Педагогика искусства – основа межпредметного взаимодействия

Вера Павловна Гуляева,

преподаватель

ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» г. Салехард, ЯНАО

Современный этап развития педагогики неразрывно связан с поиском путей обновления содержания образования, разработкой инновационных технологий обучения и воспитания, дидактических основ образовательного процесса. Концепция модернизации российского образования обозначила приоритетные направления, многие из которых оказались результативными:

- создаются учебно-методические комплекты нового поколения, в том числе по искусству;

- разработаны стандарты и примерные программы по всем учебным предметам, в том числе образовательной области «Искусство»;

- идет широкомасштабная работа по проведению Единого государственного экзамена.

- ребята уже в начальной школе изучают иностранные языки и информатику, а в старшей школе вводится профильное обучение.

Думаю, эти и другие направления важны. Но, как видим, развитие образования никоим образом не связано с усилением культуротворческой его роли. Дело не только в качественном преподавании музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры (хотя эти предметы пока остаются в массовой школе единственными очагами культуры). Недооценка искусства, отношение к нему как «вспомогательному средству» девальвирует его роль в развитии духовной культуры человека. Пока мы не поймем, что искусство не средство, а способ существования человека как ЧЕЛОВЕКА, мы обречены на подобную ситуацию в образовании.

Есть много профессий на земле. Среди них профессия учителя не совсем

обычная. Учителя заняты приготовлением нашего будущего, они воспитывают тех, кто завтра сменит наше нынешнее поколение. Они, так сказать, работают с «живым материалом», порча которого приравнивается почти к катастрофе, так как упущены те года, которые были направлены на обучение.

Профессия учителя требует всесторонних знаний, безграничной душевной щедрости, мудрой любви к детям. Только каждый день, с радостью отдавая себя детям, можно приблизить их к науке, приохотить к труду, заложить незыблемые нравственные основы.

Деятельность учителя- это всякий раз вторжение во внутренний мир вечно меняющегося, противоречивого, растущего человека. Никакими учебниками нельзя заменить содружество (деятельность) педагога с детьми.

*Искусство***-** вид человеческой деятельности, который создает ее в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов, а не логических законов. Такой путь целостного осознания жизни должен быть доступен и необходим каждому человеку.

Но что же происходит в реальной жизни? Телевидение перенасыщено сериалами, поп-музыкой и прочей низкосортной продукцией, изобилие подобного же качества литературы на книжных прилавках. А если приходится посещать картинную галерею или концерт симфонической музыки, то зачастую сталкиваемся с тем, что испытываем свою неполноценность, потому что не понимаем красоту художественных произведений, их внутренний смысл. Мы воспринимаем информацию, а наше сердце остается глухим, не испытывает восторга и радости. И сразу же делаем вывод, что понимание искусства и отклик на него прерогатива посвященных, узких специалистов. Что все попытки самостоятельно постигнуть художественное произведение и выйти на духовный контакт с автором обречены на неудачу. А ведь еще И.С. Бах высказывал мысли, что искусство - универсальный язык общения, понятный каждому. От чего же мы его не понимаем? Значит, что-то мы не дополучили? Но где? Когда? И сразу же напрашивается ответ: в семье, школе.

Мои наблюдения за ребятами, которые пришли учиться к нам в колледж, убедили меня в том, что им необходима помощь во всем: в выработке умения слушать и понимать услышанное, умения отличать высокое искусство от искусства «на один день». Известно, что искусство обладает возможностями формирования культуры личности, взращивания духовности подрастающего поколения, терапевтическим эффектом и другими функциями. Однако в педагогической практике наблюдается большой разрыв между возможностями искусства и его результатами. Типичными стали явления «эмоциональной тупости», утилитарного отношения к жизни, категоричности и однозначности суждения «вкусовых» или «эстетических» оценок произведений, поверхностного восприятия, а зачастую и полного отсутствия потребности студентов в контакте с высоким искусством.

В педагогике искусства сложилась новая педагогика: художественная дидактика, которая способна формировать целостную *Художественную Картину Мира* у ребенка (подростка), которая воссоздает окружающую среду, со всеми ее красками, в отличие от науки, не идентична реальному миру. Гегель утверждал, что ничто великое в мире не совершалось без страсти. Человеческая мысль, совесть, энергия, личные ощущения аккумулировались в произведениях искусства. Крупицы фантазии, воображения, интуиции, философского освоения реальности складывались в копилку памяти народной: в музыку, песни, в предания, легенды. Таким образом, создавался наряду с реальным миром – иной, Художественный мир. Создателями художественной картины мира являются представители всего содружества муз, а в их произведениях просматривается их облик. В этой связи наибольшую ценность для меня, как преподавателя и моих ребят, имеют уроки, где центром становится диалог с композитором, «по душам и о душе» с самим автором. Такой методический прием универсален, он может помочь нам открыть жизнь музыканта, поэта, художника. В отличие от традиционных уроков, где ребят «забивают» информацией о биографических и жизненных этапах авторов, я предлагаю организацию самостоятельного поиска и исследования. Этот прием преследует не научение, а побуждение к действию. Нельзя познавать произведения искусства как вещь, надо диалогически общаться с *Художником* (Художник-Зритель, Композитор-Слушатель, Писатель -Читатель). Объединяет все виды искусства – *Диалог.* Роль же педагога в нем быть посредником между ребенком и автором, наладить общение между людьми разного возраста и с разным опытом, порой разделенными веками. Ведь каждая встреча с новым человеком наполняет, только надо научиться брать у других новое знание о жизни. Сухомлинский писал: «Ты человеком родился, но *Человеком* должен стать!».

