почему они все-таки разные, почему мы всегда можем отличить русского человека от китайца; русскую избу от китайской хижины? Условия жизни, климат, погода, природа — все влияет на речь человека, его манеру двигаться, его жилище, его одежду. А цвет окружающей природы помогает художникам создавать цвет на ткани, вышивку, пение птиц подсказывает композиторам музыку... Праздник завершился чайной церемонией по обычаям Китая.

Такая работа потребовала достаточно длительной и разносторонней подготовки. Активно привлекались к работе учителя и учащиеся старших классов. Сами преподаватели, готовившие такие мероприятия, постоянно сотрудничали между собой, оговаривали и проигрывали разные виды

деятельности, посещали и обсуждали уроки друг друга. В школе стали действовать постоянные выставки детского творчества, у каждого класса в рекреации был свой стенд. И что самое главное, как отметила завуч начальной школы Н.О. Ошурко, успеваемость учащихся по общеобразовательным предметам стала намного выше.

Интерес к работе малышей возник и у учеников старших классов, и они с удовольствием откликнулись — стали предлагать помощь в подготовке больших мероприятий. Еще один пример: два преподавателя начальных классов, З.Г. Быкова и Т.И. Неретина, не захотели отдавать своих четвероклассников преподавателю изобразительного искусства, работавшему в 5–6-м классах (учителю истории), а продолжили сами вести этот предмет в средней школе — в своих прежних классах. Следует отметить также, что работы учеников этих классов всякий раз поражали своим разнообразием и хорошим исполнением. Учительница начальных классов В.А. Блохина тесно сотрудничала с преподавателем литературы Н.А. Исаевой, которая вела этот предмет в ее бывшем четвертом классе.

По нашим наблюдениям и по мнению учителей школы, в результате проведенной работы (сотрудники лаборатории в течение шести лет два раза в месяц постоянно бывали в школе и работали как с учителями, так и с детьми), учащиеся Детгородковской средней школы стали более раскованными, с большим желанием общались с педагогами и между собой по поводу проводимых мероприятий. Они с удовольствием участвовали в обсуждениях, смело пробовали свои силы в разных видах творческой деятельности, быстро включались в работу, у них возник интерес к самостоятельному творчеству и к работам своих товарищей.

В школе появился здоровый творческий соревновательный дух в области подготовки и проведения мероприятий. На одном из очередных совещаний учителя с гордостью докладывали о своих успехах, демонстрировали творческие работы учащихся. Было видно, что у них сложилось определенное заинтересованное отношение к своему делу, к работе. Так, З.Г. Быкова прямо заявила, что по-другому она работать уже не может, да и не хочет.

Другим ярким примером является деятельность учителя ИЗО школы-лаборатории № 875 г. Москвы Наталии Викторовны Богдановой. Ниже она сама рассказывает о своей работе.

ИЗ ОПЫТА ШКОЛЫ № 875

Рождение образа

Есть особая профессия, в выборе которой очень опасно ошибиться. Эта профессия — учитель. Плохой учитель — горе для ученика и тяжелое испытание для самого педагога. Что движет ребятами, когда они

выбирают педвуз? Интерес к предмету, который они собираются преподавать? Любовь к детям? А может быть, желание почувствовать власть над детьми?

Школа должна помочь выпускникам, выбирающим педагогическое поприще, разобраться в себе. Существует множество способов для этого, но хочется остановиться на одном моменте из всего арсенала возможностей — в нашей школе это традиционный День самоуправления. Дети выбирают предмет, который будут вести, пробуют себя в роли взрослого человека и на практике осознают, что такое самостоятельность, ответственность, умение самостоятельно принять решение.

В этот раз ко мне пришли четыре «дублера», четыре девушки из 11-го класса — две Тани, Аня и Наташа. Как помочь девочкам ощутить себя учителем в этот день? Конечно, смешно думать, что ученик сможет освоить все методические «хитрости», которые копятся в течение долгих лет. Но зато у ребят есть преимущества перед взрослыми — они по другую сторону учительского стола, они каждый день оценивают нас и, может быть, не всегда получают то, что хотят. В День самоуправления они могут подарить своим ученикам то, чего не хватало им.

