КОМБИНИРОВАННЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Эти формы занятия в творческом объединении дополнительного образования детей могут рассматриваться как универсальные.

Общие задачи, решаемые в таких формах занятий, также носят многоаспектный характер:

* развитие активного, деятельного отношения ребенка к окружающей действительности в процессе определенного направления (направлений) деятельности
* развитие эмоциональной сферы личности за счет переживания ребенком эстетически и чувственно окрашенного удовлетворения от процесса и результата занятий
* развитие гибкости мышления, умения видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании
* развитие творческого потенциала личности
* развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей собственной деятельности
* формирование технических умений в определенной деятельностной сфере
* развитие исполнительских способностей

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ сочетает ***элементы разных форм и видов занятий*** (например, исполнительское+творческое).

Очевидно, что комбинированное занятие может быть одновременно комплексным.

Структура конспекта такого занятия традиционна:

-         название объединения

-         возраст детей и год обучения

-         количество детей

-         название занятия

-         цель занятия

-         образовательные и воспитательные задачи

-         репертуар к занятию

-         оборудование и материалы к занятию

-         методы и приемы работы

-         особенности организации разных частей занятия

-         ход занятия в таблице:

№	Наименование и развернутое содержание части занятия	Репертуар к части занятия	Методические указания	Время

Разумеется, в реальной практике невозможно проводить каждое занятие как комплексное (например, в процессе постановки спектакля или подготовки к концерту большая часть занятий, конечно, будет проводиться в форме предметных, а в работе с группами коррекции или терапии – игровых или ознакомительных). Тем не менее с точки зрения образовательного и развивающего эффекта эти формы проведения занятий с детьми в дополнительном образовании оказываются едва ли не самыми результативными. Не забывайте, что истинный результат нашей работы – это не победа на конкурсе художественной самодеятельности, а эффект личностного развития, не всегда заметный стороннему «эксперту».

КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ решает задачи художественно-эстетического развития личности ребенка ***в разных направлениях*** (музыка+театр, театр+изобразительная деятельность, музыка+литературное творчество и т.д.), являясь технологическим воплощением идеи синтеза искусств и артпедагогического подхода в образовании.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

С. Московская "Педагогика будущего - синтез искусств" СПб, 1995

В. Ванслов "Всестороннее развитие личности и виды искусства"   М., 1966

Дмитриева Н.А.   "Изображение и слово" Л., 1962

Белякова Е.А. "Синтез искусств в арттерапии"   М., 1995

          Синтез искусств – органическое соединение разных искусств или видов искусств в художественное целое.

Понятие синтеза искусств подразумевает ***создание качественно нового художественного явления,***не сводимого к простой сумме составляющих его компонентов. Известны три мировые формы синтеза искусств: синтез пластических искусств, театральный синтез искусств, кинематографический синтез искусств.

Литература, музыка, изобразительное искусство – *искусства фундаментальные*, ибо их основу составляют вечные категории – слово, звук, изображение. Они способны к бесконечным синтетическим образованиям, порождающим новые виды искусства (театр, кинематограф, эстрада).

Идея использования синтеза искусств как направления и средства художественного развития личности по-разному и в разное время развивалась В. Вансловым, Б. Неменским, В. Алексеевой, О.Радыновой, С.Московской, Н.Дмитриевой, Л. Дугановой и др. В понятие синтеза в художественной дидактике также рассматривается в двух аспектах:

-         творческая позиция: соединение разных видов искусств в процессе создания произведения

-         педагогическая позиция:

* использование гармонически связанных содержаний и форм разных видов и жанров искусств образовательном процессе (постижение четырех основных эталонов как основ языков разных искусств и их общности)
* комбинирование разных видов искусств в образовательном процессе (тематические комбинированные занятия по изобразительной деятельности+музыка)

Цель синтеза (С.Московская) – развивать чувство, видение и понимание Красоты на основе изучения общих законов Гармонии. Человек будущего должен обладать более утонченным восприятием мира и стремлением выразить себя во всем многообразии творческих проявлений и форм.

В основе идеи использования синтеза искусств в художественной дидактике –***Звук, Слово, Цвет, Ритм как ключи к мирозданию***. У каждого искусства есть свой специфический ***язык.*** Звук, Слово, Цвет, Ритм- эталоны и единицы языков искусств.Мир построен на основе сочетания ритма, звука, цвета. Человек – слово – часть мира. Идея связи пространства, природы, мысли и чувства человека в создании и восприятии художественного образа.

