

Москвина

МОСКВИНА Галина Мефодьевна

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ИСКУССТВА В ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

13.00.01 - Общая педагогика,
история педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук

Работа выполнена в Удмуртском государственном университете

- Научный руководитель: кандидат педагогических наук,
доцент
Копотев Сергей Леонидович
- Официальные оппоненты: доктор педагогических наук,
профессор
Помелов Владимир Борисович;
кандидат педагогических наук,
доцент
Каракулова Любовь Афанасьевна
- Ведущая организация: Казанский государственный
педагогический университет

Защита состоится « 16 » мая 2003 г. в 12 час. 30 мин,
на заседании диссертационного совета Д 212.275.02 по защите
диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических
наук при Удмуртском государственном университете по адресу:
426034 Ижевск, Университетская, 1, корп. б.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Удмуртского
государственного университета.

Автореферат разослан « 15 » апреля 2003 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат психологических наук Э.Р. Хакимов

Общая характеристика работы.

В современных социокультурных условиях, характеризующихся нравственным и духовным кризисом, становится особенно актуальной проблема формирования личности ребенка, в процессе которого искусству должно отводиться значительное место.

Указывая на особую ценность познания мира через искусство, важно отметить единство всех его видов. Существуют две точки зрения, определяющие характер этого единства: первая говорит об изначальной нераздельности видов искусства, другая – об их интеграции. Привлекая педагогический потенциал искусства, мы должны учитывать оба эти взгляда; мир искусства был целостным изначально и стремится теперь к своему естественному органичному состоянию.

В данном исследовании рассматриваются проблемы художественного воспитания и образования в школах искусств. Одна из важнейших педагогических задач состоит в том, чтобы через взаимодействие видов искусства научить детей видеть и общие основы, и целое. *Взаимодействие* понимается как средство, обеспечивающее взаимосвязь, взаимовлияние, взаимопроникновение различных видов искусства, прежде всего, на художественно-образной основе, переложение одного художественного события на язык другого.

Существующее на сегодняшний день направление в художественном образовании, предполагающее раздельное обучение каждому из видов искусства, не способно её полноценно реализовать. Данная ситуация обнаружила ряд противоречий:

1. Противоречие между целостностью художественно-образной природы искусства и локальным преподаванием каждого из его видов;
2. Несоответствие результатов художественного образования и воспитания с декларацией цели гармоничного развития личности;
3. Отсутствие системности художественных знаний и системности художественного мышления, которые являются главными критериями художественного образования.

Названные противоречия обозначили проблему, которая состоит в определении диапазона возможностей взаимодействия видов искусства в педагогическом процессе. Школы искусств рассматриваются нами как наиболее перспективные для полихудожественной и интегрированной формы художественно-педагогической работы.

Проблема взаимодействия видов искусства в педагогике активно разрабатывается (Е.А.Ермолинская, А.А.Мелик-Пашаев, Л.Г.Савенкова,

Б.П.Юсов и другие), что свидетельствует о её актуальности. Она многогранна и имеет множество нерешенных на сегодняшний день вопросов как в теоретическом аспекте, так и в художественно-педагогической практике. Это обусловило выбор темы нашего диссертационного исследования.

Цель исследования: разработать и обосновать педагогическую технологию художественного образования школьников, основанную на взаимодействии видов искусства.

Объект исследования: художественно-образовательный процесс в школе искусств, основанный на взаимодействии видов искусства.

Предмет исследования: взаимодействие видов искусства на уроках композиции как средство художественного образования школьников.

Гипотеза исследования: взаимодействие видов искусства является эффективным средством художественного образования детей, если:

- педагогическая деятельность опирается не только на общедидактические принципы, но и на единые принципы художественного творчества;
- практическая реализация взаимодействия видов искусства осуществляется в единстве организационной, дидактической и содержательной форм.

Задачи исследования:

1. Проанализировать состояние проблемы взаимодействия видов искусства в художественном образовании и пути её решения.
2. Выявить специфические педагогические принципы художественного образования и формы реализации педагогической технологии, основанной на взаимодействии видов искусства. Обобщить структуру поля взаимодействия видов искусства в художественном образовании.
3. Разработать педагогическую технологию взаимодействия видов искусства; определить педагогические условия, способствующие эффективности художественного образования.
4. Апробировать и экспериментально проверить эффективность разработанной технологии обучения, основанной на взаимодействии видов искусства.

