

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

УДК 37.036 : 78 : 75.01

<https://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-144-114-123>

Дарья Викторовна ДАНИЛОВА,

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», кафедра педагогики, аспирант.
Детская музыкальная школа №1 им. Н. Сабитова, г. Уфа, Россия,
преподаватель фортепиано, e-mail: darydan92@ya.ru

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы художественно-эстетического развития учащихся детских музыкальных школ средствами интеграции музыки и изобразительного искусства путём их художественно-эстетического воспитания. Автором дано определение понятию «интеграция» в общенаучном и педагогическом аспектах, обозначена теоретическая база исследования. Рассмотрено понятие художественно-эстетического развития личности как процесса полноценного развития восприятия искусства, формирования творческих способностей. Интеграция как объединение различных видов искусства в единое целое в условиях дополнительного образования становится средством достижения целостной, гармонично развитой личности. Для этого автором предлагается синестетический подход в качестве межчувственных ассоциаций для объяснения смысла музыкальных образов. Также автором представлены педагогические условия осуществления интегрированных уроков с помощью специальных методов обучения музыкальному и художественному искусству.

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, детская музыкальная школа, интеграция музыки и ИЗО, специальные методы обучения.

Для цитирования: Данилова Д. В. Художественно-эстетическое развитие учащихся ДМШ средствами интеграции музыки и изобразительного искусства // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2022. №1 (44). С. 114–123. <https://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-144-114-123>

ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF INTEGRATION OF MUSIC AND FINE ARTS

Darya V. Danilova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir State Pedagogical University. M. Akmulla", Department of Pedagogy, postgraduate student. Children's Music School No. 1 named after. N. Sabitova, Ufa, Russia, piano teacher, e-mail: darydan92@ya.ru

Abstract: The article deals with the problems of artistic and aesthetic development of students of children's music schools by means of integrating music and fine arts through their artistic and aesthetic education. The author defines the concept of "integration" in general scientific and pedagogical aspects, identifies the theoretical basis of the study. The concept of artistic and aesthetic development of personality as a process of full-fledged development of perception of art, formation of creative abilities is considered. Integration as the unification of various types of art into a single whole in the conditions of additional education becomes a means of achieving a holistic, harmoniously developed personality. To this end, the author suggests a synesthetic approach as an intersensual association to explain the meaning of musical images. The author also presents the pedagogical conditions for the implementation of integrated lessons using special methods of teaching music and art.

Keywords: artistic and aesthetic development, children's music school, integration of music and fine arts, special teaching methods.

For citation: Danilova D.V. Artistic and aesthetic development of children's music school students by means of integrating music and fine arts. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2022, no. 1 (44), pp. 114–123. (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-144-114-123>

В современной педагогике художественного образования всё чаще используется интеграция различных видов искусств в процессе обучения детей искусству с целью развития целостной гармоничной личности учащихся. Важнейшим компонентом такой целостности становится художественно-эстетическое развитие.

Художественно-эстетическое развитие личности – это процесс полноценного развития восприятия искусства, формирования творческих способностей через интерес и потребность к художественной деятельности, развитие эстетического вкуса, мироощущения и творческого мышления. Художественно-эстетическое развитие происходит путём становления эстетического отношения человека к окружающему миру, приобретения опыта в реализации собственных творческих компетенций, развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, стимулирования сопереживания героям художественных произведений. И его целью является приобщение детей к изобразительному, музыкальному, театральному и др. видам искусства, развитие их эстетического отношения к окружающему миру. По словам исследователей, художественно-эстетическое развитие личности «выступает триадой полихудожественного, поликультурного, полиэстетического, объединяющей в комплексе искусство и эстетическую культуру в различных видах деятельности: от восприятия, оценки, творчества до социокультурных видов деятельности (познание, общение, труд и т. д.)» [3, с. 27]

Мировосприятие и мироощущение во многом формируется у ребёнка посредством художественного воспитания, основанного на взаимодействии его с искусством. Художественное воспитание – это процесс развития у обучающегося способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве

и литературе, выработки эстетических вкусов, развития задатков и способностей в области искусства [7, с. 254]. Процесс художественного воспитания может формироваться стихийно, посредством незапланированного соприкосновения ребёнка с объектами искусства, так и целенаправленным, педагогически организованным процессом, где обучающийся соприкасается непосредственно с различными видами искусства и учится воспринимать их через собственную творческую деятельность. В художественном воспитании можно выделить два направления: теоретическое изучение произведений искусств (их осмысление, восприятие) и личное художественное творчество, где ребёнок, опираясь на опыт, познаёт азы и приобретает навыки для создания собственных произведений.