Основной метод работы в модели синтеза искусств – импровизация и творчество как поиск нового в себе и окружающем. Содержательные компоненты – музыка и живопись, скульптура и архитектура, поэзия и литература, мировая культура и философия. Каждая пара компонентов соответствует возрастным и уровневым этапам художественного развития. Каждая предыдущая «включается» в последующую в качестве ее основы и продолжает развиваться внутри нее. Реальность познается через фантазию (этим синтез сходен с методом синектики).

Человек будущего должен обладать более утонченным восприятием мира и стремлением выразить себя во всем многообразии творческих направлений и форм, новым уровнем владения "эталонами" - "ключами". Известно, что Константин Сараджиев (1900-1942) мог различать качество, спектральные тона, цвета, характеристики основного тона и обертонов 1701 звука в октаве, точно описать и изобразить их. Его колокольные звоны - импровизации ("полихромное звуковое поле, переливающееся всеми цветами радуги и ритм колокольной музыки"). Он считал, что будущее - в синтетических стилях. Создал таблицы Сараджиева - соответствие музыкальных тонов, чисел, цветов, состояний и настроений человека. До него аналогичным "цветным слухом" пользовались Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, Б.В. Асафьев. Ефим Честняков (1879-1961) - "рыцарь загадочных чудес" - художник, философ, музыкант, поэт, сказочник, актер и учитель, живший в деревне Шаблово Костромской обл. "Человек приходит на землю, чтобы совершенствоваться самому и создавать красоту вокруг себя". Он учил детей мечтать: "Фантазия - она реальна. Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность, и потом она войдет в обиход жизни, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой ее рисует наша фантазия. И если есть, например, идея о переселении в иные миры, то и она осуществится. И те люди, которые в идейном мире от земли не поднимаются, они отстали. Гляди вперед и покажи свои грезы, и по красоте своих грез ты займешь свое место."

О. Куревина в Программе "Синтез искусств", основанной на традиционном интегрированном подходе к освоению разных областей искусства, рассматривает эту технологию как комплексное построение содержания отдельных тем, занятий, форм работы. Например, слушание музыки, опосредованное цветовыми ассоциациями, визуализацией и литературно-художественным текстом и т.д.

АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДИДАКТИКИ

Ю.С. Шевченко, А.В. Крепица, Е.П. Белякова, Д. Бретт, И.Я Медведева, Т.А. Шишова, Г. Лэндрет, М. Бруно, Р. Кроулл, В.И. Никитин, В.Е. Рожков, В. Оклендер, А. Петрушин + идеи Б. Неменского в области художественной дидактики.

Артпедагогика - направление художественной дидактики; использование искусства с развивающей, воспитательной, образовательной целью; искусство как инструмент педагогической работы.

Арттерапия - отрасль психотерапии; использование искусства как терапевтического фактора; искусство как средство исцеления.

И в той и в другой области выделяются ***2 формы работы***:

-         пассивные (прослушивание, созерцание)

-         активные (собственное творчество участников)

В их основе - использование биологических и психофизиологических основ искусства:

-         Симметрия и ритмичность, характеризующие структуру и функции всего живого

-         Эмоционально-инстинктивные механизмы самосохранения в природе противопоставлены хаотическому и опасному для экогенеза интеллектуально-деятельностному эволюционированию

-         Идея катарсиса (Аристотель, Фрейд, Выготский)

-         Теория детского творчества как внутренне присущего психофизиологии ребенка фактора личностного развития

Человеку необходима актуализация потребности в ритмичности жизнедеятельности и симметрии в материализованных продуктах адаптационной активности. На уровне поведения это выражается в ритме. На уровне восприятия - в симметрии как зафиксированном отражении того же ритма, вызывающем положительные эмоции. (Эталон красоты - золотое сечение). Слова Достоевского "Красота спасет мир" в данном контексте приобретают совершенно конкретный, эволюционно-биологический смысл.

Искусство как социальный продукт антропогенеза, опираясь на свои биологические корни, способно воздействовать на все уровни психологической организации человека в качестве педагогического и терапевтического фактора, особенно в возрасте актуального развития, созревания, социализации, личностного формирования.

Художественная дидактика как область педагогики начала развиваться в 90-е гг. (Б. Неменский). Ее специфика: объектом педагогического процесса становится не объективная реальность, а субъективно-личностное отношение ко всем ее явлениям, а путь передачи опыта - "личностное проживание".

