

**ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА: ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

В данной статье автор выделяет актуальные позиции в системе художественного образования детей, которые диктует современное общество. В первую очередь это активная информационно-коммуникативная среда и «экономика знаний». В этих условиях важно воспитание человека познающего, способного творчески мыслить, применять полученные знания в жизни, активно участвовать в процессе создания и использования новых знаний и технологий, уметь находить, вычленять и грамотно использовать информацию из различных сфер знаний в решении своих актуальных проблем. Именно это характеризует интегрированный полихудожественный подход в образовании.

Ключевые слова: интегрированное обучение, полихудожественное образование, познание, творческое мышление.

Savenkova L. G.,
Moscow

**PEDAGOGY OF ART: INTEGRATED POLY-ARTISTIC EDUCATION –
A CONDITION OF FORMATION
OF CREATIVE THINKING OF TEACHERS**

In this article, the author highlights the current position in the system of art education of children, which dictates modern society. First of all, it is an active information and communication environment and „knowledge economy“. In these conditions, it is important to educate a person who knows, is able to think creatively, to apply the acquired knowledge in life, to actively participate in the process of creating and using new knowledge and technologies, to be able to find, isolate and competently use information from various fields of knowledge in solving their actual problems. This is what characterizes the integrated poly-artistic approach in education.

Key words: integrated learning, poly-art education, education, knowledge, creative thinking.

*Посвящается 85-летию со дня рождения
выдающегося ученого Б. П. Юсова*

Выделяя современные направления исследований в педагогике, важно оглянуться на историю, чтобы лишний раз убедиться в актуальности изучаемой проблемы. В статье приводятся взгляды ученых из разных областей знаний, которые подтверждают важность и значимость для общего образования интегрированного полихудожественного образования. Необходимость этого обусловлена тем, что данная область в педагогической науке нередко необоснованно критикуется.

Только в течение XX века идея интеграции в педагогике три раза периодически возникала в исследованиях ученых. Каждый раз она имела свои особенности: комплексное обучение (20–30 гг. XX в.), межпредметные связи (50–60 гг. XX в.), интегрированное обучение, полихудожественное образование (80 гг. XX в. – начало XXI в.). Это указывает на то, что вне интеграционных процессов человечество развиваться не может, а образование стоит на месте. Если ранее комплексный и межпредметный подходы выстраивались в педагогике искусства на основе иллюстрации одного искусства другим, то внедрение полихудожественного подхода предполагает опору на единые для всех искусств художественно-выразительные средства. Это позволяет доносить до детей разные понятия и смыслы в объемном виде, расширяя их познание до уровня обобщения. Рассматриваемое в статье представление об интегрированном обучении (в отличие от таких понятий, как «интегрированный курс», «интегрированный урок»), основывается на взаимодействии и сотворчестве педагогов в коллективе школы и системности в освоении любого материала.

Опираясь на работы известного ученого Б. Г. Ананьева, отметим, что познание, наряду с общением, функционирует и оперирует всеми знаками, которые подает человечество (графические, математические, звуковые, др.). Поэтому, касаясь процессов научного познания, ученый замечает, что «современные специальные теории познания в области физики, биологии и других наук признают, что возрастающее значение абстракции и идеализации в научных исследованиях сочетается с прогрессом наглядных схем и чувственных образов в процессе научного исследования» [1].

В этом плане, среди иерархии типов деятельности (общение, игра, художественная и предметная деятельность и др.) по уровню их важности в воспитании и развитии детей, следует выделить именно художественную, поскольку она вбирает и интегрирует в себя разные виды творчества. Именно поэтому следует особо обозначить человека познающего в области искусства, поскольку только в ней автор, наряду с научным познанием, выявляет и проявляет нестандартное мышление и выражает его форме художественного образа. Так, по заключению известного современного ученого Т. В. Черниговской, «нередко произведения искусства опережают человеческое мышление и науку, открывая такие моменты, действия, которые наука откроет много позже. Нередко именно средства различных видов искусства позволяют решить множество проблем и сделать жизнь

человека лучше. Примером этому являются рисунки, скульптуры, архитектура древних египтян. Поскольку, говоря словами Лотмана, «Искусство не отражает жизнь, а порождает жизнь». И самое главное, искусство тренирует нейронную сеть человеческого мозга» (Т. В. Черниговская. *Из материалов лекции «Мозг и искусство»*).

Исходным условием любого познания выступают психические процессы: восприятие, эмоции, интуиция, память, воображение и представления, развитие которых напрямую зависит от занятий искусством. Исследования в данной области свидетельствуют, что активное разностороннее внедрение в практику школ различных видов художественной деятельности позволяет компенсировать самые разные проблемы. Так, например, занятия хореографией не только способствуют укреплению осанки детей, развитию их опорно-двигательного аппарата, но и совершенствуют художественно-пластические способности; на занятиях изобразительным искусством у детей активизируется зрение, развивается его острота, визуальная память, формируется предметно-пространственное ощущение; музыкальные занятия воспитывают слух и внимание детей, интонационно-образное восприятие звука и речи; занятия театральным искусством развивают коммуникативные умения, учат общению в группе, образной речи; лепка способствует развитию моторики рук, формирует чувство формы. Очевидны также связи слуха с двигательной сферой, артикуляцией, составляющей важнейший компонент овладения письмом. Так, К. Роджерс [10] и П. П. Блонский [3] указывают на доминантность деятельности зрительной системы, на язык которой переводится значительная часть образов других модальностей (тактильных, звуковых). Зрению подчиняется образная структура развитой речи [2].