Вместе с тем, эстетическое воспитание направлено на развитие таких качеств личности ребёнка, как умение разглядеть красоту и совершенство в окружающей действительности, способность творить собственные объекты красоты и искусства. Эстетическая активность проникает во все области жизни человека. И формирование целостной, гармонически развитой личности невозможно без его эстетического воспитания во всех сферах жизнедеятельности – трудовой, нравственной, физической. Путём соприкосновения ребёнка с общественной жизнью можно воспитать в нём эстетику быта, научить его находить прекрасное в общественных явлениях и окружающей его природе. Посредством искусства происходит эстетическое насыщение человеческой жизни и воспитание его вкуса с детского возраста.

Следовательно, художественно-эстетическое воспитание развивает в ребёнке чувство внутренней целостности и единения его с окружающим миром. Человек на пути становления приобретает духовно-нравственные качества, моральные жизненные устои, происходит его нравственное насыщение. Ребёнок учится оценивать собственные поступки и поведение с учётом пережитого опыта вложенных в него эстетических, нравственных, культурных ценностей. Занятия искусством в системе дополнительного образования таким образом направлено на воспитание в ребёнке как художественно-эстетических идеалов, так и духовно-нравственных и культурных ценностей. А процесс воспитания направлен на художественно-эстетическое, художественно-творческое развитие и развитие личности в целом.

Проблема развития художественно-эстетической культуры учащихся музыкальных школ, формирование их эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, создание целостной картины мира имеет особую актуальность в период современной динамичной социально-экономической индустриализации общества. Развитие культуры детей непосредственно влияет на становление их личностных качеств. Мотивации и потребности ребёнка младшего и среднего школьного возраста в приобщении к мировой культуре через искусство становятся движущим направлением педагогической теории и практики дополнительного образования. Эстетическое

отношение к действительности, развитие способности художественного видения мира, формирование художественно-творческих навыков становятся возможными на пути художественно-эстетического развития личности ребёнка в условиях дополнительного образования.

Универсальным и доступным средством художественно-эстетического развития личности ребёнка является слияние музыкального и изобразительного искусства. По мнению Ю. Н. Рагса, «музыкальное мышление – особая творческая деятельность человека в условиях художественно-эстетического освоения действительности, специфика которого состоит в том, что творчество является основой познания художественно-практической стороны музыкального искусства и одновременно его высшим результатом. Творческое начало позволяет считать музыкальное мышление художественно-музыкальным. Вместе с тем, творчество принципиально отграничивает музыкальное мышление от многих других проявлений общего мышления человека» [6, с. 17]. По мнению ведущих педагогов в области музыкального искусства, «важнейшая тенденция передовой музыкальной педагогики <...> – достичь гармонического единства человеческой личности, добиться равновесия “рассудочного” и душевного» [2, с. 97].

Изобразительное искусство в дополнительном образовании выполняет важнейшую функцию формирования у учащихся психологических качеств личности (способностей, мотивов), а также приобретённых знаний и умений, благодаря которым становится возможным индивидуальное самовыражение в искусстве. Через творчество проявляется уникальная личность ребёнка с неповторимым набором личностных качеств и способностей. Художественно-творческая деятельность гармонизирует логическое и чувственное мышление школьника, развивая его личность многосторонне и целостно. Благодаря участию пространственных представлений изобразительное искусство благотворно влияет на самоощущение и миропонимание ребёнка.

Так, художественно-эстетическое развитие в системе дополнительного образования предполагает приобщение ребёнка к ценностям культуры и искусства, овладение определёнными умениями и навыками с целью создания собственного уникального творческого продукта, развитие художественных и музыкальных способностей и одарённости, формирование эстетического вкуса и потребности к творчеству.

