

Раздел 1. Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств

Тема 1. Комплексное взаимодействие искусств как интегративный процесс (4 курс НОая-22) 24.03.26

Интеграционный процесс означает новообразование целостности, которое обладает системными качествами общенаучного, межнаучного или внутринаучного взаимодействия, соответствующими механизмами взаимосвязи, а также изменениями в элементах, функциях объекта изучения, обусловленных обратной связью вновь образуемых системных средств и качеств.

Интеграция искусств отличается от традиционного образования тем, что в процессе обучения используются как дисциплины, связанные с искусством, так и традиционные предметы.

Цель интеграции искусств - расширить знания в общей предметной области и одновременно способствовать более глубокому пониманию и оценке изобразительного и исполнительского искусства.

Центр исполнительских искусств имени **Джона Ф. Кеннеди** определяет **интеграцию искусств как «подход к обучению**, при котором обучающиеся формируют и демонстрируют понимание с помощью того или иного вида искусства». Ученики вовлечены в творческий процесс, который объединяет искусство и другой предмет и способствует достижению целей в обеих областях.

Интеграция искусств связана с художественным образованием в школах. Художественное образование, существовавшее в различных формах в XIX веке, приобрело популярность как часть теории прогрессивного образования **Джона Дьюи**.

Первой публикацией, описывающей органичное взаимодействие между искусством и другими предметами (интеграцию искусств), преподаваемыми в американских школах, стала работа **Леона Уинслоу** «*Интегрированная школьная программа по искусству*» (1939).

На протяжении оставшейся части XX века роль художественного образования в государственных школах то усиливалась, то ослабевала в зависимости от политических взглядов и финансового благополучия страны.

По словам **Лиоры Бреслер**, в 1970-х и 1980-х годах появились два сторонника интеграции искусств: **Гарри Броуди и Эллиот Эйсер**.

Броуди выступал за искусство на основе усиления воображения и рассматривал воображение как важнейший компонент обучения, который следует развивать в школах. Он выступал за интеграцию эстетического воспитания во все учебные предметы в своей работе «*Просвещенная забота*».

Эйсер соглашался с Броуди в том, что искусство играет важную роль в различных видах познания. Он считал, что искусство способствует более глубокому пониманию мира благодаря своей интерактивности - искусство выводит обучение за рамки того, что написано или прочитано.^[1]

Кассандра Б. Уайт подчеркнула **важность художественного опыта для студентов**, чтобы стимулировать творческие и независимые мыслительные процессы, которые будут важны на протяжении всей жизни человека. Искусство

помогало студентам в решении проблем и принятии решений, и этот опыт обработки мог быть адаптирован к общим жизненным ситуациям.^[2]

Уайт выступал за включение аспектов художественного образования в опыт консультирования по выявлению локуса контроля, чтобы помочь студентам высших учебных заведений развить уверенность в своих уникальных способностях решать проблемы в классе и в жизни.^[3]

Ранее в законе «Ни одного отстающего ребёнка» художественное образование описывалось как **«неотъемлемая часть образования каждого ребёнка»** и включалось в число основных предметов.^[4]

В законе **«Ни одного отстающего ребёнка»** также подчёркивается важность подотчётности посредством оценивания (часто в форме стандартизированных тестов). Несмотря на то, что ни в одной из областей искусства не требуется проводить стандартизированное оценивание, потребность в академической подотчётности в сфере искусства, как и в других академических областях, привела к увеличению количества исследований и публикаций, посвящённых интеграции искусства и её влиянию на обучение студентов.^[5]

В настоящее время Common Core и его адаптированные версии меняют подход школ к обучению. Подход Common Core к интеграции искусства заключается в том, что он делает обучение интересным и увлекательным. Поскольку Common Core становится нормой для многих школьных округов в США, учителя как никогда активно интегрируют искусство в учебный процесс. Рост популярности интеграции искусства привёл к увеличению количества доступных ресурсов для использования в классе, благодаря чему интегрировать искусство в учебный процесс стало проще, чем когда-либо.

Исследования и пропаганда интеграции искусств

Дискуссии о поддержке искусства в настоящее время представляют собой столкновение двух основных противоположных точек зрения на роль искусства в образовании.

Первая точка зрения основана на экономических доводах о том, что искусство учит «навыкам XXI века», таким как сотрудничество и новаторство, которые необходимы только для повышения производительности и роста рынка.

Вторая, альтернативная точка зрения, фокусируется на философской ценности творческого поиска, который прививает учащимся искусство, и утверждает, что непрерывное развитие без конечной цели является необходимой привычкой, формирующейся в процессе художественного образования.

Противоречие между утилитарным подходом, ориентированным на работу, и образовательным подходом, ориентированным на развитие, продолжает формировать и переформатировать сферу художественного образования по мере того, как изменения отражают колебания в риторике сторонников.^[6]

Тема 2. Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств

Интеграция искусства в образовательный процесс имеет глубокие исторические корни и проходит через различные этапы развития общества. В античных школах, таких как древнегреческие и римские, искусство играло важную роль в формировании целостной личности. Музыка, поэзия, риторика и драма были неотъемлемой частью образования наряду с философией и наукой. Например, в Афинах учащиеся изучали лирику, эпос и драму, что способствовало развитию эстетического вкуса и способности к самовыражению.

Эпоха Возрождения стала временем расцвета гуманитарных наук и искусств. Образование в этот период было направлено на гармоничное развитие ума и тела, где изучение живописи, скульптуры, архитектуры и литературы считалось важным элементом воспитания. Леонардо да Винчи и Микеланджело являются яркими примерами людей эпохи Ренессанса, которые совмещали научные исследования с художественным творчеством¹.