Методологической и теоретической основой исследования являются философское обоснование проблемы интеграции и синтеза искусства: В.С.Соловьёв, П.А.Флоренский; идеи, раскрывающие морфологическую сущность и законы искусства: В.В.Ванслов, Б.Е.Захава, М.С.Каган, Г.Крыжицкий, К.С.Станиславский; идеи органического синтеза всей системы художественного воспитания: А.В.Бакушинский, П.П.Блонский; теоретические положения общей и возрастной педагогики: В.В.Краевский,

И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин; психолого-педагогические идеи о природе творчества: Л.С.Выготский, В.Н.Дружинин, В.В.Зеньковский, Г.Н.Кудина, А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская, Н.В.Рождественская; положения, раскрывающие историю художественного образования: Т.А.Копцева, Л.Б.Рылова, Н.Н.Фомина; концептуальные положения, раскрывающие специфику педагогической гуманистической культуры: Г.С.Трофимова, А.Н.Утехина, М.Г.Яновская; положения педагогов и психологов в области гуманизации образования: Ш.А.Амонашвили, И.С.Якиманская; современные идеи взаимодействия и интеграции видов искусства: А.А.Дмитриева, Н.В.Мирецкая, концепции Б.М.Неменского, Б.П.Юсова; разработки теоретиков и практиков в различных областях педагогики искусства: Л.А.Баренбойм, А.В.Бирмак, Ф.М.Блуменфельд, И.Гофман, П.М.Ершов, В.А.Левин, Г.Г.Нейгауз.

Для решения поставленных в исследовании задач использовались следующие методы:

- теоретические - анализ научной литературы и научных исследований в общей педагогике и психологии, различных областях художественной педагогики по вопросам взаимодействия видов искусства; системный подход;
- эмпирические - анализ отечественного и зарубежного, а также личного опыта художественного воспитания учащихся автора исследования;
- экспериментальные — проведение формирующего эксперимента;
- социологические — анкетирование, устные и письменные опросы;
- статистические — обработка данных методом математической статистики

Этапы исследования: исследование проводилось с 1995 по 2002 год и состояло из трех этапов:

Первый этап (1995-1996 г.г.) - этап теоретического осмысления и анализа научно-методической литературы.

ВТОРОЙ этап (1996-2000 г.г.) - опытно-экспериментальная работа с учащимися детской школы искусств № 9 г. Ижевска. Обсуждение и апробация результатов на научно-практических конференциях, семинарах и в публикациях.

Третий этап (2000-2002 г.г.) — анализ, систематизация и обобщение полученных результатов, теоретическое обобщение эмпирических данных.

Научная новизна исследования:

1. Выявлена общность следующих принципов художественного образования для всех видов искусства, дополняющих общедидактические принципы:

- ясное осознание цели.
 - освоение языка искусства;
 - взаимодействие между авторским замыслом и техникой исполнения;
 - единство рационального и эмоционального начала;
 - взаимодействие художественного восприятия и творчества;
 - творческая искренность.
2. Обобщена структура поля взаимодействия видов искусства в художественном образовании, которая является моделью педагогической технологии, основанной на взаимодействии видов искусства.
 3. Разработана педагогическая технология художественного образования на основе взаимодействия видов искусства как эффективное средство творческого развития школьников.

Теоретическая значимость исследования:

1. Обобщены признаки единства всех видов творческой деятельности.
2. Выявлены и теоретически обоснованы формы реализации идеи художественного образования школьников на основе взаимодействия видов искусства.
3. Определены и теоретически обоснованы условия эффективности использования педагогической технологии, основанной на взаимодействии видов искусства.

Практическая значимость исследования:

1. Разработана педагогическая технология, основанная на взаимодействии видов искусства, способствующая оптимизации творческого и технического развития детей, которая может быть использована в практической педагогической работе школ искусств, при разработке теоретических и практических вопросов подготовки студентов в учебных заведениях, готовящих специалистов в области педагогики искусства.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Структура поля взаимодействия видов искусства позволяет эффективно реализовать педагогическую технологию художественного образования. Как целостная модель, она включает: цель, задачи, принципы художественного образования. Ядро модели составляет совокупность организационных, дидактических и содержательных форм.
2. Предложенная технология, основанная на принципе взаимодействия видов искусства, развивает креативность, синестезию и художественные способности детей, повышает эффективность процесса овладения учащимися эстетической грамотой и мастерством; формирует их духовные и культурные потребности.

3. Педагогическая работа будет успешна при следующих условиях:

- основной целью творческой деятельности ребёнка является оозд выразительного художественного образа;
- в работе используются только художественно-полноценные произв ния других видов искусства, которые активизируют воображение тей, помогают концентрировать внимание детей на проблеме заняти
- имеет место целесообразное сотворчество преподавателей различ видов искусства, основанное на интеграции компетентности каж; из них;
- осуществляется личностный подход к обучению детей, обеспе^ свобода и самостоятельность их творчества.

Апробация материалов исследования:

Основные положения исследования изложены в опубликован] работах, доложены и обсуждены на республиканских, российских, и м дународных конференциях: «Искусство и образование» (Ижевск - Мое 1994 г., Ижевск, 1997 г.); «Роль учреждений культуры и образования'в дожественном воспитании детей и подростков в XX-ом веке» (Мое ГТГ, 2000 г.); «Теория и практика графических изображений» (Иже 1999 - 2000 г.); «Интеграция как методологический феномен художеот ного образования в изменившейся России» (Москва, 2001 г.); «ИННОВЕ онные процессы в системе эстетического образования и воспитан (Ижевск, 2001 г.); «Педагогическое самоопределение и инноваций деятельность в сфере искусства» (Ижевск, 2001 г.).

