Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Зареченская средняя общеобразовательная школа №2

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему: **Интеграция предметов искусства в общеобразовательной школе**

(на примере изобразительного искусства и музыки)

(Утверждена и рекомендована к применению в общеобразовательных учреждениях на районном методическом совете от 30 апреля 2012 года, протокол № 5)

Выполнила:

Такранова Тамара Викторовна

Тоцкое Второе

2012 г.

Оглавление

		Стр.
	Введение	3
	Глава 1. Способы организации интегрированных уроков	5
	Глава 2. Связь живописи и музыки в развитии ассоциативно – образного мышления школьников.	7
	Глава 3. Практическая часть	10
	Заключение	12
	Список использованной литературы	13
	Приложение 1. Тематическое планирование интегрированных уроков «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 6 классе.	14
	Приложение 2. Рефлексия. Анализ интегрированного урока	18

Введение.

Искусство - это особый вид человеческой деятельности, который развивается по своим специфическим законам. Законы развития искусства должны лечь в основу уроков восприятия в курсе ИЗО и музыки. Представленные уроки соответствуют всем требованиям программы и задачам образования на современном этапе; спроектированы с учётом обязательного минимума содержания общего образования по изобразительному искусству и музыке. Уроки ИЗО – это прежде всего уроки творчества, помогающие детям развивать воображение, мелкую моторику рук, глазомер, цветовое восприятие окружающего мира. Рисование для учащегося является своеобразной реализацией своих возможностей. По готовой работе учителю нетрудно определить душевное состояние ученика.

 Познавая музыкальные сочинения, учащиеся должны обращать внимание не только на их внешнюю форму, а и на содержательную сторону, на мировоззренческую позицию автора, на его отношение к тому предмету, который запечатлен в музыке. В развитии творческих способностей учащихся необходимо использование всех возможностей, чтобы урок превратился в сказку, в путешествие по картинной галерее, дать эмоциональный толчок к самовыражению через рисунок, через восприятие и понимание музыки.

Межпредметная интеграция способствует эмоционально-эстетическому восприятию учащимися произведений духовного содержания, даёт представление о нравственных вечных ценностях. А компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядные пособия, помогают учителю излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, повышают интерес к предмету.

Названная проблема актуальна как для школьного образования в целом, так и для преподавания предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка», потому что:

 - поиск путей отражения целостности природы в содержании учебного материала в классической педагогике продолжается. Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи, считал Я.А.Каменский. Он понимал насколько важно устанавливать связи между предметами для формирования системы знаний у учащихся и обеспечения целостности процесса обучения. И.Г.Песталоцци исходил из требования: «Приведи в своём сознании все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они находятся в природе».

У учителя изобразительного искусства и музыки эта мысль могла бы, пожалуй, сразу родить ассоциацию взаимосвязи звуков и красок в природе и искусстве. Каждый звук имеет свой источник, свой образ: море гудит не так как река, а березовая роща шумит иначе, чем еловый лес. Почему? Не потому ли, что прозрачность березового леса и звуки рождает прозрачные, светлые, а ели, сомкнутые плотной сумрачной цепью, могут петь только глухо и низко?

- сформировавшаяся в теории и практике межпредметных связей (с позиции психологии, педагогики и методики обучения) объективная необходимость отражать в учебном познании реальные взаимосвязи объектов и явлений природы и общества отвечает задачам, которые общество ставит перед школой: гуманизация и оптимизация процесса обучения, так как повышает результативность мировоззренческой, развивающей функции в воспитании личности, устраняя при этом перегрузки, формируя активную учебно – познавательную деятельность, а также положительно влияет на формирование истинной системы научных знаний общее умственное развитие учащихся.

Для изобразительного искусства,как предмета искусства проблема особенно актуальна. Ведь искусства возникли не из одного произвольного воображения их творцов, они рождены самой жизнью, питающей и композиторов, и поэтов, и художников, и писателей. Поэтому у изобразительного искусства и музыки есть много общего с другими видами искусств (жизненные связи рождают внутренние творческие).

И, конечно, изобразительное искусство следует рассматривать в единстве с тем, что её рождает и окружает: жизнь природы и человека, обычаи, верования, стихи, сказки, дворцы, храмы, картины и многое другое.

Традиционная система обучения имеет дело со множеством учебных дисциплин, которые содержательно и методологически плохо согласуются между собой; ее организационный принцип – предметоцентризм – функционирование учебных предметов как автономных образовательных систем. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьезные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры. Предметная разобщенность становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы. Как сказал замечательный исследователь русской культуры Ю.М.Лотман, «современная стадия научного мышления все более характеризуется стремлением рассматривать не отдельные, изолированные явления жизни, а обширные единства».

Действительно, создать у учащихся целостную картину мира сегодня невозможно без интеграции предметов, то есть объединения их в единое целое. Кроме того, имея художественное и музыкальное образование, меня заинтересовала проблема интеграции таких учебных предметов эстетического цикла как изобразительное искусство и музыка.