Выбор темы урока — самое важное. Для учителя это трудный период подготовки «дублеров». Ребята уверены, что, выбрав тему, они уже решили все проблемы: «Мы им такое покажем!» Но когда они вместе с учителем начинают продумывать множество деталей урока, выясняется, что все не так просто.

Итак, придумали темы:

«Рождение образа» (техника монотипии). Таня Семина, 11 «А», учитель ИЗО во 2 «Б».

«Планета моей мечты». Таня Шапина, 11 «А», учитель ИЗО в 6 «Б», 5 «В».

«Закончи картину», Таня Бабиченко, 11 «А», учитель ИЗО в 5 «Б», 6 «А».

«Волшебное перо жар-птицы». Наташа Костюченко, 11 «А», учитель ИЗО в 5 «А», 6 «В».

Теперь нужно обсудить каждую деталь урока. То, что кажется очевидным, на самом деле требует тщательной проработки. Иначе можно просто загубить урок. И тут возникает много вопросов. Как не растеряться, если дети сразу не оценят «неповторимость» молодого учителя, не поймут тему? Как научиться стимулировать учеников, пробуждать в них желание творить, добиваться результатов? Как расположить к себе? Какой выбрать стиль поведения? Не заискивать, не опуститься до панибратства, а вызвать интерес, может быть, даже восхищение, и в то же время не быть надутым от ощущения собственной значимости павлином? Как одеваться, двигаться по классу?

Мы шли шаг за шагом по длинному пути урока до тех пор, пока у «учителей» не возникло чувство: «Я вижу урок!» Вот теперь можно собрать все материалы, пособия, инструменты, подготовить раздаточный материал и ждать своего часа.

День самоуправления — событие волнующее. Сосредоточенно решают вопросы дня «директор», «завуч», «завхоз», «классные руководители», озабоченные проблемами своего класса, в учительской готовятся к урокам «учителя-предметники». Взрослые не имеют права вмешиваться. Они могут зайти в класс во время урока как «фотокорреспонденты», чтобы сделать несколько кадров.

Когда уроки заканчиваются, большой педсовет анализирует учебный день.

А какие впечатления остались у четырех «учительниц изобразительного искусства»?

Я решила быть учителем изобразительного искусства, потому что сама всегда любила этот урок. Мне захотелось поработать с малышами, потому что они более раскрепощенные, непосредственные. С ними легко найти общий язык. Меня поразили их фантазия, образы, ими увиденные. Дети сами давали названия своим рисункам: «Роза среди невиданных трав», «Лес и звездное небо», «Альпы, горы, мираж и горный автомобиль».

Тишину и спокойствие трудно было организовать, тяжело успеть следить за каждым. Хотелось разорваться на кусочки между этими малышами, когда каждый подходил и рассказывал о своем рисунке. Я пыталась всё запомнить и записать, кому-то подсказать, помочь. Старалась занять каждого. Перед уроком я ужасно волновалась, даже боялась, но потом волнение и страх ушли, мне интересно было общаться с ними. Мне так не хотелось уходить!

Таня СЕМИНА

В начале урока я немного растерялась, потому что мои представления о детях этого класса расходились с реальностью. Дети вели себя хорошо, что меня очень порадовало и успокоило. Но когда они начали рисовать, я разочаровалась, потому что некоторые мальчики просто помешаны на войне, компьютерных играх, их фантазии строятся только на этом. Трудно, оказывается, было объяснить, что «планета моей мечты» — это добрая планета, что там нет машин-убийц, карателей... Но мои грустные мысли развеялись, когда я увидела первые работы, соответствующие моей идее. Меня это обрадовало, я не переставала хвалить авторов, было чувство радости. Я поняла, что урок удался.

Таня ШАПИНА

Именно на рисовании можно понять психологию человека. Ребенок растет, растут и его комплексы. А на ИЗО он может выразиться, внутренне раскрепоститься. Учитель может ему помочь в этом. Темы уроков помогали детям выдумывать. Мне очень хотелось, чтобы ученики поняли меня, но иногда не хватало слов, чтобы им все объяснить. Наверное, они еще маленькие, а может быть, мне надо было принять их образ, стать ребенком.

Таня БАБИЧЕНКО

Я не предполагала, что быть учителем так трудно...