Кроме того, апробация материалов исследования осуществля; совместно с филологами и музыкантами в рамках проектов: «Планета тей» (1995-2003 г.г.) и «Музыка для художников: общекультурное ра: тие и духовное самоопределение в условиях преодоления социаль- кризиса», который был удостоен гранта Института Открытое Общесп 2000 году.

Внедрение результатов исследования проходило на уроках к позиции в школе искусств № 9 г. Ижевска, на занятиях со студент УдГУ и детской студии изобразительного искусства «Тут как тут» «Школе педагогического мастерства» (УдГУ и ИУУ УР).

Достоверность и обоснованность результатов исследова обеспечена привлечением широкого круга научной литературы, методе гической обоснованностью исходных теоретических положений, эф<] тивностью и длительностью (1995-2002г.г.) проведенного экспериме повторыемостью его результатов, многолетним опытом работы автора

следования в школе искусств, использованием адекватных задач количественных и качественных методов для обработки результатов.

Опытно-экспериментальное исследование проходило в условиях реальной преподавательской деятельности. Практическая работа на всех этапах эксперимента проводилась непосредственно автором данного исследования.

Структура диссертации: исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.

Основное содержание работы

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, определяется объект, предмет, цель, задачи исследования, формулируется гипотеза, характеризуется методологическая основа, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы, её достоверность.

В первой главе - «Взаимодействие видов искусства в художественном образовании как отражение единой природы искусства» - данный вопрос рассматривается в историческом и современном аспектах.

Выделяя отдельные виды искусства, античные философы ясно понимали существующую связь между ними (Симонид Кеосский, Филостраты, Каллистрат). Эстетика эпохи Возрождения сравнивала, сопоставляла виды искусства. У романтиков различные виды искусства рассматриваются как явления единого художественного мышления.

В конце 19-го, начале 20 века идеи взаимодействия видов искусства приобрели наибольшую популярность. Всеединство как феномен, синтезирующий всесторонность любого объективно существующего явления, занимало умы философов. Высшей задачей познания мира через искусство П.А.Флоренский считал «предельный» синтез видов искусства. В.С.Соловьев предвосхитил эпоху Серебряного века, когда искусство стало инструментом для достижения всеединства. В художественной педагогике наметились те же тенденции, которые определили целесообразность использования взаимодействия видов искусства на практике.

Среди наиболее интересных методов в зарубежной художественной педагогике начала 20-го века следует назвать опыт работы супругов Пранг, который был в то время популярен в России. Американские педагоги изложили свои идеи в «Элементарном курсе преподавания искусства в начальной школе», который был издан в России в 1902 году. Они считали, что знания должны быть не только известны ученику, но и пережиты им.

Луи Пранг полагал, что использование коротких поэтических текстов на занятии концентрирует внимание учеников на проблеме занятия.

Французские педагоги (Френе и Вилленс) также искали органичные связи между предметами. Исследователь Т.А.Копцева считает, что в их практике «живым средством общения» становятся создаваемые детьми «свободные тексты» и выполняемые на страницах тетрадей и журналов детские иллюстрации, которые являются результатом свободного детского творчества. Следует отметить, что наряду с множеством достоинств этого метода, взаимосвязь различных видов искусства не выходила за рамки взаимного иллюстрирования.

Создание первых вальдорфских школ (Р.Штайнер) вывело обсуждаемую проблему на иной уровень. Виды искусства здесь выступали не в простом союзе, а в интеграции, сущностном единении. Р.Штайнер создал новый вид искусства - эвритмию, который в обязательном порядке преподавался во всех вальдорфских школах. В нем более чем в каком-то ином виде школьной творческой деятельности, переплетались художественное слово, музыка, танец, изобразительное искусство, театральное действие.

Опыт вальдорфских педагогов в обозначенной проблематике остаётся ценным и на сегодняшний день: он существенно оптимизирует детское воображение. Однако некоторые методы преподавания изобразительного искусства не являются убедительными. Имеет место явная недооценка важного составляющего любого творческого процесса - восприятия. Разнообразие техник и приёмов работы, а также творческий замысел, идея произведения заслуживают большего внимания.

