

Палаткина Галина Владимировна

доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой социальной педагогики
и психологии
Астраханского государственного университета
тел.: (851) 259-53-29

Palatkina Galina Vladimirovna

Doctor of Pedagogics, professor,
head of the chair of social pedagogy
and psychology,
Astrakhan State University
tel.: (851) 259-53-29

Семенецева Марина Геннадьевна

аспирантка кафедры социальной педагогики
и психологии
Астраханского государственного университета,
заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 56»
тел.: (851) 254-52-04

Semenischeva Marina Gennadievna

post-graduate student of the chair of
social pedagogy and psychology,
Astrakhan State University,
deputy director of secondary school No. 56
tel.: (851) 254-52-04

СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

SYNTHESIS OF ARTS AS MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF JUNIOR PUPILS

Аннотация:

В данной статье раскрывается сущность и содержание синтеза искусств как универсального, целостного явления, как постоянно развивающегося процесса порождения нового в науке, искусстве, образовании; рассматриваются условия, обеспечивающие эффективность использования интеграции искусств во внеурочной деятельности по эстетическому воспитанию младших школьников.

Ключевые слова:

педагогические возможности, интеграция искусства, синтез, синтез искусств, эстетическое воспитание, интегрированные программы.

The summary:

In the given article the essence and the maintenance of synthesis of arts as universal, complete phenomenon, as constantly developing process of generation of new in science, art, formation is uncovered; the conditions providing efficiency of use ink integration of arts in after-hour activity in esthetic education of younger schoolchildren are examined.

Keywords:

pedagogical possibilities, integration of art, synthesis, synthesis of arts, aesthetic education, integrated programs.

Синтез искусств представляет собой часть очень актуальной общей проблемы человек и среда. В педагогической науке сложились теоретические предпосылки для изучения синтеза искусств как средства эстетического воспитания, к которым можно отнести:

- 1) работы, посвященные выявлению сущности синтеза искусств, Б.П. Блонского, Б.М. Галеева, М. Давыдова, М.С. Кагана, И. Кашенкова, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Л. Савенкова, И. Штанько, Б.П. Юсова и др.;
- 2) исследования педагогического потенциала взаимодействия искусств В.В. Ванслова, Г.И. Щукиной, М.А. Верба, Б.Т. Лихачева, М.С. Кагана, У.Ю. Фохт-Бабушкина, Б.П. Юсова и др.;
- 3) теории эстетического воспитания, основанные на идеях: немецкого классицизма В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, рационализма Н.А. Бердяева, Д.С. Мережковского, А. Шопенгауэра;
- 4) научные труды Ю.Б. Борева, А.И. Бутова, А.Г. Егорова, М.С. Кагана, Н.И. Киященко, Л.Н. Когана, Н.Л. Лейзерова, М.А. Лифшица, Л.П. Печко, Рубинштейна, В.В. Селиванова, В.Н. Скатерщикова, В.П. Шестакова, в которых проанализированы основные принципы, формы, методы, специфика и сущность эстетического воспитания;
- 5) положения, раскрывающие проблемы эстетического воспитания и творческой деятельности П.Ф. Каптерева, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, О.А. Апраксиной, С.Г. Батыревой, В.И. Волынкина, Б.Т. Лихачева, В.А. Разумного, М.Д. Таборидзе, Л.В. Тоборова и др.;
- 6) научные работы, раскрывающие вопросы развития у школьников эстетического восприятия (Н.Г. Тагильцева, Д.И. Узнадзе, В. Штер), эстетических чувств (С.А. Аничкина, Е.В. Кузина, А.Н. Малюкова и др.), эстетического интереса и вкуса (А.П. Велика, М.С. Кагана, Н.А. Дмитриева, А.С. Молчанова, В.А. Разумного, Т.А. Суханова, П.М. Якобсона и др.), эстетических потребностей (Ф.К. Габолаева, Н.З. Короткова, В.С. Кузина, А.С. Семашко и др.);

7) формирование личности школьника в процессе эстетического воспитания (А.И. Буров, Е.В. Квятковский, Л.П. Печко и др.).

В большом психологическом словаре синтез искусств (греч. *synthesis* – соединение, сочетание) определяется как органическое единство художественных средств и образных элементов различных искусств, в котором воплощается универсальная способность человека эстетически осваивать мир [1, с. 219].