¹ Гольдман И.Л. *Интеграция искусствоведческих знаний в процессе культурологизации образования на разных ступенях обучения // Социально-гуманитарные науки: проблемы и пути решения в условиях современного общества. – 2012. – С. 69-93.*

В современном мире интеграция искусства в образование продолжает развиваться благодаря новым подходам и методологиям. Одним из популярных подходов является STEAM-образование (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), которое объединяет естественнонаучные дисциплины с искусством. Этот подход направлен на стимулирование креативности, критического мышления и междисциплинарного взаимодействия среди учащихся. Арт-терапия также становится всё более популярной в образовательных учреждениях, особенно в работе с детьми с особыми потребностями. Она помогает развивать эмоциональную устойчивость, улучшает социальные навыки и способствует личностному росту².

² Сабитова Е.Б. *Интеграция видов искусств на уроках ИЗО и ДПИ в дополнительном образовании // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. – №. 3 (32). – С. 155-158.*

Искусство оказывает глубокое влияние на развитие личности обучающихся, затрагивая различные психолого-педагогические аспекты. Оно способствует формированию креативности, критического мышления и эмоционального интеллекта, что делает его важной составляющей образовательного процесса.

Творческая деятельность стимулирует воображение и развивает способность находить нестандартные решения проблем. Это особенно важно в условиях современного мира, где инновационность и гибкость мышления становятся ключевыми качествами успешного человека.

Критическое мышление развивается через анализ художественных произведений, обсуждение различных точек зрения и интерпретаций. Школьники учатся аргументированно выражать свою позицию, учитывать мнения других и делать обоснованные выводы.

Эмоциональный интеллект также улучшается благодаря искусству, поскольку оно помогает лучше понимать собственные чувства и эмоции, а также сочувствовать другим людям. Искусство позволяет обучающимся выразить свои внутренние переживания, что способствует саморефлексии и самопознанию.

Кроме того, искусство создает условия для межличностного общения и сотрудничества, что положительно сказывается на социальной адаптации и развитии коммуникативных навыков. Таким образом, включение искусства в образовательный процесс способствует комплексному развитию личности, обогащая интеллектуальную, эмоциональную и социальную сферы жизни учащихся³.

³ Кушева А.В. Психолого-педагогические основы эстетического воспитания младших школьников // *Modern tasks and promising directions of innovative*. – 2024. – С. 14.

Существуют образовательные учреждения, специально ориентированные на художественное воспитание, такие как **школы искусств**. Эти школы предлагают углубленное изучение различных видов искусства - музыки, театра, изобразительного искусства и танца. Программы таких школ включают теоретические занятия, практические уроки и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей учеников. Ученики получают возможность заниматься живописью, скульптурой, играть на музыкальных инструментах, выступать на сцене и участвовать в выставках и концертах. Школы искусств создают благоприятную среду для творческого роста и самореализации детей и подростков.

Дополнительное образование также играет важную роль в художественном воспитании. Программы дополнительного образования включают театральные студии, музыкальные классы и художественные мастерские, которые позволяют детям и подросткам развивать свои таланты вне основной школьной программы. Театральные студии помогают развить актерское мастерство, навыки публичных выступлений и уверенность в себе. Музыкальные классы предоставляют возможность научиться игре на различных инструментах и участвовать в ансамблях и оркестрах.

Художественные мастерские способствуют развитию художественного вкуса, техники рисования и понимания композиции. Такие программы часто проводятся в культурно-досуговых центрах, домах творчества и других учреждениях, предоставляющих доступ к различным видам творческой деятельности⁴.

⁴ Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания // *Учебная книга по истории, теории и практике воспитания. Часть*. – 2007. – Т. 1. – С. 1921-1928.

Визуальное искусство активно используется в обучении математике и естественным наукам, помогая сделать учебный материал более наглядным и доступным для восприятия. Через рисунки, схемы и диаграммы ученики легче понимают абстрактные концепции, такие как геометрические фигуры, законы физики или химические реакции. Например, в геометрии использование чертежей и моделей помогает лучше освоить свойства фигур и

пространственных тел. В биологии и химии иллюстрации помогают визуализировать клеточные структуры или молекулярные процессы, делая их более понятными.

Театральные практики играют значительную роль в развитии коммуникативных навыков. Участие в театральных постановках учит учеников уверенно выражать свои мысли, улучшать дикцию и артистизм. Они приобретают опыт работы в команде, развивают эмпатию и умение слушать друг друга. Ролевые игры и импровизации способствуют улучшению навыков невербальной коммуникации и способности адаптироваться к разным ситуациям.

Музыка также находит применение в уроках литературы и истории. Музыкальное сопровождение может создать атмосферу определенного исторического периода или подчеркнуть настроение литературного произведения. Прослушивание музыкальных композиций, связанных с изучаемым материалом, помогает ученикам глубже погрузиться в контекст и лучше понять культурные особенности той или иной эпохи. Например, изучение поэзии Серебряного века может сопровождаться прослушиванием музыкальных произведений тех лет, что обогатит восприятие текста и сделает его более живым⁵.

⁵ Баранников А.А., Шалашова М.М., Демидова Е.А. STEM-ориентированное образование: новые задачи на обновление содержания и технологий обучения // *Непрерывное образование в контексте будущего: экосистемный взгляд на педагогическую деятельность*. – 2022. – С. 168-173.

Задание: Составить вопросы к лекции.