Методы образовательной работы строятся на комплексе приемов по включению и активизации эстетико-ориентировочных установок восприятия и деятельности ребенка. Присвоение ребенком таких установок обеспечивает ему целостность восприятия визуальной, вербальной, музыкальной информации, преобразования ее в условиях игры и бескорыстного духовного контакта с ней.

Систематизация методов может быть условно проведена

* По видам искусства, выбранным в качестве основы педагогического (в арттерапии - лечебного) воздействия - музыка, театр, литература, изо
* По соответствующему направлению арттерапии (проективный рисунок, куклотерапия, психодрама, метафора и сказкотерапия, вокалотерапия, музтерапия и т.д.)
* Как средство обобщения и закрепления опыта (рисунок - "история")
* Как средство регуляции коммуникативных и внутригрупповых процессов в ходе воспитания.
* Как средство самоактуализации личности
* Как средство развития нестандартных форм мышления (алогического, аналогического)

Основная идея артпедагогики: через произведение искусства легче передать информацию, сделав ее привлекательной и эмоциональной.

В артпедагогике выделяются ***2 основные линии***:

* развивающая (аналогичная аттерапии и позиции педагогики синтеза искусств), основной целью которой является развитие чувств, эмоционально-оценочного отношения к миру, поиска смысла жизни
* собственно образовательная (познание через искусство)

Б.М. ТЕПЛОВ О ПРОБЛЕМАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Б.М. Теплов (1896-1965) – основоположник изучения проблем способностей и индивидуально-психологических особенностей человека в психологии. Большое значение имеют идеи Б.М. в области художественного воспитания детей, центральное место принадлежит работе ***«Психологические вопросы художественного воспитания»*** (1947г.)

1______________

Искусство затрагивает разные стороны психики человека – воображение, чувство, мысль и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и самосознания, формирования мировоззрения личности. Поэтому художественное воспитание является одним из мощнейших средств, содействующих всестороннему и гармоничному развитию личности.

Нередко говорят: занятие искусством предполагает наличие соответствующих способностей, тонкой эмоциональной отзывчивости, живого воображения. Это - с психологической точки зрения - не совсем точно. На самом деле всякая способность формируется и развивается лишь в процессе деятельности и те способности, которые необходимы для занятий искусством, формируются и развиваются в процессе художественной деятельности, создаются этой деятельностью на основе имеющихся у ребенка задатков, вследствие чего и при одинаковом пути художественного воспитания способности эти у разных детей оказываются различными и количественно, и качественно. Занятия искусством поэтому необходимы всем детям и являются школой восприятия, воображения и чувств.

2 _______________________________

Для обычного, житейского восприятия главное - не столько самые "вид" и "звучание" вещи, сколько их значение *(например, "что" такое человек, встреченный на улице?).* Внешний вид привлекает к себе внимание обычно в той мере, в какой он что-либо "означает". Совсем другое - видеть и слышать глазами писателя, художника, актера.

         Понятия «поэтический слух», «музыкальный слух» законны и необходимы с психологической точки зрения. И для актера, мастера художественного чтения необходимо развитие специфического "слуха" (жест, интонация).

Литературное творчество предполагает хорошее развитие различных (в идеале - всех) видов восприятия. "Глаз" писателя иной, чем "глаз" живописца; "слух" его иной, чем "слух" музыканта или актера; но без очень тонкого развития "видения" и "слышания" нельзя успешно заниматься литературным творчеством.

Художественная деятельность в любых ее формах требует большой сенсорной культуры, поэтому художественное воспитание включает развитие способностей восприятия. Воспитывая способности восприятия, умения «видеть» и «слышать», искусство создает предпосылки для углубления познания мира.

3____________________

         Воображение – это создание новых образов на материале прошлых восприятий. Работа воображения занимает центральное место в процессе художественного творчества, следовательно, всякая творческая деятельность, входящая в систему художественного воспитания, должна служить сильнейшим средством развития воображения.

В качестве особого вида воображения, имеющего особое значение во всей психической жизни, можно выделить воссоздающее воображение – построение образов в соответствии с данным описанием. Такое воображение лежит в основе музыкально-исполнительской деятельности – построение музыкального образа на основе нотной записи. Особо ярко воссоздающее воображение развертывается при чтении художественной литературы – построение образов на основе словесного описания.

4______________________

         Искусство – не только образное, но и эмоциональное познание мира. Этим определяется своеобразие художественного восприятия. Эстетическое восприятие можно назвать «чувствующим восприятием». Понять художественное произведение – значит, прежде всего, прочувствовать, эмоционально пережить его и уже на этом основании поразмыслить над ним. Художественное восприятие – это восприятие сначала «чувствующее», а затем, как следствие, «думающее» и притом очень глубоко и проникновенно «думающее».