Идея интеграции образования все настойчивее заявляет о себе и заставляет педагогов искать эффективные пути ее реализации. На сегодня обозначился ряд различных подходов и направлений в данной области:

 1)интеграция через поиск межпредметных связей (вплоть до так называемых интегрированных уроков);

 2)тематическое планирование по принципу одновременного прохождения сходных тем в разных учебных дисциплинах;

 3)разработка новых учебных курсов, соединяющих в себе информацию из разных предметов (типа курсов народоведения, эстетики).

Все это свидетельствует о необычайной актуальности самой проблемы интеграции.

Актуальность данной темы также продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе. В профессиональном стандарте педагога сказано, что одной из главных задач образования является подготовка жизнеспособной личности. И подготовка эта происходит через формирование необходимых компетенций. Одним из способов их формирования является интеграция учебных дисциплин. Важным условием, позволяющим решать эти задачи, является интегрированный подход к обучению, в основе которого рассматриваю интеграцию как методическое явление.

Цель данной методической разработки состояла в том, чтобы дать педагогическое обоснование условий успешного применения интеграции изобразительного искусства и музыки на уроках данных эстетических дисциплин, то есть доказать возможность интеграции данных учебных предметов. Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:

 1)изучить научно – теоретические основы данной проблемы, опыт ее реализации, психолого – педагогические основы интеграции;

 2)формировать духовный мир ребенка, любви к культуре предков, к человеческим ценностям через музыку и изобразительное искусство;

 3)формировать у детей художественно – образное мышление как основы развития личности;

 4)заложить основы целостного представления о мире и сформировать собственное отношение к законам развития природы, общества;

 5)научить детей рассматривать одни и те же явления, проблемы в разных ситуациях;

 6)осуществляя взаимосвязь разных видов деятельности – эстетического восприятия и практических действий, добиться активного, заинтересованного включения детей в учебный процесс.

Все действующие программы «Музыка» и «Изобразительное искусство», безусловно, ориентированы на межпредметные связи, как синтезирующие интегративные отношения между объектами, явлениями и процессами реальной действительности. И это нашло отражение и в содержании, и в формах, и в методах учебно – воспитательного процесса.

 Опираясь на собственный опыт, я попыталась обозначить значение интеграционных процессов в обновлении содержания и форм изобразительного образования, а также предложить свои варианты интегрированных уроков, разработанных самостоятельно.

Глава 1. Способы организации интегрированных уроков

В Федеральных образовательных стандартах II поколения требуется переосмысление базовых условий организации школьной жизни: целей, задач, средств, способов оценивания. Созданный К.Д.Ушинским средством интеграции письма и чтения метод обучения грамоте оказался столь хорош, что в основе используется и поныне. В интеграции изначально состояла новизна и сущность этого метода, т.к. он, по замыслу автора, позволял приспособить и слить в единое целое отдельные элементы двух видов речевой деятельности – письмо и чтение.Развитие любой науки и методики в том числе, всегда напрямую связано с формированием ее терминологии. Последняя новация такого рода, получившая глобальное распространение – это интеграция учебных предметов.

О смысле интеграции, её разновидностях, трактовке самого термина написано много, однако, зачастую методика интегрированных уроков в этих печатных материалах отсутствует. Кроме того, часто ставится под сомнение правомерность признания интеграции, когда другой или другие, когда среди нескольких заявленных предметов, например, музыки, живописи или литературы, один только назван или представлен «мимоходом». Если учитель музыки начинает свой урок с чтения стихов, посвящённых Баху, Шопену, Моцарту или Чайковскому, а далее ни он сам, ни его ученики не используют литературные аналогии, письма, дневники, критический или публицистический материал, то такой урок не может быть назван интегрированным. В этом случае мы имеем дело с поэтической цитатой, которая привлекла внимание, произвела впечатление, создала определённое настроение и не более того. Некоторые используют объединение предметов искусства – музыки и живописи – в качестве иллюстрации третьего, и в этом случае искусство принижено в своем значении, оно используется односторонне. Важно, чтобы учителя самого волновал тот или иной вид искусства, используемый им на уроке.

Важны также последовательность в использовании культурных фрагментов и качество самих экспонатов.

Интегрированным урок может считаться тогда, когда один из предметов – ведущий – представлен глубоко и прожит детьми, а другие в достаточной мере дополнили, объяснили, украсили его тематику и образность. В случае же, когда материалы 2–х или 3–х предметов, входящих в интеграцию, представлены одинаково масштабно – такой урок называем полностью интегрированным.

 Однако, построенный таким образом, он может оказаться чересчур тяжеловесным и утомительным для детей. Поэтому заключительному и обобщающему интегрированному уроку должна, на мой взгляд, предшествовать предварительная работа по нескольким выбранным направлениям, которые как бы сходятся в одной точке и заканчиваются созданием конечного продукта искусства, авторами которого должны быть сами дети. Мне ближе толкование термина «интеграция» как процесса, ведущего к соединению отдельных дифференцированных частей темы в единое целое.