Е.Б. Мурина, исследуя проблему содружества пространственных искусств, изучила теорию синтеза, порожденную социально острыми, переломными моментами в искусстве и обществе, главной задачей которой является устранение тех или иных социально-идеологических противоречий объединенными усилиями всех видов искусства [2, с. 24].

Известный педагог и психолог П.П. Блонский предлагал педагогическую систему полихудожественного синтеза искусства, труда, жизни и творчества.

Интересен, на наш взгляд, исследовательский опыт В.Н. Шацкой по методике комплексного эстетического воспитания средствами музыки, литературы, живописи, театра. В основе данного опыта лежит тематическое единство произведений и их сопоставление по эмоционально-образному содержанию [3, с. 78].

Проблемы комплексного взаимодействия искусств рассматриваются как один из методов работы на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства в основном на уровне межпредметных связей и во внеурочное время (Н.А. Ветлугина, Э.Н. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, О.С. Нечаева).

Наряду с теоретическими, сформировались и практические предпосылки, к которым следует отнести программу «Синтез», авторами которой являются К. Тарасова, М. Петрова и Т. Рубан. Она основана на принципах целостности и комплексности музыкально-эстетического образования, нацеленного на процесс постижения различных видов искусства в их взаимосвязи.

Программа «Красота – Радость – Творчество», созданная под руководством Т. Комаровой, является интегрированной программой эстетического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она строится на концепции эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей, в основу которой положен принцип комплексного использования разных видов искусства – музыкального, изобразительного, а также литературы и архитектуры.

Основная идея А. Мелик-Пашаев и Ч. Новлянской в разработанном ими «Интегрированном курсе искусств» выражается в утверждении следующего подхода: разные виды искусств в школьных программах должны выступать как побеги от одного общего корня, как различные формы единого художественно-творческого освоения мира человеком. Основанием для объединения различных видов искусства в эстетическом развитии младших школьников является склонность детей этой возрастной группы к синкретичности восприятия. Данный курс в качестве доминирующего искусства выделяет художественную литературу.

Анализ вышеизложенной научной литературы позволил заключить, что исторически развитие синтеза искусств, связано со стремлением воплотить в искусстве идеал целостной гармонически развитой личности, выражающей идею социального прогресса, величие и силу творческого гения.

Для нас важно, что искусство — это отстоявшаяся, откристаллизовавшаяся и закрепленная форма освоения мира по законам красоты. Оно эстетически содержательно и несет в себе художественную концепцию мира и личности.

Таким образом, в современной науке под синтезом искусств понимают:

1. Художественное произведение, объединяющее различные виды искусства (музыку, поэзию, танец, живопись) таким образом, что ни одно из них не доминирует над другим.

2. Единство различных видов искусства в пределах одного произведения или ансамбля [4, с. 453].

3. Специфический процесс соединения разных искусств в едином произведении, в результате которого возникает не сумма отдельных искусств, а органическое целое, обладающее особым художественным воздействием [5, с. 612].

4. Процесс высшего органического соединения взаимосвязанных равноправных видов, объединенных познавательным, деятельностным аспектом, адекватным модели личности каждого конкретного индивидуума [6, с. 3].

5. Специфический процесс соединения различных видов искусств в интересах усиления образной выразительности, проявляющий себя в различных сферах как тип художественного творчества.

Для нас важно, что все ученые сходятся в том, что синтез искусств предполагает целостное сочетание разных видов искусства, оказывающее многостороннее эстетическое воздей-

стве, при этом единство компонентов синтеза искусств определяется единством идейно-художественного замысла.

Анализ определений сущности понятия «синтез искусств» привел нас к выводу о том, что – это процесс высшего органического соединения равноправных видов искусств, в результате которого возникает новая, целостная художественно-синтетическая реальность, обладающая особым эстетическим воздействием.

Синтез видов искусств как межвидовое художественное взаимодействие может быть представлен на разных уровнях: отдельных произведений, тем, сюжетов, образов, проблем, художников, художественных течений и направлений. Помимо уровней, художественное взаимодействие подразделяется и на ряд типов (по Ю.Б. Борову): новаторское продолжение традиций; отталкивание; заимствование (перенесение элементов одной художественной системы в другую); влияние (когда художник использует некоторые стороны художественного опыта своего предшественника); подражание (копирование основных стилистических особенностей, формы источника, творческой манеры); пародирование; эпигонство (нетворческое подражание); соревнование; концентрация (художник интегрирует творчество целой плеяды своих предшественников и современников) [7, с. 219–221].