В России активно использовали все наиболее ценное из зарубежного опыта. Анализируя отечественные методы художественного образования и воспитания 20-30-х годов, отметим идеи комплексности и системности, которые поддерживали Б.В.Асафьев, А.В.Бакушинский, Ц.Л.Блонский, Б.Л.Яворский. Дальнейшее развитие педагогических идей о взаимодействии видов искусства шло неравномерно. Каскад интереснейших инновационных проектов, осуществленных и не осуществленных в 20-30-е годы, сменился оттеснением искусства в системе школьного образования и уступил место профессиональному художественному образованию. «Профессионализация» методики отразилась на ослаблении связей рисования с другими предметами эстетического цикла. Все больше говорилось о самоценности техники и в художественной педагогике усилилось внимание к проблемам мастерства. Проблема взаимодействия видов искусства теряет остроту, о ней почти ничего в это время не упоминается. Прогрессивные "педагоги ряда музеев и художественных студий продолжали линию

Л.С.Выготского и А.В.Бакушинского. Исследовательские работы В.В.Алексеевой, Г.В.Лабунской, В.СЩербакова не были отражением состояния культуры того времени. Публикация работ этих ученых стала возможной благодаря кратковременным прогрессивным изменениям, произошедшим в отечественной культуре 60-х годов (Н.Н.Фомина). Это были первые ростки нового подхода к системе художественного воспитания детей, который получил свое развитие только в 70-80-е годы XX века.

ТЕМ временем, ряд авторов в профессиональной музыкальной педагогике 50-70-х годов публикуют свои труды, в которых связь различных видов искусства становится всё теснее. В вопросах воспитания музыканта-исполнителя Г.К.Коган и ЛА.Баренбойм советуют обращаться к трудам К.С.Станиславского. Об общих законах творчества пишет режиссёр С.В.Образцов, педагог-пианист Г.Г.Нейгауз. Эти тенденции не коснулись профессиональной педагогики изобразительного искусства и школьных предметов эстетического цикла. Понимание того, что уроки рисования, пения, литературы всё дальше и дальше уходили от искусства, привлекло внимание к школе различных деятелей культуры: С.А.Герасимова, Д.Б.Кабалевского, Б.М.Неменского, С.В.Михалкова. Постепенно начали возрождаться идеи межпредметных связей, а затем и взаимодействия видов искусства (концепции Б.М.Неменского и Б.П.Юсова). Эти программы 1980 г.г., в которых подходы к преподаванию искусства в школе осмыслены и разработаны искусствоведами, философами, психологами, фундаментальные: по замыслу и органичны по своей структуре, уже содержат в себе не отдельные задания, но целые разделы, посвященные взаимодействию художественного слова и изобразительного искусства (А.А.Дмитриева). Музыка и театр в педагогике искусства начинают играть существенную роль (Д.Б.Кабалевский, Е.К.Чухман). В этот период идеи взаимодействия видов искусства использовались на художественно-образной основе по тематическому принципу. Однако в научной литературе почти не отмечается роль взаимодействия видов искусства как эффективного образовательного средства.

Педагогической основой концепций художественного образования последних лет является целостный подход к обучению и воспитанию детей. Идеолог данного подхода А.А.Мелик-Пашаев считает, что в основе всех видов искусства лежит единое «неотчужденное» отношение к жизни, а отдельные виды искусства - некоторые особые грани целого. Идеи уроков поэзии В.А.Левина, З.Н.Новлянской и Г.Н.Кудиной могут быть применимы в отношении уроков изобразительного искусства и музыки. А.А.Мелик-Пашаев, Г.Н.Кудина и З.Н.Новлянская рассматривают вариант

совместной работы педагогов разных художественных специальностей как эффективный метод работы. Интересны исследования А.А.Дмитриевой, которая считает, что литературные тексты на уроках изобразительного искусства могут быть объектом иллюстрирования, мотивом для свободной интерпретации и средством стимулирования определенного настроения в процессе работы над образом.

В настоящее время Б.П.Юсов и его последователи работают над программами интегрированных занятий искусством. Их научной основой стала теория полихудожественного развития школьников, являющаяся развитием концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию «художественный образ». Это программы нового типа, нового поколения.

Далее рассматриваются вопросы развития детей в современных школах искусств, которые наиболее перспективны для полихудожественного развития школьников.

Во второй главе - «Научно-теоретические основы художественного образования средствами различных видов искусства» - теоретически обосновывается необходимость и полезность использования взаимодействия видов искусства в художественном образовании. Глава начинается с обобщенного анализа видов искусства как модулей единого художественного пространства. Отмечается, что это единство видели Б.В.Асафьев, Г.Гейне, Ф.Лист, А.Н.Скрябин, Ф.Шопен. П.И.Чайковский указывал на то, что слова, укладываясь в форму стиха, превращаясь в поэзию, становятся почти музыкой. С другой стороны, Н.В.Гоголь, говоря о А.С.Пушкине, называл собрание его мелких стихотворений рядом самых ослепительных картин.

Так литература и музыка становятся живописными, живопись и литература - музыкальными, музыка и живопись подчиняются законам построения литературного образа и делаются повествовательными (М.С.Каган).

В статье «О назначении поэта» А.Блок, подводя итог сказанному, отмечает, что искусство единственно и нераздельно, все его виды имеют общую основу и общую цель (Г.Г.Нейгауз). Ранее, на эту «общую основу» художественного творчества указывал А.В.Бакушинский, предполагая, что виды искусства объединяет некий «художественный первообраз», являющийся единым для всех проявлений художественного творчества (А.А.Дмитриева). Понятие «образ» рассматривается как единое концептуальное и психологическое основание для научной и художественной деятельности (В.П.Зинченко). Категория «художественный образ» является

центральным понятием искусства.