Обогащение сигнальной функции слова происходит не в процессе словесного воздействия на ребенка, а под влиянием многообразного опыта – зрительного и двигательного [8]. Для ребенка-дошкольника, пишет М. М. Кольцова, двигательный, действенный опыт имеет решающее значение в общем развитии всех сторон его деятельности. Причем важны не сами по себе движения, а действия с разными предметами в определенной последовательности. Тренировка мелких движений пальцев позволяет детям в семь раз быстрее и гораздо совершеннее достичь способности к звукоподражанию. Первичной формой детского творчества, по Л. С. Выготскому, является «творчество синкретическое, т. е. такое, в котором отдельные виды искусства еще не расчленены, не специализированы» [4].

Сказанное иллюстрирует то, что с помощью занятий искусством можно не только развивать эмоционально-чувственную сферу, но и восстанавливать эмоциональное равновесие ребенка в процессе урока, способствовать созданию положительного настроения в классе. Занятия искусством, как показывают исследования ученых разных сфер знаний, оказывают огромное влияние на развитие познавательных способностей и творческой ак-

тивности ребёнка, активизируют заинтересованное, творческое отношение к окружающей действительности. «Чем выше эмоции, тем большую роль играют мысли, тем легче они возбуждают мысли» [3]. Научные открытия в области психологии и физиологии, посвященные взаимодействию разных типов мышления: образного и логического, образного и речевого – доказали, что их рассогласованность может привести к утрате мыслительных возможностей человека. Так, И. П. Павлов подчеркивал, что «словесно-знаковое обучение требует постоянного подкрепления со стороны образного, а образное требует подкрепления активной деятельности органов чувств через их непосредственный контакт с окружающей средой». Иными словами, ведущие чувственные способности человека, по Павлову, – видеть, слышать и двигаться – должны быть уравновешены окружающей средой [9].

Все эти примеры позволяют утверждать, что в становлении и развитии художественно-образного мышления детей, сохранении их здоровья важную роль играет не какой-то один вид искусства, а активное взаимодействие разных видов художественной деятельности – то есть общее «полихудожественное образование» (это понятие впервые ввел в педагогику Б. П. Юсов в 1987 г.) [12]. Полихудожественный подход в структуре всего образовательного процесса предполагает изменение качественного уровня познания, поскольку предполагает одновременную активную работу разных видов художественного мышления, воображения, интуиции, фантазии учащихся. При таком образовании базовую основу мышления человека составляют чувственные элементы: «владение широким полем разнородной информации; включение в процесс решения проблемы разных видов художественного мышления; возможности быстро переключаться с одного вида деятельности на другой; умение не только ставить задачу, но и предполагать готовый результат; развитие креативного мышления и ведущих компетенций» [11].

В результате многолетних исследований ученых Института художественного образования и культурологии Российской академии образования (где уже более 30 лет работает автор данной статьи) на огромной опытно-экспериментальной базе (семь регионов, более 40 образовательных учреждений разного уровня) обоснованы педагогические условия, которые позволяют стимулировать мышление и мотивировать творческий профессиональный потенциал педагога и ученика: интегрированные развивающие технологии обучения; перенос акцента с изучения на творческое проявление ученика; эстетическая и интеллектуальная среда школы; среда общения и сотворчества учителей и учащихся.

Современные исследования института доказывают, что опора на полихудожественное образование способствует снижению общей утомляемости школьников в течение учебного дня почти на 25 % (подтверждено исследованиями врачей г. Арзамаса). С другой стороны, системные занятия

разными видами искусства, разумно представленными в пространстве образовательной организации (учебном плане школы, расписания уроков), позволяют нормализовать психическое состояние детей. В том числе тех детей, которые недостаточно успешны в освоении предметов точных наук. Наиболее продуктивными интегрированными формами являются творческие задания, работа в малых группах, социоигровой стиль обучения (В. М. Букатов, А. П. Ершова), театральные технологии, образовательная кинесиология, цикл занятий, объединенных сквозной темой, комплексные образовательные блоки, а также разумное чередование в течение учебного дня занятий искусствами и другими изучаемыми предметами. Положительный опыт такого объединения в структуре одной организации общеобразовательной школы и школы искусств уже давно продемонстрирован рядом авторских школ в Москве (школа «Класс-Центр» С. З. Казарновского, школа № 109 Е. А. Ямбурга, Хорошкола), в Екатеринбурге (гимназия № 8 «Лицей им. С. П. Дягилева», создателем которого был Г. А. Письмак), Томске (Губернаторский Светлицкий лицей А. Г. Сайбетдинова) и др.