Наташа КОСТЮЧЕНКО

Для многих молодых учителей, выпускников нашей школы, День самоуправления был первым днем, когда они ощутили вкус к профессии. Трудно сказать, кем станут наши четыре «учительницы», какую профессию они выберут окончательно, но можно надеяться, что первое настоящее знакомство с детьми у них произошло. И может быть, этот день поможет им стать в дальнейшем если не учителями, то просто хорошими людьми, понимающими своих и чужих детей.

На что похожа клякса

Рисуем кистью по воздуху.

Пятый класс. Техника живописи. Обобщающий урок. Это необычный урок, потому что проводится он в праздничный день — День школы. В этот день почти все учителя дают открытые уроки. На них могут прийти все, кто хочет: коллеги, родители, школьные друзья. Праздник есть праздник. Поэтому урок должен быть необычным и радостным для всех.

На каждый открытый урок приходят корреспонденты нашей газеты «Школьная хроника». Их мнения очень интересны и важны для нас, взрослых, которые готовят и придумывают эти уроки.

И вот начинается урок. Мы вспоминаем, какими мазками пользуется художник, чтобы передать настроение, свет, структуру. Мы рисуем кисточкой в воздухе — вальс, свет солнца, дождь... Ребята, как целый класс дирижеров, рисуют в воздухе свои воображаемые картины, и их скованность постепенно исчезает. Теперь можно творить.

Ребята получают листы с кляксами. На что они похожи?

Мы вспоминаем плывущие облака. Помните, если лечь на траву и смотреть в небо, можно представить себе, что по небу плывут звери, птицы, замки, корабли... Дети очень быстро включаются в эту игру. Море красок. Можно лишь удивляться смелости и непредсказуемости наших художни-

ков. Только успеваешь перемещаться от одного к другому. Одному требуется совет, другому поддержка. Главное — не потерять темп урока и успеть сделать то, что задумано. В оставшиеся минуты мы успеваем полюбоваться своими творениями и проанализировать все, что удалось создать. Почему ребята решили остановиться именно на этом сюжете, что испытывали, когда рисовали? Учитель всегда тревожно ждет анализа урока самими учениками. Мы, взрослые, можем грамотно размышлять о методике, приемах, а как дети воспринимают то, что мы им предлагаем?

Рисунок «Зверь» я нарисовал потому, что клякса очень его напоминала. Я рисовал мазками, не мог остановиться. Мне даже самому понравилось, как рисовал. Мазки напоминали шерсть зверя и его рога. Их я и начал рисовать раньше всего, что не очень верно. Мне с самого начала клякса показалась «зверем».

КРУПЕННИКОВ, 5 «Б»

Я рисовала цветы, большие, красочные, может быть, радостные. Рисунок зависит от настроения художника, от человека, который рисует. А у меня было радостное настроение. И я пыталась передать счастье этого дня.

Таня ЧЕРЕМИСИНОВА, 5 «Б»

Я, конечно, растерялась, потому что это был первый открытый урок в моей жизни. Я посмотрела на кляксу и подумала, что она похожа на дерево. Получалась верхушка дерева. Но потом мне захотелось сделать дерево-весну, Я оставила ветки — будто это волосы, и ствол — будто это платье. Хотелось как-нибудь украсить Весну, но, к сожалению, прозвенел звонок. Я никогда не забуду этот урок. А особенно мне понравилось, что было много интересных работ, а некоторые были даже прекрасными.

Даша ДОРОГОВЦЕВА, 5 «Б»

Мне вообще нравится рисовать. У меня было чувство, как будто я рисовала настоящую картину, как настоящий художник. Когда я увидела свой лист с нарисованной на нем кляксой, я сразу представила, как будто очень красивая девушка танцует, а ее платье развевается на ветру. Как легкая шелковая материя кружится и летает вместе с девушкой.

Прикосновение кисти к листу дает ощущение свободы. Рисовать нужно смело и мазки нужно делать свободным движением руки.

Лиза ПРЯНИКОВА, 5 «Б»

Закончился этот урок-праздник. А вечером мы делали газету. Уставшие корреспонденты показывают свою работу. Они побывали на многих уроках. Их репортажи — прекрасный материал для размышления каждому из нас. Завтра выйдет наша «Школьная хроника», и читатели будут изучать статьи и рассматривать фотографии.

А вот статья «корреспондента» — одиннадцатиклассницы Майи Любовицкой о нашем уроке. Интересно, что чувствует выпускник, придя на урок к детям?