Единство всех видов искусства находит своё отражение в общности педагогических принципов художественного образования. Эта общность определяется спецификой искусства. С 30-х годов прошлого столетия, несмотря на существующую уже тогда систему К.С.Станиславского, которая говорила о специфичности законов искусства, научный подход в обучении изобразительному искусству казался единственно правильным, а изобразительная грамота была в обучении доминантой (К.Горский, Д.Н.Кардовский, И.Э.Грабарь). Позднее идеи приоритетности мастерства были продолжены А.В.Карлсоном, а затем Н.Н. Ростовцевым и В.С.Кузиным.

Не умоляя значения общедидактических принципов, следует отметить, что пренебрежение законами искусства может обернуться парадоксами, а жесткая ориентация на существующие дидактические принципы не только сдерживает творческую инициативу учителей, но нередко направляет её по неверному пути (В.В.Неверов). Представляется целесообразным обозначить педагогические принципы, которые, как наиболее важные, выделяются педагогами-художниками разных отраслей искусства. В совокупности эти принципы выстраиваются в систему и являются едиными для любых видов художественной деятельности, одновременно отражая специфику искусства и представляя общность всех его видов. К ним относятся:

Ясное осознание цели - этот принцип соответствует учению К.С.Станиславского о сверхзадаче, под которой понимается основная идея произведения, которой всё подчиняется. Выражаясь в художественных образах, идея материализуется и, безусловно, должна быть достаточно выразительной.

Понимание языка искусства. Язык искусства - это художественные образы, воплощённые в материале. С помощью языка того или иного вида искусства автор создает художественную форму, в которой воплощается его идея. Вне формы произведения искусства не существует. Не владея языком искусства, художник не создаст своего произведения, а зритель не поймет и не воспримет созданное автором. Ключ к правильному пониманию произведения искусства - в знании его языка. То, как из чисто материальных средств создается произведение искусства, преобразующее их в нечто живое, называется техникой. Если средства художественной выразительности - это язык искусства, то техника - это речь.

Взаимодействие между авторским замыслом и техникой исполнения. Внимание к авторской позиции. Техника помогает художнику прийти

В

к цели наикратчайшим, наиболее рациональным и эффективным путём. Владея техникой, художник понимает, как, располагая средствами и зная цель, практически достичь её, как практически работать, чтобы создавать произведения искусства (П.М.Ершов).

Единство рационального и эмоционального начала. Этот принцип, соприкасаясь с общедидактическим принципом единства КОНКРЕТНОГО И абстрактного, имеет специфические черты: в искусстве очень важным является понимание неразрывности мастерства и творчества. Называя этот принцип, мы хотим подчеркнуть важность параллельного развития творческих и технических навыков и абсурдность существовавшего до недавнего времени утверждения, что, прежде всего, нужно учить детей изобразительной грамоте - всё остальное учащийся постигнет сам (И.ЭХрабарь), что нужно отделять задачи школы от задач искусства (Д.Н.Кардовский). В действительности противоречия здесь нет - творческие качества, ученика так же, как и технические, нуждаются в развитии, а творческие задачи решаются параллельно с проблемами развития мастерства и даже опережают их.

Взаимодействие художественного восприятия и собственного творчества. Очевидно, что проблема восприятия искусства в художественной педагогике является особенно значимой, но это не может исключать другого вида творчества - собственной художественной деятельности ребенка. Дети не могут ограничиться эстетическим восприятием, они неизменно стремятся к творчеству (В.В.Зеньковский). С другой стороны, в процессе собственной художественной деятельности у ребенка формируется установка на восприятие произведений искусства. Очевидно и то, что это касается всех видов искусства в их взаимодействии.

Творческая искренность. Этот принцип соответствует закону жизненной правдивости системы К.С.Станиславского. Понятие «жизненная правдивость» не следует понимать буквально. В творчестве важна искренность, которая невозможна без учёта индивидуальности маленького художника, уникальности его творческой личности..

Следует особо отметить некоторые из основных дидактических принципов и подчеркнуть их особую значимость для педагогики искусства.

Уникальность творческой личности ребёнка. Невозможно' представить себе творческого развития в любом виде деятельности без внимания к личности ребенка и признания его индивидуальности. И.С.Якиманская рассматривает понятие «индивидуальность» как неповторимое своеобразие каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в каче-

стве субъекта развития в течение жизни. Ещё более она значима в искусстве, где нет стандартов, где все стремления художников сводятся к созданию своей индивидуально-неповторимой трактовки действительности.

Природосообразность. Этот принцип, изначально сформулированный Я.А.Коменским, в педагогике искусства особенно важен. Он охватывает самые разные педагогические аспекты. К ним можно отнести психологические особенности (темперамент, эмоциональность, восприимчивость к окружающему, волевые качества, интеллект), одарённость ребёнка, благоприятные возрастные предпосылки: своевременность, расположенность к творческим играм.