Одним из наиболее действенным способом активизации целостного восприятия и творческих способностей учащихся школ искусств является процесс интеграции музыки и изобразительного искусства. Понятие интеграции может рассматриваться с точки зрения как философии, искусствоведения, так и педагогики, психологии. Интеграция в переводе с лат. *integratio* – «восстановление», «восполнение», *integer* – «целый» – объединение частей, элементов в целое, полное воссоединение или процесс, ведущий к такому

соединению. В области научного знания интеграция трактуется как «процесс сближения и связи наук наряду с процессом их дифференциации и так далее, во всех других областях, в том числе в социальной сфере, искусстве, обществе, педагогике» [8, с. 8]. Процесс интеграции в педагогике дополнительного образования связан с синтезом различных искусств и их взаимодействием между собой. Так, Л. Г. Савенкова определяет интеграцию в искусстве как «единое представление о целом, единое знание, общее осознание этой целостности, которое можно понять через комплекс методов, объединенных в систему и определенную последовательность, и связь друг с другом» [8, с. 13]. Интеграция направлена на достижение целостности впечатлений от разных видов искусства, понимание образной природы искусства.

Как отмечает Л. В. Школяр, существует два основных подхода в современном развитии российского художественного образования: монохудожественный и полихудожественный [9]. Первый основывается на углубленном изучении какого-либо одного вида искусства и реализуется в системе общего среднего (во внеурочной деятельности), дополнительного образования (детские школы искусств), в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В основе второго подхода лежит не преподаваемый предмет, а сам ребёнок с присущей ему «полихудожественной природой детства». С помощью данного подхода происходит наиболее интенсивное развитие целостности и неделимости детского восприятия.

Полихудожественный подход в исследованиях А. В. Бакушинского, Г. Гегеля, Л. А. Клыковой, Д. С. Лихачёва, Е. Ю. Никитиной, Б. П. Юсова и др. определяется как способ отражения чувств, эмоций, переживаний ребёнка через взаимодействие различных направлений и видов творческой деятельности в его художественном творчестве. Природное свойство детей к полихудожественному восприятию различных видов искусства даёт предпосылки для освоения полихудожественного подхода в школах искусства.

В художественной педагогике одной из основных проблем является феномен творчества и творческого развития. Он непосредственно связан с воображением и восприятием ребёнка. С помощью всего многообразия видов художественной деятельности можно оказывать существенное влияние на развитие различных сторон личности. Таким образом, по мнению Л. Г. Савенковой, происходит развитие “пространства воображения” личности – своеобразный объем воображаемых действий, образов, способность человека быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, адаптироваться в любой ситуации, находить нестандартные творческие решения в разных областях деятельности, в том числе и искусстве. [8, с. 4]. В терминологическом аппарате существует “изначальная полихудожественность”¹ ребёнка, которая подразумевает его природную predisposed-

¹ В 1987 году педагогом-исследователем Б. П. Юсовым впервые были введены в педагогику понятия «полихудожественное воспитание» и «полихудожественное образование»

ность к полимодальному восприятию, связанную со всеми видами искусства. Первоначальные способности ребёнка всегда индивидуальны: начиная с физических данных, степени развития органов чувств, строения психики, заканчивая специальными художественными, музыкальными, творческими и др. задатками, условиями внешней среды, степенью подготовленностью и др. факторами развития – изначально ребёнок слышит, видит, осязает и чувствует одновременно. И в работе с полихудожественными видами деятельности происходит включение и слияние всех сфер восприятия ученика, а также задействуются различные виды памяти (зрительная, тактильная, чувственная, двигательная и др.)

В процессе полихудожественного подхода в системе дополнительного образования происходит слияние межчувственных контактов учащихся, и, помимо этого, «вовлекаются и умственные операции, которые способствуют произвольной группировке объектов или явлений, основанной на сопоставлении их признаков. В ходе такого сопоставления образуются ассоциации по смежности (в пространстве или времени), сходству, контрасту, причинно-следственной зависимости. Отношения, фиксируемые с помощью ассоциативных объединений, отвечают задачам, свойственным деятельности человека, и выражают его потребности, интересы, установки» [4, с. 334].

С помощью полихудожественного подхода в преподавании происходит становление природной целостности личности ребёнка, воспитывается его общая культурная среда, так как, по мнению Г. Г. Нейгауза, «таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты» [5, с. 147].