Наверное, любой ученик нашей школы любит урок рисования. Некоторые потому, что на нем не надо ничего считать. Другие за то, что на нем можно открыть свою душу. Я всегда любила этот урок. И теперь пришла на него и окунулась в мир детства, мир мечтаний.

И вот урок начался. Н.В. торжественно объявляет, что сегодня будем воображать и мечтать, и вместо чистых раздает большие листы, на которых изображены... кляксы. В этих кляксах дети смогли увидеть и принцесс, и забавных зверушек, и цветы, и прекрасных птиц. Сколько рисунков, столько совершенно разных людей, ведь искусство раскрывает душу человека, его настроение, его мысли. Урок был замечательным, он понравился всем — и детям, и нам, и, наверное, всем, кто пришел и увидел эти рисунки, почувствовал атмосферу доброжелательности и понимания между учениками и учителями.

Шестой класс. Урок посвящен графической миниатюре. Мы уже знакомились с графическими приемами. Тушь. Перо. Фломастер. Лаконизм. И в графике, и в содержании.

Посмотрите вокруг! Мы часто не замечаем, проносимся мимо всего, что нас окружает. Разве не интересно проникнуть в окружающий мир, осмыслить его, сосредоточиться!

Нам помогут стихи японских поэтов — хайку. Почему именно они? В трех строчках заключен маленький кусочек мира. Без лишних фраз человек может выразить свои чувства. Сколько внутренних переживаний может вызвать обыкновенный предмет, дерево, цветок!

Мы читаем стихи. А дети делают зарисовки к ним.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Басё

Когда дети привыкают к звукам необычных стихов, мы пробуем их сождать сами. Не будем требовать меткого выполнения правил хайку. Пусть эти стихи будут лишь по мотивам классических трехстиший.

Я на берегу.
Бегаю за солнцем.
Почему не могу догнать?
Гога Ш.

Нежные пушинки летят
И улыбаются нам свысока.
Мы вспоминаем хорошее.
Юля Х.

Пень одинокий стоит.
И мимо когда я иду,
Он здоровается тихо со мной.
Петя Ж.

Это задание доступно детям в разном возрасте. Смотрите, как откликаются на него пятиклассники и семиклассники.

Все люди спали.
Солнечный свет лился робко, кротко.
Это был ранний восход.
Андрей Э., 5-й класс

Вот солнечный зайчик
Бежит по стене —
Мой день рождения.
Маша К., 7-й класс

Бедное солнце!
Висит, не может светить —
Снег падает, облака.
Ле Бик Хань, 5-й класс

Я вижу гнездо и птиц.
Они суетятся у гнезда.
Расцвет чьей-то жизни.
Коля К., 7-й класс

Мы вернемся к этим стихам. Мы будем их рисовать.

Сказочный ответ

Теперь проведем урок с общей для пятых–восьмых классов темой — создание книжки-раскладушки для маленьких детей. Книжка ответит маленьким почемучкам на некоторые их «почему?», только в сказочной форме. Мы придумаем с ребятами книгу для малышей. Ведь скоро они сами станут взрослыми, и у них будут дети, с которыми надо уметь разговаривать и общаться, а не только кормить и одевать. Маленькие дети будут засыпать их вопросами, а взрослые должны будут отвечать на любой из них без подготовки, импровизируя, часто обращаясь к сказке и фантазиям. Не каждый взрослый, даже очень умный, способен на это, научные знания не всегда помогают. Иногда нужно быть сказочником и ребенком в душе.

Перед этим уроком я спрашиваю первоклассников, на какой вопрос им хотелось бы получить сказочный ответ. Вопросов великое множество. Старшеклассники выбирают из них тот, что им понравился, для своей сказки.

Почему у оленя рога?

Куда плывут облака?

Почему идет дождь?

Как я появился на свет?

Ученики сначала улыбаются. Неожиданно в их возрасте серьезно представить себя папой или мамой. Потом их лица становятся задумчивыми — они нашли свою нить, и начинается самое интересное — создание сказки.

В классе очень тихо — пятнадцать минут счастья для учителя! В пятом-шестом ребята создают сказку, сами играя в нее, а в седьмом-восьмом совсем по-другому. Трудный возраст. Здесь много детей душевно взъерошенных, которым с собой-то справиться нелегко. Какие там сказки? И всё же.