Ярким примером синтеза искусств как качественно нового художественно-образного явления может служить современная художественная культура, которая неотделима от театрализованных зрелищ, от художественных фильмов, телеспектаклей, от оригинальной планировки архитектурных композиций, от активного применения цвета при формировании целых городов. Своеобразной формой синтеза музыки, поэзии, изобразительного искусства можно назвать отдельные музыкальные жанры: оперу, балет, спектакль, музыкальный концерт, музыкальный праздник.

Анализ интегрированных программ, основанных на комплексном освоении искусства, а также анализ научно-исследовательской литературы по изучаемой проблеме позволил прийти к выводу, что использование синтеза искусств в учебно-образовательном процессе способствует духовному развитию личности, формированию художественного мышления, образного воображения, творческих способностей учащихся.

Использование синтеза искусств способствует приобщению индивидов к эстетическим ценностям, переводу их во внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой основе формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве.

В исследовании С.М. Зыряновой установлено, что педагогические возможности интеграции искусства заключаются в сосредоточении в единое целое разных средств выразительности, которые, дополняя друг друга, способствуют созданию целостного художественного образа, способствующего усвоению информации в представлениях учащихся [8, с. 15].

О.И. Ворожейкина отмечает, что комплекс (синтез) искусств, в отличие от отдельных предметов художественно-эстетического цикла, воздействует целостно, системно. Отсюда следует, что использование на занятиях синтеза искусств способствует повышению уровня навыков [9, с. 14].

Органическое взаимодействие искусств в педагогическом процессе должно осуществляться в выявлении и активизации генетической, морфологической и функциональной взаимосвязей искусств. Генетическая взаимосвязь объединяет искусства единством происхождения, синкретизмом, единством социально-эстетической сущности. Морфологическая взаимосвязь — это взаимосвязь содержательных форм искусства [10, с. 84]. Все формы функциональной взаимосвязи искусств предполагают необходимое единство задач эстетического воспитания младших школьников.

Таким образом, философско-эстетическое и психофизическое обоснование синтеза искусств как органического сочетания или соединения открывает новые возможности в решении проблем введения в культурную жизнь общества через эстетическое воспитание.

Ссылки:

1. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб., 2003.
2. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982.
3. Ананьев Б.Г., Дворяшина М.Д., Кудрявцева П.А. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. М., 1968.

References (transliterated):

1. Bol'shoy psikhologicheskij slovar' / comp. and general ed. by B. Meshcheryakov, V. Zinchenko. SPb., 2003.
2. Murina E.B. Problemy sinteza prostranstvennykh iskusstv. M., 1982.
3. Anan'ev B.G., Dvoryashina M.D., Kudryavtseva P.A. Individual'noe razvitiye cheloveka i konstantnost' vospriyatiya. M., 1968.

4. Эстетическое воспитание в школе: вопросы системного подхода / под ред. Б.Т. Лихачева. М., 1980.
 5. Чернецова Е.М. Искусство: словарь-справочник. М., 2002.
 6. Журавлева Л.Е. Развитие творческой личности в системе междисциплинарного обучения // Интеграционная педагогика. 2000. № 1. С. 19–21.
 7. Боров Ю.Б. Эстетика. М., 1981.
 8. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. Ростов-на-Дону, 2000.
 9. Воробьев Н.Е., Бессарабова И.С. Джером Брунер о взаимосвязи культуры и образования // Педагогика. 2004. № 9. С. 85–89.
 10. Эстетическое воспитание в школе...
4. Esteticheskoe vospitanie v shkole: voprosy sistemnogo podkhoda / ed. by B.T. Likhachev. M., 1980.
 5. Chernetsova E.M. Iskusstvo: slovar'-spravochnik. M., 2002.
 6. Zhuravleva L.E. Razvitie tvorcheskoy lichnosti v sisteme mezhdistsiplinarnogo obucheniya // Integratsionnaya pedagogika. 2000. No. 1. P. 19–21.
 7. Borev Y.B. Estetika. M., 1981.
 8. Danilyuk A.Y. Teoriya integratsii obrazovaniya. Rostov-na-Donu, 2000.
 9. Vorob'ev N.E., Bessarabova I.S. Dzherom Bruner o vzaimosvyazi kul'tury i obrazovaniya // Pedagogika. 2004. No. 9. P. 85–89.
 10. Esteticheskoe vospitanie v shkole...