Интегрируя такой предмет, как изобразительное искусство, с разными видами искусства или школьной науки, нельзя забывать, что предметные цепочки должны заканчиваться объектом – субъектом, для которого всё это и делается, т.е. каждая интеграция должна выглядеть примерно так:

Живопись + музыка + Я (ученик) = мое новое представление о предмете или продукт моей деятельности;

Живопись + музыка + литература + Я (ученик) = мое новое представление о предмете или продукт моей деятельности.

Для учителя изобразительного искусства более привычным и даже традиционным является объединение с музыкой, литературой или историей, хотя можно назвать и другие примеры: на уроке математики изучается тема «Симметрия тел»; в изобразительном искусстве в теме «Ландшафтная архитектура» демонстрируется иллюстративный материал, обсуждаются вопросы, и это помогает увидеть и понять, что факторы симметрии имеют место не только в математике, но и в природе, в изобразительном искусстве, и в технологии изготовления.

Как наилучшим способом обеспечить контакт с ребенком и отклик его на разные виды искусства, вызвать чувство его сопричастности и сопереживания? Как наладить взаимодействие учителя и ученика, чтобы не получилось равнодушного «заглатывания» информации?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо определить для себя главные принципы, которые упорядочат систему проведения интегрированных уроков и сделают их интересными и полезными для учеников. Вот некоторые из правил:

1.Глубокое проживание учениками любого компонента, участвующего в интеграции.

2. Выбор способа интегрирования:

а) аналитический;

б) практический;

в) смешанный.

 3.Установление последовательности, очередности использования разных видов искусства, участвующих в интеграции.

4. Яркость и точность в подборе материала: репродукций, аудио – видеофрагментов, литературных, исторических, документальных и т.д. источников.

5. Прогнозирование силы воздействия отдельных составляющих интеграции на учащихся.

6. Обеспечение конечного результата интегрированного урока в виде различных продуктов ученической деятельности

Виды ученической деятельности:

 1) подбор к музыке литературных примеров;

 2) подбор иллюстраций: репродукций, альбомов, слайдов, открыток;

 3)фантазирование с формой сочинения, его ритмом, окончаниями;

 4) инсценирование материала;

 5)собственное творчество: рисунки, иллюстрации, сочинение, стихи, эссе, создание схем, тестов, сводных и сравнительных таблиц, компьютерное представление материала, составление кроссвордов, критические отзывы, выставки и т.д.

Чтобы избежать формального механического иллюстрирования одного искусства другим, я использую в работе авторский резонансно – ассоциативный метод, механизм педагогического воздействия, которого заключается в следующем: к литературному тексту или музыкальному произведению подбирается не одна картина, а обширный зрительный ряд из произведений разного эмоционально – смыслового содержания на один сюжет; либо с разным сюжетом, но схожим внутренним наполнением. При этом обязательно наличие 2 – 3–х картин, выбирающихся из общего тона. Первоначально текст или музыка воспринимаются без зрительного ряда. Он открывается лишь при повторном слушании. Каждый ребенок выбирает для себя ту, которая резонирует с его внутренним видением и слушанием.

Музыка выступает здесь как способ оживления живописи или текста, как символ их одухотворенности, эмоционально – смысловой наполненности. Метод тренирует интонационное чутье, слуховое, зрительное восприятие и другие сенсорные системы в целостном «схватывании» смысла; развивает ассоциативно – образное мышление, воображение, интуицию; осуществляет взаимопроникновение знаний и представлений о мире в художественно – образной системе; дает возможность учителю быстро проконтролировать глубину постижения содержания и широту ассоциативных связей в мышлении учащихся.

Интеграция глубоко перестраивает содержание образования, приводит к изменениям в методике работы и создает новые обучающие технологии. Интеграция обеспечивает совершенно новый психологический климат для ученика и учителя в процессе обучения.

Основанием интеграции может служить и необходимость совместных усилий учителей по формированию общеучебных умений и навыков учащихся, и невозможность изолированного преподавания предметов, общность их тем, сходство изучаемых объектов и явлений, единство ведущих идей, заложенных в их программах.

Единство тем является предпосылкой для более глубокого освоения школьниками учебного материала, поэтому главная цель интегрированного курса – научить их рассматривать одни и те же явления, проблемы в разных ситуациях и системах.

В настоящее время имеет смысл разрабатывать и апробировать систему интегрированных уроков, психологической и методической основой которых будет установление связей между понятиями, являющимися сквозными, общими в ряде учебных предметов.

Заслуживает внимание и то, что детям нравятся интегрированные уроки, вызывают у них интерес, дают много нового, полезного, дают большой эмоциональный заряд.

Психологи утверждают, что интересы детей подчас бывает трудно распознать и что их пробуждению может способствовать знакомство с каким – то ярким фактом, книгой и так далее. Вот почему так настойчиво поддерживается интегрированного обучения, которое позволяет за сравнительно короткое время узнать интересы ребенка и наметить пути их дальнейшего развития.

Глава 2. Связь живописи и музыки в развитии ассоциативно – образного мышления школьников

Мы видим на примере введения ФГОС в начальной школе, какие новые требования предъявляются к учителю: помимо привычных и понятных предметных результатов, ему нужно освоить самому и научить детей совершенно новым метапредметным компетенциям: умению учиться, общаться со сверстниками и жить в поликультурном пространстве. В примерной программе по изобразительному искусству цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире.