Интересно наблюдать за ними, это самый волнующий момент. Еще неизвестно, что получится у ребят, но лица — у кого задумчивые, у кого растерянные, у кого сосредоточенные — вселяют надежду. Звонок. Ребята сдают свои работы. Улыбаются. Сказки! Их много. И самое главное — они искренние. Потом обязательно будут сделаны иллюстрации к этим сказкам, макет книги. А пока вот некоторые из них.

Почему идет дождь?

Иногда солнышко устаёт светить ярко и начинает капризничать, доходит до того, что оно начинает плакать. Но потом ему становится стыдно, и солнце, чтобы его никто не видел, закрывается тучами.

Маша СЕМУШКИНА, 7 «А»

*Куда плывут облака?
Облака плывут вдаль, туда,
Где синее море,
Туда, где сыпучий песок,
Туда, где солнце пылает,
Где люди дружно живут.
Облака бесконечно плывут.
И нет такого места, где их не увидел бы ты.*

Люда НЕЧАЕВА, 8 «Б»

Почему у оленя рога?

Давным-давно жил на земле первобытный олень. Все было у него, как у обычного оленя, — хвост, четыре ноги и два глаза. Только там, где сейчас рога, у первобытного оленя торчала взъерошенная грива.

Однажды олень гулял по лесу. Вдруг началось землетрясение. Ветер срывал листья с деревьев. Гнал их по земле. Олень очень испугался. Он спрятался под большое дерево и перевел дух. Но тут случилось самое невероятное: дерево не устояло под очередным порывом ветра и рухнуло на землю. Олень едва успел отскочить в сторону.

Но одна ветка все-таки задела его и застряла в гриве. Как олень ни старался, не смог сбросить ветку, только всю гриву вырвал. С тех пор он так и носит ветку у себя на лбу.

Наташа СТОЙНОВА, 5 «А»

Может быть, когда-нибудь наши ученики, такие разные, вспомнят этот урок. И появится какая-нибудь интересная сказочная история, придуманная специально для их маленьких детей, будущих учеников.

ЛИТЕРАТУРА

Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников: Сборник научных трудов / Под ред. Б.П. Юсова. — Луганск: Просвещение, 1990.

Выготский Л.С. Психология искусства. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Зинченко В.П. Психология доверия // Магистр. — 1998. — № 2.

Ражников В.К. О программе эмоционально-эстетического развития детей. «Маленький ЭМО» // Дошкольное воспитание. — 1996. — № 9.

Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях // Декоративно-прикладное искусство. — 1980. — № 7.

Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. — Мурманск, 1995.

УДК 372.87.0
ББК 74.268.5
С12

Общая редакция серии «Искусство»: *М.Н. Сартан*

Савенкова Л.

С12 Когда все искусства вместе : взаимодействие предметов художественного цикла / Любовь Савенкова. – М. : Чистые пруды, 2007. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Искусство». Вып. 4 (16)).

ISBN 978-5-9667-0332-5

В основу брошюры положено представление о том, что для ребенка характерны восприятие мира в цельных художественных образах и предрасположенность к разным видам искусства. Поставлена задача полихудожественного воспитания и интегрированного обучения детей с целью развития их творческих возможностей. Рассмотрены критерии полихудожественной развитости учащихся. Приведены примеры уроков творчества для учащихся разного возраста.

Брошюра предназначена для преподавателей мировой художественной культуры, музыки, изобразительного искусства, а также для учителей начальной школы.

**УДК 372.87.0
ББК 74.268.5**

Учебное издание

САВЕНКОВА Любовь Григорьевна

КОГДА ВСЕ ИСКУССТВА ВМЕСТЕ

Взаимодействие предметов художественного цикла

Редактор *Э.М. Тахтарова*

Корректор *Г.М. Левина*

Компьютерная верстка *Е.В. Князева*

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-19078 от 08.12.2004 г.

Подписано в печать 28.05.2007.

Формат 60х90/16. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Печ. л. 2,0.

Тираж экз. Заказ №

ООО «Чистые пруды», ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165

Тел. (499) 249-28-77, <http://www.1september.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Раменской типографии

Сафоновский пр., д. 1, г. Раменское, МО, 140100

Тел. (495) 377-07-83. E-mail: ramentip@mail.ru

ISBN 978-5-9667-0332-5

© ООО «Чистые пруды», 2007