С учетом указанных принципов нами разработана педагогическая технология, основанная на взаимодействии видов искусства, суть которой отражена в представленной схеме «Структура поля взаимодействия видов искусства в художественном образовании» (см. с. 15).

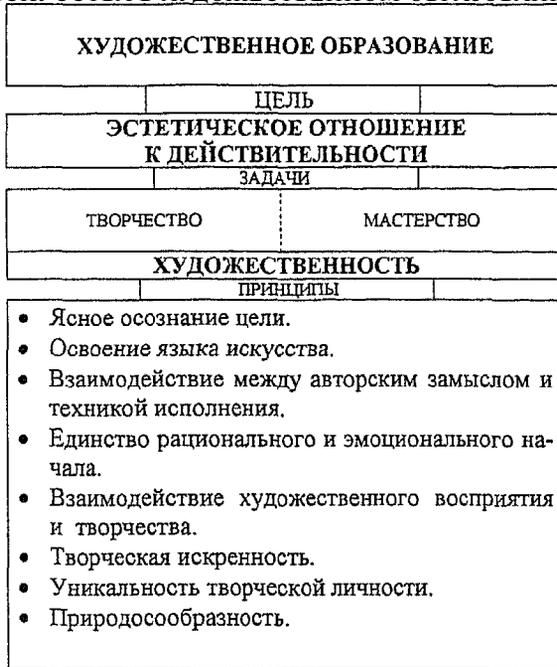
Реализация идей взаимодействия видов искусства на практике выражается в организационной, дидактической и содержательной формах:

Организационная форма представляет собой целесообразное сотворчество преподавателей различных видов искусства, основанное на интеграции компетентности каждого из них. В сочетании с личностно-ориентированным обучением она предполагает отличный от традиционного метод сотворчества преподавателей друг с другом и с каждым из учеников.

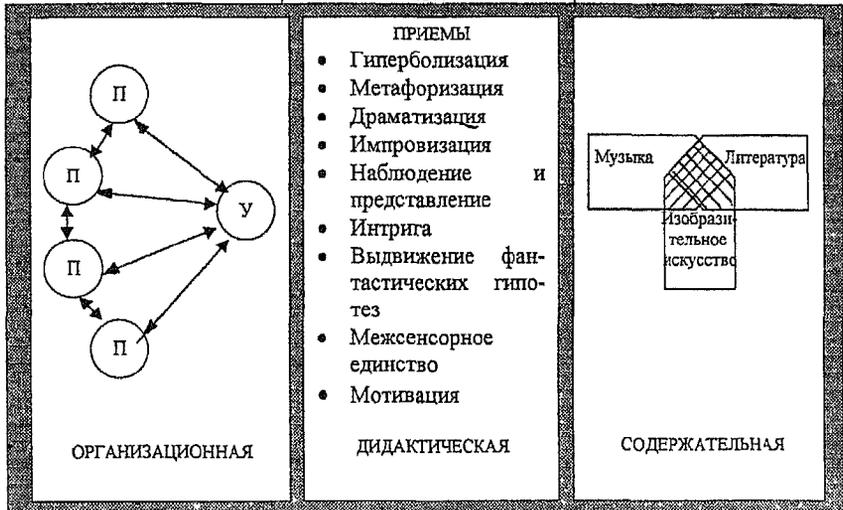
Дидактическая, основанная на единстве принципов художественного образования, определяет некоторое сходство методов и приемов в педагогической практике. В диссертации представлены педагогические приёмы, которые использовались автором данного исследования в ходе экспериментального обучения. К ним относятся:

1. Гиперболизация (целесообразное преувеличение);
2. Метафоризация (иносказание, образное сравнение);
3. Драматизация (использование на занятиях театрализованных игр, пластических упражнений);
4. Импровизация (словесное рисование);
5. Наблюдение и представление (воображение, опережающее наблюдение);
6. Интрига (недосказанность, удивление, превращения);
7. Выдвижение фантастических гипотез (развитие вербальной фантазии).
8. Межсенсорное единство (синестезия);
9. Мотивация (поощрение, похвала, сюрпризы).

СТРУКТУРА ПОЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВ
ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

ФОРМЫ

На одном занятии названные приёмы могут сочетаться, комбинироваться.

Содержательная форма — это сущностное единение видов искусства на художественно-образной основе.

Третья глава диссертационного исследования - «Эмпирическое исследование влияния взаимодействия различных видов искусства на творческое развитие детей» - посвящена опытно-экспериментальной работе с детьми.

Общий объём выборочной совокупности составил 105 человек. Из них 79 девочек и 26 мальчиков. Возраст детей: от 9 до 15 лет. В эксперименте участвовали два класса школы искусств № 9 и два класса школы искусств № 11 г. Ижевска. Возраст детей - 11 -12 лет. В экспериментальную выборку вошли 32 человека. Контрольную выборку составили 23 человека. Всего-экспериментальным обучением было охвачено 55 человек.