В настоящее время существует довольно много интегрированных курсов. Среди них следует выделить возможность сочетания таких учебных предметов, как литература – изобразительное искусство, изобразительное искусство – технология.

Но, возвращаясь к теме и целям данной методической разработки, хотелось бы рассмотреть взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой.

За основу интеграции таких учебных предметов как музыка и изобразительное искусство была взята ассоциативно – образная связь языка художественной выразительности:

Живопись	**Музыка**
1.Колорит (сочетание красок)	1.Гармония (сочетание звуков)
2.Линия	2.Мелодия
3.Композиция	3.Форма
4.Насыщенность цвета	4.Динамика (f, p)
5.Цвет	5.Тембр
6.Характер мазка	6. «Три кита» (танец, марш, песня)
7.Холодные, теплые краски	7.Интонация, характер музыки

Обогащение художественно – образного мышления учащихся является важной задачей в развитии творческого потенциала детей. От того, насколько мышление школьников наполнится образным элементом и ассоциативными связями, зависит успех в учебе и развитие общих способностей. Связь музыки и живописи многоплановы и разносторонни. Использование музыки на уроках живописи и живописи на уроках музыки – тема не новая для педагогики. И, тем не менее, не исчерпана до конца. Приведу несколько примеров, в которых наглядно проявляется ассоциативно – образная связь языка художественной выразительности живописи и музыки. Один из них родился из концепции Е.Д.Критской.

Прием этот основан на восприятии детьми трех музыкальных «китов» - марша, танца и песни. На протяжении уже многих лет как учитель изобразительного искусства использую его в занятии «Природа и художник. Пейзаж - настроение» (6 класс). Дети изображают море «танцующее – вальсирующее», море «поющее» и море, торжественно «шагающее» в бесконечном просторе.

Восприятие музыки становится исходным моментом, определяющим движение руки и в соответствии с ним характер направления мазка. Ритмический же повтор мазков образует живописную фактуру, естественно создающую тот или иной образ моря. Думается, что этот прием можно использовать и на уроках музыки.

Если музыка уже предполагает разнообразное сочетание звуков: высоких и низких, громких и тихих, то живопись – сочетание разных цветов: теплых и холодных, прозрачных и насыщенных. Лишь когда в рисунке ребенка появляется такое разнообразие цветов, несущих эмоциональное содержание, мы говорим о музыкальном звучании созданного им образа.

В живописи цвет должен звучать, быть разнообразным и богатым, как разнообразны и богаты музыкальные звуки в произведениях композиторов.На уроках, посвященных сравнению колорита и содержания всей картины со звучанием того или иного музыкального произведения или инструмента, можно использовать живопись В.Борисова – Мусатова и музыку А.Вивальди, произведения М.Врубеля и С.Рахманинова, В.Кандинского и А.Шнитке.

Об органической связи живописи и музыки, их изначальной общности как искусства свидетельствуют творческие процессы и само творчество композиторов Н.Римского-Корсакова, А.Скрябина, художника В.Кандинского, Ф.Платова. Эти и другие мастера свои ощущения от восприятия музыки передавали в цвете. Например, слух В.Кандинского ассоциировал звук трубы и громкие удары барабана с ярко-красным цветом, звуки флейты – с нежно-голубым, а звучание английского рожка или гобоя «на глубоких басах» - с фиолетовым цветом.

Творческое наследие Ф.Платова хранит циклы живописных композиций, посвященных произведениям А.Скрябина, С.Рахманинова, С.Прокофьева и творчеству других композиторов.

Много общего имеют эмоциональная атмосфера музыкального произведения и колорит в живописи. Звучание музыки в едином образно-эмоциональном ключе, где каждый аккорд, каждая фраза развивает и утверждает идею композитора, сопоставимо с колоритом в живописи, построенным на цветовом единстве, передающем настроение художника, его отношение к изображаемому.

Но, возвращаясь к теме и целям данной методической разработки, хотелось бы рассмотреть взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой.

Изо всех вышеперечисленных подходов, обозначившихся на сегодняшний день:

1)интеграция через поиск межпредметных связей (вплоть до так называемых интегрированных уроков);

2)тематическое планирование по принципу одновременного прохождения сходных тем в разных учебных дисциплинах;

3)разработка новых учебных курсов, соединяющих в себе информацию из разных учебных предметов (типа курсов народоведения, эстетики)

Выбираю такой, как интеграция через поиск межпредметных связей (вплоть до так называемых интегрированных уроков).

Выделила для себя два уровня интеграции, которые реально осуществляются на практике в условиях нашей сельской школы: уровень межпредметных связей (минимальное интегративное взаимодействие родственных дисциплин); уровень дидактического синтеза (средний уровень), когда происходит интеграция компонентов учебного процесса при решении ведущей дидактической задачи изучения нового материала на базе одной из объединяемых дисциплин. Главное, что делает урок интегрированным – это заложенная в нем перспективная цель всего курса и конкретные задачи, направленные на ее реализацию.