Сегодня уже нет сомнений в том, что интегрированный, полихудожественный подходы к обучению и воспитанию являются базовым условием приобщения обучающихся к творческой деятельности. Известный ученый Б. М. Кедров, характеризуя проблему интеграции, утверждает, что «под интеграцией наук <...> следует понимать такую форму их взаимодействия, которая предполагает наличие у разных областей знаний общих научно-исследовательских задач и целей, а также специфической единой системы познавательных средств, необходимых для решения и реализации данных проблем и целей» [7]. В Институте художественного образования и культурологии идею интеграции начиная с 1987 и по 2018 годы ученые (Б. П. Юсов, Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е. П. Кабкова, О. В. Стукалова, Е. П. Олесина, О. И. Радомская и др.) рассматривают с позиций концепции полихудожественного образования Б. П. Юсова, где «интеграция – это раскрытие внутреннего родства разнообразного художественного проявления и перевод, перенос, преображение одной художественной формы в другую художественную модальность: цвета в звук, звука в пространство, пространства в мерность строки стихотворения...» [12], где личностные смыслы и ценностные категории культуры вынесены на верхний уровень иерархии.

Интегрированное обучение рассматривается как условие организации самого образовательного процесса школы и опирается на три взаимосвязанных направления: экологическое, региональное, полихудожественное (поликультурное). Следует отметить, что с таким пониманием механизма внедрения интеграции в образование солидарен А. Я. Данилюк, в том числе в понимании глубинных смыслов этого процесса: «Одним из основных вопросов современной педагогики, конструктивным ответом на который

является само образовательное пространство, является вопрос о связи образования и культуры» [5].

Изучение нескольких сотен исторических личностей в науке показало, что у самых «инновационных» из них почти всегда было одно или несколько увлечений разными искусствами. Так, Пол Крайнфилд обнаружил, что среди ученых, создавших биофизику, существует прямая зависимость между количеством открытий и количеством различных творческих занятий. Биллингтон и Хиндл показали, что многие ученые-новаторы XIX–XX вв. получили образование как художники и архитекторы.

Подчёркивая неизбежность интегративных процессов в образовании, И. Э. Кашекова указывает: «Современный мир (профессиональный в т. ч.) строится на интегративной основе, требующей разностороннего знания, компетентности... Интеграционное образовательное пространство школы, исключая необходимость дублирования учебного материала, обеспечивает предоставление системных и целостных знаний о мире, о человеческой культуре, о компонентах их составляющих. Перед учениками, как в жизни, ставятся задачи междисциплинарного характера, стимулирующие интеграцию предметных знаний. В процессе решения этих задач осуществляется поиск информации, переводы научных сообщений с одного языка на другой» [6].

Резюмируя, следует еще раз подчеркнуть, что интеграция – это, прежде всего, изменение технологий управления образованием; взаимодействие педагогов и учащихся в коллективе; событийность и системно-деятельностный подход, направленные на формирование ведущих компетенций. Реальные пути решения проблемы – внедрение в систему обучения комплексных образовательных блоков, основанных на интеграции предметов естественнонаучно, гуманитарного и художественного циклов в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования, в тесной связи с освоением социокультурного пространства региона. «Интеграция – это продуманный, творчески организованный процесс обучения и воспитания, способствующий переосмыслению общей структуры организации процесса обучения, подготовки учащихся к акту восприятия, понимания и осмысления информации, формирование у них представлений о взаимодействии всех процессов в мире как едином целом» [11]. Только в результате такого обучения в сознании учащегося происходит перенос знаний и представлений с одного вида деятельности на другой, слияние разных видов художественного мышления и рождение нового самостоятельного индивидуального образа.

В результате коллективных размышлений сотрудниками Института художественного образования и культурологии выделены критерии интегрированного полихудожественного развития, приемлемые на занятиях любым искусством, которые отражены в концепции интегрированного обучения: «быстрота включения в творческий процесс; желание и умение

работать в коллективе; вариативность и многообразие образов и действий; цельность поэтического пространства ребенка; способность продуктивно завершать работу; скорость овладения рабочими навыками; взаимосвязь смыслового и художественного пространства; опора на региональные особенности культуры; потребность общения с искусством; воображение и фантазия (широта, гибкость, вариативность); оригинальность индивидуального образа; динамичность и интонация речи» [12].

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ (номер гос. регистрации 115031940007).

Примечания

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.
2. Ананьев Б. Г. и др. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. М., 1968.
3. Блонский П. П. Избранные педагогические произведения. М.: АПН РСФСР, 1961.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: Союз, 1997.
5. Данилюк А. Я. Теория интеграции образования. Ростов н/Д, 2000.
6. Кашекова И. Э. Технология интеграции и конвергентности с искусством в предпрофильном и профильном образовании. М., 2008.
7. Кедров Б. М. О синтезе наук // Вопросы философии. 1973. № 3. С. 81–85.
8. Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. М.: Советская Россия, 1973.
9. Павлов И. П. Физиология. Избранные труды. М.: Юрайт, 2016. (Антология мысли).
10. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. 480 с.
11. Савенкова Л. Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства. М.: МАНМУ-РАНХиГС, 2014.
12. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования полихудожественного воспитания детей / Институт художественного образования Российской академии образования. М.: Спутник + К, 2004.