Цель педагогического эксперимента состояла в доказательстве эффективности взаимодействия видов искусства как средства художественно-творческого и технического образования детей.

Для проверки результатов исследования использовался детский рисунок как показательное средство познания личности ребёнка. Был подобран комплекс методик, соответствующих задачам нашего исследования. Они представляют собой специальные графические задания, с помощью которых можно диагностировать различные творческие качества.

Для диагностики креативности использовалась методика Е.М Торшиловой и Т.В.Морозовой по типу стандартизованных невербальных фигурных тестов Е.ПТорранса. По их данным, лучшие показатели по всем четырём компонентам воображения у шестилетних детей, при их последующем снижении.

Результат анализа и сравнения средних показателей экспериментальной группы (ЭГ), контрольной группы (КГ) с результатами средних творческих показателей шестилетних детей (КГ 1 - использовались данные ЕМТоршиловой) представлен в таблице 1.

Таблица 1

Средние показатели креативности детей по тесту «Круги» (в баллах)

Параметры Выборки	Беглость	Гибкость	Оригиналь- ность	Разработан- ность
КГ 1	13, 1	4, 4	2, 9	2, 0
КГ (n – 23)	7, 7	2, 9	1, 2	1, 3
ЭГ (n – 32)	13, 4	4, 2	3, 0	2, 2

Как видно из таблицы 1, средние показатели креативности детей КГ по сравнению с уровнем детей шестилетнего возраста подтверждают изложенное выше: по всем четырём показателям испытуемые КГ уступают шестилеткам (КГ 1). В экспериментальных группах несколько ниже средний показатель гибкости. Остальные показатели не только не ниже, но даже выше, чем у испытуемых КГ 1. Особенно сильно различимы (белее чем в два раза) показатели оригинальности в КГ и ЭГ. Анализируя результаты и подводя итоги этой работы, мы можем заключить, что испытуемые экспериментальных выборок показали значительно более высокий уровень творческого развития.

Кроме показателей общих способностей (креативности), эффективность программы экспериментального обучения подтверждают показатели специальных способностей (художественность).

Для детей, воспринимающих мир целостно, характерно не только метафорическое мышление, но и связь его с художественной образностью. Для нахождения внутреннего сходства многих, внешне не совсем схожих явлений, с целью определения уровня развития способности к синестезии, использовался тест Е.М.Торшиловой «Линия».

Обучаемым предлагалось охарактеризовать волнистую, ломаную и прямую линии; выяснив, вызывают ли они цветовые, звуковые или тактильные, ассоциации. Результаты тестирования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели развития синестезии у детей

Параметры Выборки	Восприятие		
	Визуальное	Синестетическое	Неадекватное
ЭГ	18,8 %	78,1 %	3,1 %
КГ	43,5 %	17,4 %	39,1 %

Экспериментальное исследование выявило возможности детей к межсенсорному восприятию, их способность мыслить метафорически. У испытуемых контрольных выборок, в отличие от экспериментальных, преобладает визуальное восприятие. Исследование позволило выявить неразвитую, слабую способность к синестезии.

С целью определения результатов художественного развития учащихся и уровня их мастерства был проведён контент - анализ выполнения творческих заданий обучаемыми. Сравнение художественного уровня творческих работ учащихся показало следующее: испытуемые экспериментальной выборки, в отличие от контрольной, эмоциональны, исполь-

з\ют метафору, разнообразные выразительные нестандартные образы. Часто они объединяют заданные элементы в целостную композицию. Работы детей отличаются хорошим вкусом и чувством меры. Итоги сравнительного анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3

Средние показатели уровня развития мастерства учащихся

Параметры Выборки	Композиция	Линия	Форма
К Г (n – 23)	1, 3	0, 9	1, 0
Э Г (n – 32)	2, 4	2, 3	2, 2

Сопоставляя уровень развития мастерства обучаемых, можно сделать заключение о том, что учащиеся экспериментальных групп рисуют уверенно; линия живая, красивая, ритмичная, что говорит о владении техникой; в большинстве случаев изображение удачно скомпоновано, грамотно организовано в листе. Рисунки, более проработанные и верные в пропорциях, содержат большее количество интересных деталей. Пером учащиеся рисуют без предвзятельного рисунка карандашом. Это говорит об умении наблюдать, сопоставлять, сравнивать и вычленять необходимое, о развитой зрительной памяти, об умении видеть композицию целостно. Испытуемые контрольных групп рисуют робко, линия прерывистая; на композицию внимания обращают мало, и в целом их рисунки более примитивны.

Графические тесты, а также творческие работы обучаемых убедительно свидетельствуют о том, что педагогическая технология, использующая взаимодействие видов искусства, способствует росту учащихся не только в художественном отношении, но и в техническом.