Эффективность воздействия искусства на детей во многом зависит от постановки художественного воспитания в школе.

Мастерство педагога проявляется в том, насколько он способен увлечь своих обучающихся искусством, научить их чувствовать и сопереживать, быть с ним в психологическом контакте.

Используя музыку на уроках изобразительного искусства, прежде всего, нужно подбирать ее так, чтобы она была не просто музыкальным фоном для рисования, не только создавала приятный настрой для работы, а активно, наравне с символикой и образностью цвета работала на ассоциативную характеристику художественного образа.

На уроке в 5 классе «Дымковские игрушки» (свистульки) на столе, подобно ярмарочным товарам, расставлены предметы народных промыслов. Эта выставка рисует в воображении детей атмосферу русской ярмарки, где каждая артель или отдельные мастера состязались в своих достижениях.

На таком уроке уместно использовать музыкальное произведение, в котором также воплощена идея непрерывного, неистощимого по выдумке состязания исполнителей. Это виртуозное оркестровое сочинение «Озорные частушки» Родиона Щедрина. В музыке бурлит жизнь ярмарки, зорко увиденная и мастерски отображенная композитором. В оркестре трещат деревянные ложки, свистят дудки и свирели; кажется, что и свистульки народных мастеров высвистывают свою тему в этих музыкальных скороговорках. Характерно, что дети на уроке, воспринимая эту музыку, чувствуют в ней живое отображение спектральных цветов – красного, синего, желтого, оранжевого. Литературный, музыкальный и живописный образы, обогащая друг друга, способны слиться в одно художественное целое, пробуждая в детях энергию мышления, развивая духовные силы.

Интеграция предметов «музыка» и «изобразительное искусство» - качественно новый уровень работы с детьми, позволяющий вплотную подойти к решению проблемы междисциплинарной разобщенности методических подходов в преподавании предметов искусства в общеобразовательной школе.

Музыка – неистощимый источник вдохновения. Знание основ цветоведения и музыкальное сопровождение на уроке помогают детям справляться со сложными творческими задачами.

Продуманное сочетание сюжетных образов и музыкального сопровождения способны оказывать не только художественное, но и морально-этическое воздействие на духовный мир ребенка. Литературный, музыкальный и живописный образы, обогащая друг друга, способны слиться в одно художественное целое, пробуждая в детях энергию мышления, развивая духовные силы.

Таким образом, обнаруживается логика связей между проявлениями в разных искусствах одной и той же идеи. Эта единая логика организует художественное воздействие на духовный мир ребенка, выступает как подчинение всех проявлений искусства решению единой идейно-художественной задачи – формированию в человеке подлинно человеческого, которое бы поднимало его еще на одну ступеньку культуры.

Итак, интегрированный подход к процессу обучения изобразительному искусству способствует повышению качества образования, так как формирует целостное восприятие мира обучающимися. Всё это подтверждает выдвинутые цели и задачи данной методической разработки.

Глава 3. Практическая часть.

На основе изученного теоретического материала, в практической части данной методической разработки, я попыталась разработать серию интегрированных уроков «изобразительное искусство» и «музыка», которая включает в себя взаимосвязь всех элементов таблицы.

Развитие системы образования действительно должно происходить путем интеграции предметов, через поиск межпредметных связей до разработки цикла интегрированных уроков, интегрированного курса.

Анализ практики показывает уже давно наметившуюся устойчивую тенденцию к интеграции педагогического процесса в школе через комплексное взаимодействие с предметами искусства.

Тенденция к интеграции просматривается и в базисном учебном плане школы, где выделены не отдельные предметы, а блоки – «образовательные области». Примером могут служить уроки изобразительного искусства по программе Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» - «образовательная область» на основе интеграции изобразительного искусства и трудового обучения. Музыка и изобразительное искусство – «образовательная область» - «искусство». Фактически предлагается интегрированное построение учебного процесса. Интеграция это путь к восстановлению утраченной целостности. Сегодня многие достижения в педагогической практике связаны с педагогикой искусства, которая играет большую роль в процессе перехода от знаний, умений и навыков к педагогике развития.

Ведь именно искусство учит ребенка главному – умению сопереживать, сочувствовать, сострадать, смотреть на мир глазами другого человека – художника, композитора. Искусство учить и знать, и переживать. Знание, пропущенное через чувство, - более многомерное, целостное.

Поэтому первый этап работы в разработке серии интегрированных уроков состоял в ответе на вопросы, с помощью которых планировалась деятельность интеграции:

1.Интеграция чего и с чем? – учебный материал нескольких учебных предметов (в данном случае изобразительного искусства и музыки).

2.На какой основе интегрируются? – общий объект изучения, общий способ преобразования объекта, ведущая идея курса (внутри программ). Были взяты программы Б.М.Неменского по изобразительному искусству и Е.Д.Критской по музыке. Почему именно эти программы?