Эстетическое воспитание должно быть эмоционально-непосредственным. Теряя эту "непосредственность" по отношению к художественным произведениям, человек теряет собственное эстетическое отношение к ним. Одна из труднейших задач художественного воспитания - сохранить эту эмоциональную непосредственность при возрастающей сознательности отношения к искусству, при углублении и в содержание, и в технику его.

Возможность такого восприятия - по крайней мере, по отношению к значительным и глубоки произведениям искусства - не дается "непосредственно": оно требует большой предварительной работы, высокой культуры - и общей, и эстетической. В.Г. Белинский писал: "Без приготовления, без страсти, без труда и настойчивости в развитии чувства изящного в самом себе, искусство никому не дается".

Искусство является одним из самых мощных средств воспитания чувств: оно расширяет эмоциональный опыт человека, не только отражая чувства, знакомые и близкие ему, но и открывая новые, ранее неведомые ему чувства.

Искусство дает эмоциональный опыт особого рода: не просто переживание чувств, но и познание их, а через познание чувств оно ведет к овладению ими. Любая продуктивная художественная деятельность - и творческая, и исполнительская - ведет к развитию ценнейшей способности – к сочетанию сильной эмоциональной отзывчивости с самообладанием. Полноценное художественное воспитание развивает способность владеть и управлять своими чувствами.

5 ______________________

         Восприятие искусства – активный процесс, в который входят и двигательные моменты (ритм), и эмоциональное переживание, и работа воображения, и «мысленное действование». Последнее имеет особое значение в детском возрасте.

Для ребенка произведение искусства в значительной степени является «мысленной игрой». Эта внутренняя активность меняет свои формы в зависимости от возраста и уровня развития ребенка, но в той или иной форме сохраняется всегда, образуя «живую душу» художественного восприятия.

Первые сильные впечатления от искусства у людей, ставших впоследствии большими художниками, часто описываются как некоторая эмоциональная захваченность героем или поступком, в которых эстетическое и моральное переживания слиты в неразрывное единство.

И моральные, и эстетические переживания и оценки возникают при восприятии искусства из той внутренней активности, из той «жизни вместе с героем», без которой не может быть полноценного художественного восприятия.

6_______________________

         Художественное воспитание должно включать заботу не только о развитии художественного восприятия, но и продуктивных форм художественной деятельности – того, что обычно называют детским художественным творчеством.

В традиционной педагогической практике редко можно видеть гармоническое сочетание этих сторон художественного воспитания, чаще господствует односторонний подход – разный в разных видах искусства (изо – учат рисовать, не заботясь о качественном восприятии искусства, литература – восприятие без развития детского литературного творчества, музыка – исполнительство и слушание без заботы о развитии сочинительства).

Психологические данные свидетельствуют о том, что раннее вовлечение детей (и не только особо одаренных) в творческую деятельность вполне естественно для ребенка и вполне отвечает его потребностям и возможностям.

 Продуктивная художественная деятельность ребенка развивается из игры – ведущей деятельности в дошкольном возрасте и предпосылки ее создаются в игре. Однако существенное отличие художественно-творческой деятельности от игровой в том, что она направлена на продукт, на результат, тогда как «мотив игрового действия лежит в самом процессе». Конечно, и в художественном творчестве сам процесс доставляет глубокое удовлетворение, радость, наслаждение. И все-таки, предмет творческой деятельности - это результат, продукт.

Особо показателен переход от деятельности, направленной на процесс, к деятельности, направленной на результат в развитой игре-драматизации, отличной от обычной ролевой игры (в старшем дошкольном возрасте).

 «Направленность на продукт» может возникать в художественной деятельности лишь в той мере, в какой деятельность перестает быть чисто субъективной, «деятельностью для себя», когда возникает интерес к восприятию этой деятельности другими.

Одна из важнейших особенностей и большая трудность педагогической работы по художественному воспитанию связана с тем, что творческая деятельность не может мотивироваться только как деятельность учебная. Нельзя сочинять, играть, рисовать и т.д. только для упражнения в данной деятельности; необходимо, чтобы какая-то часть художественной деятельности ребенка была направлена на создание продукта, который должен на кого-то оказать воздействие, с которой связано сознание его возможной социальной ценности. Иначе развитие творчества подменяется развитием некоторого формального умения. Конечно, чисто учебная работа должна иметь место в художественном воспитании. Количественно она может даже преобладать над "творческой", но она не должна быть единственным видом работы, особенно на первых ступенях художественного воспитания, когда закладываются основы отношения к искусству.