Обработка результатов методом математической статистики с использованием t-критерия Стьюдента позволяет утверждать, что значение выборочных средних статистически достоверно отличаются друг от друга при вероятности допустимой ошибки равной и меньшей чем 0,001%. Следовательно, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли у испытуемых в результате занятий по нашим технологиям, экспериментально подтвердилась.

Экспериментальное обучение позволило добиться хороших результатов в понимании детьми единства образного пространства в музыке и в живописи.

В диссертации приводятся результаты опроса учащихся методом

анкетирования, подтверждающие понимание целостности искусства и возникший интерес к музыке. Приведённые данные убедительно показывают, что у обучаемых в экспериментальных группах в результате обучения произошли положительные личностные изменения и сформировалась потребность в общении не только с изобразительным искусством, но с *искусством* в целом.

В результате проведённого экспериментального исследования подтверждена целесообразность применения на практике разработанной технологии, которая доказала свою эффективность.

В заключении диссертации обобщены результаты опытно-экспериментального исследования, полностью подтверждающие исходную гипотезу, согласно которой взаимодействие видов искусства является эффективным средством художественного образования детей, если:

- педагогическая деятельность опирается не только на общедидактические принципы, но и на единые принципы художественного творчества;
- практическая реализация взаимодействия видов искусства осуществляется в единстве организационной, дидактической и содержательной форм.

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Художественная педагогика опирается не только на общедидактические принципы педагогической теории, но имеет специфические принципы.
2. Обосновано, что общность педагогических принципов определяет сходство педагогических методов и приёмов в технологии художественного образования; взаимодействие видов искусства, рассматриваемое нами как системное и теоретически оправданное средство, в художественном образовании подтвердило свою эффективность.
3. Выявлена эффективность педагогической технологии на основе взаимодействия видов искусства, которая осуществляется в совокупности организационной, дидактической и содержательной форм.
4. Обосновано, что использование взаимодействия различных видов искусства в сочетании с личностно-ориентированным обучением предполагает отличный от традиционного метод сотворчества преподавателей друг с другом и с каждым из учеников;
5. Доказано, что взаимодействие видов искусства на уроках влияет на развитие креативности, синестезии и художественных способностей детей, а также на развитие эстетической грамоты и мастерства учащихся.

- 6 Доказано, что параллельные занятия музыкальной культурой и искусством способствуют формированию духовных и культурных потребностей детей.
7. Педагогическая работа, основанная на взаимодействии различных видов искусства, успешна в том случае, когда:
- основной целью творческой деятельности ребёнка является создание выразительного художественного образа;
 - в работе используются художественно-полноценные произведения других видов искусства, которые активизируют воображение детей, помогают концентрировать внимание учащихся на проблеме занятия;
 - имеет место целесообразное сотворчество преподавателей различных видов искусства, основанное на интеграции компетентности каждого из них;
 - осуществляется личностный подход к обучению детей, обеспечена свобода и самостоятельность их творчества.

Данное исследование намечает пути дальнейшей работы над проблемой взаимодействия видов искусства. Актуальна необходимость создания новой модели школ искусства (не искусств), обеспечивающей как многогранное культурное развитие учащихся с возможностью заниматься различными видами искусства по выбору на гуманитарном или эстетическом отделении, так и необходимость их дальнейшего профессионального роста. Необходимо дальнейшее исследование проблемы интегрированного обучения дошкольников и учащихся старших классов.

Основные положения диссертации отражены в публикациях:

1. Москвина Г.М. Развитие воображения и творчества на уроках композиции. //Искусство в школе. М., 1995, № 1. С. 38-43.
2. Москвина Г.М. Общность педагогических принципов в преподавании различных видов искусства как отражение глубинной общности всех видов искусства. /Теория и практика графических изображений: Сб. статей. Ижевск: УдГУ, 1999. С. 46-51.
3. Москвина Г.М. Общее в преподавании литературы и изобразительного искусства. //Искусство и образование. М., 2000, № 3 (13). С. 31-38.
4. Москвина Г.М. Осторожно, музыка! //Музыка в школе. М., 2000, № 3. С. 49-53.
5. Москвина Г.М. Легко ли нарисовать музыку? //Вестник Удмуртского университета. Ижевск, 2000, № 6. С. 83-86/

6. Москвина Г.М. Реалии и перспективы полихудожественного развития детей в современных школах искусств. /Педагогика искусства и интеграция: Материалы международной конференции «Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменяющейся России». М.: Институт художественного образования РАО, 2001. С. 45-51.
7. Москвина Г.М. Педагогические особенности художественного образования средствами различных видов искусства: Метод, реком для преподавателей изобразительного искусства. Ижевск: УдГУ, 2002. 19 с.
8. Москвина Г.М. Графика как приоритетное средство развития детского рисунка. /Теория и практика графических изображений: Сб. статей. Ижевск: УдГУ, 2002. С. 54-59.

Подписано в печать *с.04.2003.*
Тираж 100 экз. Заказ № ? а 3.

Типография УдГУ.
426034, Ижевск, Университетская, 1, корп. 4