Анализируя их, я выяснила, что обе программы содержат сходные цели и задачи:

 1)ввести учащихся в мир большого художественного (музыкального) искусства;

 2)изучение изобразительного искусства (музыки) как живого искусства;

 3)воспитать в учащихся художественную (музыкальную) культуру как часть всей духовной культуры;

 4)научить учащихся любить и понимать изобразительное искусство (музыку) во всем богатстве их форм, жанров;

 5)вызвать в детях ясное понимание и ощущение того, что изобразительное искусство (музыка) – важная часть самой жизни в целом, а не простое развлечение и добавление;

 6)создать в обучении атмосферу творческой заинтересованности и, следовательно, процесс обучения будет процессом не только логически понятным, но и эмоционально увлекательным.

Взяв за основу интеграции музыки и изобразительного искусства ассоциативно-образную связь языка художественной выразительности, была разработана серия интегрированных уроков. Об успешном проведении интегрированных уроков изобразительного искусства «говорят» рисунки детей (в основе своей всегда яркие и веселые), их эмоциональное состояние.

 Результаты учебной деятельности повышаются на средней ступени обучения, о чем свидетельствуют результаты контрольных срезов. В 2015 году наблюдается положительная динамика: средний бал возрос на 0,7 единиц в сравнении с 2012 годом. Результаты учебной деятельности повысились с 74% до 79%. Активизировалось результативное участие школьников в конкурсном движении не только на муниципальном уровне, но и на региональном. Вовлеченность во внеурочную деятельность составляет 50% от количества обучаемых. С 2009 года Брызгалов Андрей, Гарифуллина Алиса, Никитченко Валерия, Авинова Валерия, Булочка Ксения, Баина Злата – победители и призеры ежегодных региональных конкурсов «Мастера волшебной кисти», «Мастера и подмастерья», «Человек – Земля - Космос». Отзывы учителей о проведенной работе отмечают, что удалось преодолеть предметную разобщенность (75%).

 «Интегрированный подход к процессу обучения изобразительному искусству как средство успешного становления личности современного школьника» - тема моего многолетнего опыта ранее обусловила создание серии творческих интегрированных уроков по декоративно – прикладному искусству (музыка – литература - краеведение). Опытом интеграции ИЗО и музыки в начальных классах «Интегрированные уроки изобразительного искусства как средство формирования интереса к народному искусству младших школьников в успешном становлении личности ребенка» я делилась на семинарах. Моя увлеченность работой над образным восприятием живописи и музыки и обусловила создание серии творческих интегрированных уроков для детей.

Являясь, руководителем методического объединения учителей художественно - эстетического цикла, занимаюсь диссеминацией опыта через открытые уроки и мастер – классы для своих коллег по данной проблеме («Мой дом — мой образ жизни», «Пейзаж - настроение», «Искусство Гжели»). В ходе семинаров был проведен бинарный интегрированный урок совместно с учителем математики: урок математики и ИЗО по теме «Пропорции». На районных семинарах выступаю с докладами: «Интегрированный урок как средство формирования интереса к народному искусству младших школьников» и др.. Данную информацию считаю полезной и для других учителей, поэтому расположила на своем сайте http://arttamara.ucoz.ru.

Считаю необходимым рекомендовать методическую разработку учителям ИЗО, музыки и руководителям методических объединений, также она может быть полезна студентам искусствоведческих дисциплин средних и высших учебных заведений. Это помогает решить проблему разобщенности предметов в школе, функционирования их как автономных образовательных систем.

Все разработанные интегрированные уроки способствуют решению поставленных задач. В результате их использования нужно добиться усвоения детьми учебного материала, глубокого проникновения в мир предметов искусства, активного включения детей в учебный процесс, развития ассоциативно-образного мышления современного школьника.

Можно не ограничиваться только разработкой серии интегрированных уроков. Нужно идти вперед, создавая интегрированные курсы. Ведь все, что мы делаем, мы делаем, прежде всего, для детей. Многое зависит от нас, то, с какими знаниями выйдет ребенок из школы.

Данный опыт и его элементы активно используют учителя образовательных учреждений района: Алферова Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К Стерелюхина; Ушакова Мария Александровна, учитель изобразительного искусства МБОУ Зареченская классическая гимназия, Волкова Людмила Николаевна, учитель музыки МАОУ Зареченская СОШ №2 и др..

Заключение

Межпредметная интеграция не отрицает предметной системы. Она является важным условием её совершенствования, преодоления недостатков и направлена на углубление взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами.

Содержательные и целенаправленные интегрированные уроки и блоки вносят в привычную структуру школьного обучения новизну и оригинальность, и имеют определенные преимущества для учащихся:

*повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует самообразованию, повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;

*способствуют формированию целостной научной картины мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной;

* позволяют систематизировать знания;

*способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять лексическое значение слова, его эстетическую сущность;

* способствуют развитию изобразительных и музыкальных умений и навыков;

* способствуют развитию, в большей степени, чем обычные уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся (логического, художественно – образного, творческого);

* формируют в большей степени общеучебные умения и рациональные навыки учебного труда.