Развитие личности средствами искусства требует специальных методов обучения. Метод характеризуется способом благотворного воздействия на ученика с целью достижения учебно-воспитательных задач, это способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся. Методы обучения музыкальному искусству и изобразительному искусству направлены на овладение учащимися музыкально-исполнительской и художественно-творческой деятельностью, формирование их творческих способностей. Общее соприкосновение в методах разных видов деятельности состоит в направлении их на художественно-эстетическое и целостное развитие личности. В целом, методы рассматриваются как способы деятельности педагога, приёмы его воспитательной и обучающей направленности, так и как способы организации взаимодействия между педагогом и учеником.

Формирование навыков творческой деятельности учащихся требует рассмотрения совокупности методов и подходов, направленных на обучение. Традиционно под обучением понимается «процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду» [7, с. 146]. В зависимости от поставленных целей

методы подразделяются на различные группы и классы. Методы обучения направлены на организацию процессов восприятия ученика, его воображения по созданию художественного образа, эмоционального переживания, а также на организацию творческого процесса.

Благодаря тому, что в педагогике искусства приоритетом является развитие личности ребёнка, его индивидуальных качеств, воспитание творческого, индивидуального отношения человека к миру, применение специальных методов становится необходимым. Как на уроках музыки, так и на уроках изобразительного искусства, действует триединство организации художественной деятельности: восприятие, постижение и воспроизведение. Прежде чем ребёнок самостоятельно научится исполнять музыкальные произведения и воплощать на бумаге художественные задумки, он должен в полной мере погрузиться в мир искусства через работы других мастеров, художников, музыкантов – через слушание музыки, просмотра репродукций и посещение художественных выставок, концертов. Постижение смыслов произведений искусства происходит через общение и беседы с учителем о значениях, художественных образах, символах.

В педагогике дополнительного образования под специальными методами обучения подразумевается совокупность педагогических способов, направленных на решение задач и освоение содержания музыкального или художественного образования [1].

Для педагогики музыкального образования в более узком смысле специальные методы – это определённые средства, способы, педагогические приёмы, «направленные на развитие и освоение музыкальных и исполнительских знаний, умений и навыков, на развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальной культуре, формирование музыкальных интересов, потребностей, вкуса, общих и музыкальных способностей, памяти, мышления, воображения и др.» [1, с. 161]. Для художественного образования специальные методы направлены на освоение определённых знаний в области истории искусств, художественно-творческих умений и навыков, на формирование общих художественных способностей, чувства вкуса и эстетических потребностей, на стимулирование процесса творческого саморазвития, а также на общее художественно-творческое развитие.

Для художественно-эстетического развития учащихся и создания благоприятной продуктивной среды на интегрированных уроках музыки и изобразительного искусства и необходимо использовать специальные методы интегрированных уроков. В качестве таковых могут выступать метод создания художественного контекста (Л. В. Горюнова), метод моделирования художественной задачи и творческого процесса, методы пластического интонирования, метод взаимосвязи музыки с другими видами искусства, синестетический метод и др.

Согласно методу создания художественного контекста происходит проникновение в другие сферы жизнедеятельности человека, через создание конкретных жизненных ситуаций, с помощью погружения в историю, географию, литературу, театр и т. п. можно выйти за пределы узкопредметных рамок преподаваемых дисциплин. Метод моделирования художественной задачи и творческого процесса в противовес только лишь словесным методам направлен на активное и деятельное освоение предмета. Через практику художественно-творческого процесса ученик погружается в среду поиска и практического познания ситуации, он ищет ответы на вопросы с помощью своего собственного эмпирического опыта, индивидуального способа мышления, интеллектуального экспериментирования с материалом, путём проб и ошибок и проникновения в природу проблемы. Методы пластического интонирования построены на взаимодействии музыки и пластики. Благодаря музыкально-ритмическим движениям данный способ даёт возможность ребёнку воспринимать музыку не только аудиально, но и с помощью двигательного опыта, давая свободу эмоциональной отзывчивости на музыку.