Музыкальная культура обучающихся формируется в процессе активной музыкальной деятельности. Поэтому чем разнообразнее и активнее деятельность на уроке, тем успешнее может осуществляться развитие музыкальных и творческих способностей детей, формирование интересов, вкусов, потребностей. Однако само по себе количество видов музыкальной деятельности на уроке еще не определяет успеха в решении его задач. Для этого необходим комплексный подход к его организации, когда все элементы урока подчиняются его теме. Так благодаря интегрированным урокам музыки становится возможным эвристическое развитие студентов посредством вовлечения их в различные виды деятельности: слушательскую, исполнительскую, творческую.

Организационным стержнем урока является восприятие,
которое разворачивается в разных формах общения с искусством: пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально – ритмические движения, пластическое интонирование (дирижирование). Развитие восприятия происходит в процессе всех видов музыкальной деятельности.

В силу специфики искусства ведущая роль в его восприятии играет воображение. С работой воображения непосредственно связываю умения студентов решать творческие задачи (например: написать письмо на Родину с использованием музыкального материала «Прелюдия №7 Ф. Шопена).

Совершенно очевидно, что невозможно осуществлять оптимизацию и совершенствование творческого дара в процессе монологического ведения урока. Поэтому на своих уроках отдаю предпочтение поисковым ситуациям, которые осуществляются только в процессе диалога-беседы.

Диалог-беседа не сводится к традиционным вопросам и ответам, а рассматривается как процесс «размышления вслух» и с моей стороны и со стороны студентов (например «Что важнее для тебя, «что» говорят или «как»?, «Что важнее - ум или сердце, знание или понимание?», «Можно ли увидеть прошлое и будущее? А музыка ясновидящая?».

Подобные вопросы могут стать основой диалога, дискуссии, которая протекает с опорой на музыкальные произведения.

Самым эффективным средством воздействия на ребят, их душу является урок-образ, опирающийся на принципы художественной педагогики- педагогики искусства.

Уроки-образы отличаются тем, что они разворачиваются как единый спектакль, единая художественная и духовная деятельность преподавателя и учащегося. Дети не пассивные слушатели, а участники спектакля, а точнее –соавторы.

Основные требования к уроку образу:

- целостность урока на основе художественной идеи, тематических и интонационных связей;

- оправданность логических связей, контрастов, сравнений и сопоставлений;

- умение создать обстановку для общения, диалога, обмену впечатлениями;

- мастерство ведения урока: выразительность и образность речи, артистичность, образность;

- обеспечение единства учебно-воспитательного процесса, неразрывность этических, эстетических и учебных задач при акценте на культуру чувств.

Лично для меня уроки-образы интересны тем, что каждый этап и элемент соотносится с целым, с художественно-педагогической идеей. Большое значение приобретает стиль и манера общения преподавателя, который является режиссером и актером, зрителем и собеседником, но никогда – информатором. В ходе практической преподавательской деятельности все больше и больше убеждаешься в действенности принципов художественной педагогики: единства композитора (автора), исполнителя и слушателя; интонационности (как содержательно-выразительной общности всех видов искусств). Творить сообразно природе искусства и природе ребенка – вот девиз педагога искусства.

«Многое меняется – сердце остается одно» - в этих словах Ф.М. Достоевского образно дано важное направление педагогической деятельности учителя, преподавателя музыки.

Все можно изменить….. сценарий урока, музыкальный материал, метод

(прием), но важно помнить одно – путь учителя лежит к сердцу ребенка, и через сердце ребенка к диалогу с ним.

Впереди много трудностей и препятствий на пути приближения к истинной природе человека и природе искусства. Только в этом движении к искусству мы приблизимся к овладению педагогикой. *«Ибо только владеющий искусством может обучать»* (Аристотель).

Список литературы

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном образовании и просвещении.- Л: Музыка, 1973.
2. Вендрова Г., Критская Е. Трудности мнимые и реальные. Музыка в школе. 1986.№1.
3. Гегель Г. Эстетика. В 4-х т.М., 1968-1973.
4. Горюнова Л. На пути к педагогике искусства. Музыка в школе,1988. №2.
5. Курбатова Н.Лазарев М. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №4, 2012
6. Козельцева М. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №2, 2012
7. Маслова Л. Педагогика искусства: теория и практика.- Новосибирск, 1997.
8. Школяр Л. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №1, 2006.