 Содержательные и целенаправленные интегрированные блоки имеют определённые преимущества для учителя:

*учитель может тут же, своевременно, не откладывая, полностью проверить каждого ученика по новой теме (время – учебный день);

*учитель может добиться от каждого ученика правильного и полного понимания текущего (изучаемого) и тем более уже пройденного материала (время – учебный день);

*учитель может удовлетворить повышенные интересы успевающей части учащихся.

Интегрированный блок, обладая большей информативной ёмкостью, способствует увеличению темпа выполняемых учебных операций, позволяет вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте блока и способствует творческому подходу к выполнению учебного задания;

*учитель может на содержании всего блока воспитывать и развивать личность каждого ребенка.

Конкретный результат интегрированного обучения:

*в повышении познавательного интереса детей, который проявляется в активной и самостоятельной работе на занятии и во внеурочное время;

*в повышении уровня знаний учащихся, который достигается благодаря многогранной интерпретации с использованием сведений из различных наук;

*в эмоциональном развитии ребенка, основанном на привлечении общения с живой природой, музыкой, литературой, живописью и т.д.;

*в развитии творческой деятельности учащихся, результатом которого могут быть собственные сказки, стихи, рисунки, поделки, что является отражением личностного отношения восприятия мира.

Отбор и структурирование содержания интегрированных курсов создают для того, чтобы к концу обучения дети владели бы не суммой знаний, а сознательно оперировали связями между ними. Очевидно, что представление знаний о природе, человеке и обществе в их взаимосвязях расширяет не только развивающие и образовательные возможности урока, но и его воспитательные возможности.

 Проведение интегрированных уроков, блоков способствует повышению роста профессионального мастерства учителя, так как требует от него владения методикой новых технологий учебно - воспитательного процесса, осуществления деятельностного подхода к обучению.

Творческое начало, способности ребенка создавать свое, новое, оригинальное – формируется наиболее активно, когда изобразительная деятельность из «внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние и становится содержательным выявлением детского «Я».

Важно, чтобы в творческом процессе ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно «проживал» свое настроение в рисунке, а не выполнял техническое задание учителя. Мудрость творчества заключается в том, что не надо «торопить» чувства мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка.

Список литературы

1. Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе [Текст] / Т.Г Браже // Литература в школе. - 1996. - №5.- С. 150 – 154.

2. Кармазина Ж. Б. Интегрированные уроки в средней и старшей школе [Текст]/Ж.Б. Кармазина // Музыка в школе. – 2007.-№ 6.- С.40-43.

3. Кошкина И.В. Интеграция в школе: Уроки изобразительного искусства [Текст] / И.В. Кошкина // Начальная школа.- 2003. -№ 10.- С.82 – 85.

4. Кулиш Н.Д. Значение интеграционных процессов в обновлении содержания и форм музыкального образования [Текст]/ Н.Д.Кулиш // Музыка в школе. – 2008. -№ 4. - С.16-21.

5. Потапова Е.Н. Интегрированные уроки в школе или как создать у школьников целостную картину мира [Текст]/ Е.Н. Потапова// Новая школа. -2002.

6. Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение [Текст] // Феникс. – 2003.

Приложение 1.

Тематическое планирование интегрированных уроков

 «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 6 классе.

В течение этих уроков учащиеся знакомятся с музыкальными понятиями, с понятиями, которые соответствуют изобразительному искусству (живописи), учатся их сопоставлять, сравнивать на конкретных примерах и приходят к выводу, что каждому определенному понятию в музыке соответствует определенное понятие в живописи.

Дети узнают, что гармония – это сочетание звуков, а колорит – сочетание красок, сравнивают их и ставят наравне, как сходные понятия из разных предметов искусства.

Далее школьники узнают сходство между мелодией и линией, формой (в музыке) и композицией (в живописи).

Прослушав музыку, убеждаются в том, что чем громче она, тем насыщеннее будет использование цвета, чем тише – тем прозрачнее, бледнее, т.е. устанавливают взаимосвязь между динамикой в музыке (f, p) в музыке и насыщенностью цвета, связи между интонацией, характером музыки и холодными и теплыми красками. Предполагается беседа учителя с учащимися, ведется целенаправленная работа, главная задача которой – понимание учащимися взаимосвязи музыки с живописью.

Тема курса «Изобразительное искусство в жизни человека»