7___________________

         Главное условие развития детского творчества – искренность. Без нее другие достоинства теряют значение. Здесь большая педагогическая проблема - нахождение таких стимулов к творчеству, порождающих действенное желание «сочинять».

Л.Н. Толстой поставил в свое время эту задачу и дал одно из возможных ее решений. (см. работу Л.Н. Толстого "Кому у кого учиться сочинять - нам у крестьянских детей или крестьянским деятям у нас"). Первый момент, который нашел Л.Н. Толстой: показывать детям не только продукт, но и сам процесс творчества - писания, рисования и т.д. с тем, чтобы они видели "как это делается". "Настоящий прием" Л.Н. Толстого - совместная работа учителя с учениками. Самое поучительное в толстовском "настоящем приеме" в том, что он не только втягивает детей в творческую атмосферу и открывает им, как протекает творческий процесс, но и в том, что он, благодаря совместной по началу работе, дает возможность получить полноценный продукт, полностью удовлетворяющий художественному вкусу детей. "Настоящий прием" Толстого снимает разрыв между вкусом детей и их возможностями, между тем, что их может удовлетворить и тем, что они могут сделать, и превращает их работу в подлинное, серьезное творчество.

Конечно, единственного приема развития детского творчества не может быть во-первых, из-за различия между искусствами и разными формами художественной деятельности, а во-вторых - вследствие различия между людьми. Мы видим два ярко выраженных типа творчества: объективный (от воображения) и субъективный (от чувства). Эти типологические различия в подходе к искусству особенно резко сказываются именно на первых шагах творческого развития, в дальнейшем их острота стирается тем больше, чем гармоничнее протекает художественное развитие.

Но эти различия говорят не только о необходимости индивидуального подхода в художественном развитии, но и о том, как опасно по какому-то одному стандартному критерию судить об одаренности ребенка в какой-то области искусства, не говоря о художественной одаренности вообще.

Совершенно правильно писал Л.Н. Толстой: "Я полагаю, что потребность наслаждения искусством и служения искусству лежит в каждой человеческой личности и что эта потребность имеет права и должна быть удовлетворена."

Все дети, а не только те, которые отличаются специальной художественной одаренностью, имеют право на полноценное художественное воспитание.

8______________________

         Два психологически существенных момента:

-         Восприятие «красоты» включает в себя оценочный момент. С того момента, как детское творчество перестает быть «деятельностью для себя», т.е. игрой, а направляется на восприятие его продукта другими, оно неизбежно должно включать эстетическую оценку. Без нее теряет значение развитие других художественных способностей.

По этому поводу Гете писал: "Ничего не может быть страшнее воображения без художественного вкуса». А Л.Н. Толстой отметил: "Главное во всяком искусстве - чувство меры".

-         Художественно-полноценное восприятие искусства – это активная деятельность, мало того – это уменье, которому надо учиться. Еще в большей мере это относится к художественному творчеству (включая и исполнительскую, и художественную деятельность). Стихотворение, становясь предметом изучения, должно оставаться и объектом эстетического наслаждения, потому что иначе оно станет объектом, лишенным смысла, и следовательно - лишится смысла и изучение его. В этом еще одна их трудностей педагогической работы.

9____________________

Искусство служит жизни, и художественная деятельность с самого начала должна быть тесно и разносторонне связана с жизнью

Но при большой одаренности может возникнуть опасность, что «любимое искусство» начнет заслонять собою жизнь во всех ее проявлениях и отношениях. В этом случае неизбежна художественно-педагогическая и даже личностная катастрофа, подобная катастрофе пушкинского Сальери. Любимое искусство должно быть не стеной, отгораживающей от мира, а дорогой в мир, способом отражения и выражения своих впечатлений от жизни, языком для общения с людьми.

К.С. Станиславский писал: "Если вы отгораживаетесь от жизни, замыкаетесь в свою коробку и стараетесь поставить как можно больше перегородок между собой и остальным живым миром под предлогом отдать всего себя искусству, то какую же жизнь вы можете отражать в нем?"

Нужно стремиться к тому, чтобы каждый работник в области художественного воспитания смотрел на себя прежде всего как на педагога, решающего общую педагогическую задачу, и, с другой стороны - видя в художественном воспитании собственную органическую задачу, свое Искусство.

Задания:

1. ***1.   Озаглавьте каждую часть.***
2. *2.****Выделите наиболее важные, ценные положения данной работы****.*