На сегодняшний день в педагогике дополнительного образования, помимо названных, приобретают всё большую актуальность методы, построенные на взаимодействии различных видов искусства: музыки, живописи, архитектуры, литературы, театра, кинематографа и мн. др. Таким образом, происходит слияние как далёких, так и смежных сфер жизнедеятельности человека и способов выражения его чувств и эмоций. Через взаимодействие разных способов воплощения художественных образов и способность человека воспринимать мир искусства через слова, звуки, краски, жесты и тд. происходит усиление, дополнение и воссоединение чувственно-эмоционального постижения явлений жизни и искусства. Но, помимо определённых, предметных существуют и беспредметные межчувственные связи восприятия. Такой метод, как синестетический, основан на слиянии полимодального опыта восприятия и мультисенсорных ассоциаций. Для постижения того или иного содержания и образного строя произведений искусства привлекаются общехудожественные механизмы мышления в опоре на априорную способность ребёнка к синкретизму, полимодальному синтезу различных чувственных восприятий в постижении художественной картины мира.

Для того, чтобы процесс художественно-эстетического развития младших подростков средствами цветомузыкальной синестезии на интегрированных уроках в условиях дополнительного образования был успешным, необходимо обеспечить интеграцию изобразительного искусства и музыки на основе раскрытия образной природы искусства; включить в программу обучения сравнительное изучение языковых средств изобразительного искусства и музыки (ритм, тон, контраст, окраска, композиция, линия и др.), разработать систему практических упражнений по иллюстрированию му-

зыкальных фрагментов на интегративной основе, разработать систему критериев и показателей художественно-эстетического развития младших подростков.

Интегрированный урок должен строиться таким образом, чтобы ученики чувствовали достаточную свободу в выражении собственных идей и эмоций через творческую деятельность, умели адекватно оценивать свои возможности в профессиональном становлении и стремились к выполнению высоких задач, ощущали индивидуальный личностный рост и потребность в самовыражении посредством взаимодействия искусств, а также испытывали эмоциональную потребность и удовлетворение в публичных выступлениях.

Таким образом, для художественно-эстетического развития учащихся и создания благоприятной продуктивной среды на интегрированных уроках музыки и изобразительного искусства методы необходимо использовать как общепедагогические, так специальные: метод создания художественного контекста, метод моделирования художественной задачи и творческого процесса, методы пластического интонирования, метод взаимосвязи музыки с другими видами искусства, синестетический метод и др. Художественно-эстетическое развитие происходит путём становления эстетического отношения человека к искусству и окружающему миру, приобретения опыта в реализации собственных творческих умений и навыков, развития целостного восприятия и понимания произведений искусства. В данной статье обозначены лишь некоторые пути художественно-эстетического развития учащихся музыкальных школ средствами интеграции музыки и изобразительного искусства. Разумеется, предстоит решить ещё множество задач на пути исследования и практического освоения обозначенных путей в музыкальной педагогике.

Список литературы

1. *Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В.* Теория музыкального образования // Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 2-е издание, испр. и доп. Москва: МПГУ. 2013. 432 с.
2. *Баренбойм Л. А.* Об основных тенденциях музыкальной педагогики XX века: К итогам IX конференции ISME // Сов. Музыка. 1971. № 8. С. 96–111.
3. *Бутенко Н. В.* Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: методика, технология, практика. Монография // Москва: Перо. 2016. 200 с.
4. *Калужникова Т. И.* Урбанистический звуковой пейзаж в сфере спонтанного интонационного самовыражения городского ребёнка // Проблемы музыкальной науки. 2009. № 2 (5). С. 26–32.
5. *Нейгауз Г. Г.* Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е издание // Г. Г. Нейгауз. Москва: Музыка. 1988. 240 с.

6. *Рагс Ю. Н.* Музыкальное мышление в свете психологических закономерностей музыкально-слухового процесса // Художественное образование и наука. Москва. 2016/1 (6). С. 17–22.
7. Российская педагогическая энциклопедия: в двух томах // Москва: Большая Российская Энциклопедия. 1993. 608 с.
8. *Савенкова Л. Г.* Воспитание человека в пространстве мира и культуры // Интеграция в педагогике искусства. Монография. Москва: МАГМУ- РАНХиГС. 2011. 156 с.
9. *Школяр Л. В.* Музыкальное искусство как учебный предмет в начальной школе // В системе развивающего обучения: Автореф. дис. д-ра пед. наук. Москва. 1999. 43 с.