№ урока	Тема, раздел	Кол-во часов	Планируемый результат (базовый уровень)	Контрольный результат	Домашнее задание
1-2/3–4	Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен	2	Пятно в изобразительном искусстве и музыке. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое, динамика (f, p). Тональная шкала. Мелодия. Композиция места. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно	Изображение различных осенних состояний в природе: ветер, дождь, туман, яркое солнце и тени. Работа красками	Найти работы русских художников и композиторово природных явлениях
3/5	Цвет.Основы цветоведения	1	Основные составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплое и холодное. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Интонация	Фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой на вариативные возможности цвета: «Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца». Работа красками	Чтение сказок; подбор иллюстраций сказочных изображений царства, города, страны, планеты и др.Подбор музыкальных композиций из фильмов - сказок
4/6	Цвет в произведениях живописи	1	Понятия: «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета, звуков». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая (музыкальная)композиция	Изображение осеннего букета с разным настроением – радость, грусть, нежность. Работа красками	Найти работы художников и композиторовс разным настроениемв природе
5/23	Образ человека и его характер (сказочный женский образ)	1	Цвет (звук) как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура	Работа над созданием сказочного женского образа.	Подобрать материал на тему: Великие портретисты.
6/25	Роль цвета в портрете	1	Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение.	Работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга)	Подобрать музыкальную композицию, отражающую твой характер и характер твоего друга
7/31	Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства	1	Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир. Роль выбора формата. Высота горизонта	Работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным, так и коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями	Собрать иллюстрации с изображением пейзажей, подобрать соответствующую их настроению музыку
8/32	Пейзаж – настроение. Природа и художник	1	Природа как отклик переживаний художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояния природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже	Пейзаж – настроение. Работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе. Изменчивые и яркие цветовые состояния весны	Выполнить наброски пейзажа улиц и подобрать соответствующую музыку
9/35	Соотнесение живописной картины и музыки	1	Закрепить знания и представления детей обо всех понятиях таблицы; способствовать глубокому проникновению в мир изобразительного искусства и музыки; создать у учащихся целостную картину данных учебных предметов	Задание: 1)прослушать музыку П.И.Чайковского «Времена года. Зима»; 2)соотнести ее со всеми понятиями таблицы из музыки и живописи; 3)выбрать картину одного автора, соответствующую данной музыке; 4)объяснить, почему выбрали именно эту картину, а не какую-нибудь другую.	

Последнее занятиенаправлено на обобщение всех элементов таблицы и их понимание детьми. Оно объединяет в себе все интегрированные уроки.

«Соотнесение живописной картины и музыки»

Цели: закрепить знания и представления детей о всех понятиях таблицы; способствовать глубокому проникновению в мир музыки и изобразительного искусства; создать у учащихся целостную картину данных учебных предметов.

Оборудование: музыка П.И.Чайковского «Времена года. Зима», репродукции зимних пейзажей: А.А.Пластов «Первый снег», А.К.Саврасов «Дворик», Н.П.Крымов «Масленица», Н.М.Ромадин «Незамерзающая речка».

Организация урока: урок начинается с повторения изученного материала. Дети вместе с учителем вспоминают основные понятия музыки и живописи, принцип по которому они соответствуют друг другу.

Задание: 1)прослушать музыку П.И.Чайковского «Времена года. Зима»; 2)соотнести ее со всеми понятиями таблицы из музыки и живописи; 3)выбрать картину одного автора, соответствующую данной музыке; 4)объяснить, почему выбрали именно эту картину, а не какую-нибудь другую.

Дети с заданием справляются очень хорошо, т.к. на протяжении нескольких уроков они учились слушать музыку, определять ее настроение, соотносить ее с красками, подбирать нужные цвета. Выполнив первые два задания, учащиеся, верно, выбрали картину, наиболее подходящую к данному музыкальному произведению. Это картина Н.М.Ромадина «Незамерзающая речка». Именно в данной картине художником использованы цвет и композиция, которые гармонично сочетаются с настроением и сюжетом музыкального произведения. Остальные картины отличаются совершенно другим сюжетом, композицией и использованием цветовой гаммы.

Приложение 2.

Рефлексия. Анализ интегрированного урока

В ходе анализа учитель получает возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, осознать его как явление в целом, целенаправленно осмыслить совокупность собственных теоретических знаний. Способов, приемов работы в их практическом преломлении во взаимодействии с классом и конкретными учениками. Это рефлексия, позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, уточнить отдельные моменты индивидуального стиля деятельности. Анализируя детские рисунки, определяю их умение понять, видеть взаимодействие различных цветов, а это составляет важнейшую особенность художественного зрения и вкуса.

Содержание и компоненты интеграции	Какие учебные дисциплины в нее входят?
Тема интегрированного урока, проблема, цель.	Уровень новизны.Достигнута ли систематизация знаний учащихся, формирование целостного взгляда на предмет?
Органически единая, целостная новая структура, параллельное существование различных пластов материала.Спонтанно ли осуществляется этот урок или является результатом тщательной подготовки учителя, учащихся?Какую самостоятельную работу ученики должны были выполнять до урока: ее цель, объем, характер?
Формы проведения интегрированного урока, виды деятельности учителей и учеников.	Разумно ли они сочетаются. Ведут ли к поставленной цели?
Сотрудничество учителей на интегрированном уровне.	На сколько оно ограничено? Не тянет ли кто-то «одеяло» на себя? Действительно ли едины проблемы и содержание проведенных ими урока? Нет ли противоречий в используемых ими материалах?
Результаты деятельности учащихся на интегрированном уровне	Создалось ли у них единое (интегрированное) представление о проблеме, широта их кругозора, культура суждений, их аргументация, степень убежденности в итогах обсуждения проблемы, культура речи, эмоциональная вовлеченность в проблему.