

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

И. Куланина

Интерес к проблеме комплексного использования различных видов искусств для развития воображения детей (создания синтетического художественного образа) продиктовано тем, что стремление к синтезу заложено в самом искусстве (генетические, морфологические, функциональные связи).

Единство всех видов искусств обусловлено «кровным» родством их образно-художественной природы. Объединяет все виды искусства: идея, выраженная в единстве переживания и мысли; художественный язык; единая структурная единица – образ; постижение мира в его целостности и единстве, утверждение нераздельности материи и духа.

Общей основой всех видов искусств является действительность, и эту действительность разные виды искусства отражают своим языком – языком звуков, красок, пластики. Ш. А. Амоношвили говорил, что если бы были изобретены такие весы, на которых можно было бы взвешивать виды искусства, то ни один из видов искусств не оказался бы весомее другого. Все они составляют ветви одного дерева. Чтобы дать детям полноценное художественное образование, необходимо помочь увидеть это дерево с его кроной, помочь приблизиться к его высотам.

К вопросу взаимодействия искусств необходимо исходить из понимания взаимодействия в диалектической логике. Сущность взаимодействия искусств совершается не только через сходное, но и через противоположное. Это значит, что взаимодействие искусств основывается именно на том, что каждому виду искусства присущи такие специфические особенности, которых нет в других.

Прежде всего, виды искусства различаются способом материального воплощения художественного содержания (слово – для литерату-

ры, звук – для музыки, цвет – для живописи и т. д.). Каждый вид искусства имеет свои особенные средства воздействия на личность.

Соотношение непосредственности и опосредованности обуславливает особенности познавательного аспекта содержания каждого вида искусств. Так, если изобразительное искусство воспроизводит действительность, познавая материально-конкретное как носителя некоего духовного значения, то музыка склонна к переводу непосредственного знания духовной жизни человека опосредованно.

Различно соотношение рационального и эмоционального начала в каждом виде искусства. Если рациональный уровень осмысления доступен лишь словесному выражению, то эмоциональный органичен для музыки. Но интересен тот факт, что эти гносеологические различия при их взаимодействии помогают познавать художественное содержание целостно. При этом, увеличивая силу эмоционального воздействия на ребёнка, комплекс искусств образует качественно новый образ воображения.

Исследования многих учёных указывают на то, что в основе образного начала взаимодействия искусств лежит взаимосвязь «выразительности» и «изобразительности». Образ воображения, созданный

средствами разных видов искусств будет более насыщенным и оригинальным. Объясняется это тем, что музыка, живопись, литература в единстве ярче и точнее выражают, например, чувства и настроение человека (радость, тревогу, гнев и др.), черты характера (нежность, мужество, шутливость и др.); изображают различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, раскаты грома, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, топот копыт, стук колёс и др.). Причём, каждый вид искусства вносит в синтетическое целое свой вклад, обогащает его присущим данному искусству специфическими возможностями. Можно провести ряд аналогий, которые позволят найти пересечения между музыкой, литературой и изобразительным искусством. Изобразительные средства: музыка – мелодия, живопись – линия, литература – звуковая линия. Выразительные средства: музыка – лад, живопись – колорит, литература – речевая мелодика. Композиция развития: музыка – соотношение гармонических построений, живопись – соотношение цветовых пятен и т. д. Интегрированное освоение детьми изобразительных и выразительных средств разных видов искусства (затрагивающее эмоциональную сферу ребёнка и основанное на его стремлении познавать

окружающий мир), даёт максимальную полноту восприятия, повышает творческую активность, желание преобразовательных действий, способствует жизнерадостному, творческому раскрытию личности каждого ребёнка.

Фундаментом художественного развития ребёнка является двухполюсная способность «наблюдательность – воображение», именно на этом фундаменте возникает и формируется творческая личность. Поэтому, особую педагогическую значимость в дошкольном воспитании приобретает формирование воображения у ребёнка, как основы всех видов творческой деятельности. Известно, что, воображение, как познавательный процесс, активно используется дошкольником, что определяется практическими умениями в художественно-творческой деятельности. На современном этапе, потребность в развитии воображения у детей дошкольного возраста возрастает и требует поиска новых путей в воспитании и развитии. В условиях эстетического воспитания, развитие воображения будет более эффективным при условии интеграции различных видов искусства (музыки, живописи, литературы, театра) и художественно-творческой деятельности. Это объясняется тем, что дети усваивают выразительные

средства каждого вида искусства и художественно-эстетическую деятельность во взаимосвязи. В этих случаях, художественный образ, воспринимаемый и создаваемый детьми (с учётом специфики и особенностей каждого вида искусства), становится целостным и глубоким.

Интегрированное обучение искусствам особенно важно на начальном этапе, когда у детей только складываются общие средства и способы художественной деятельности. Такое обучение позволяет «схватить» многие и на первый взгляд не похожие друг на друга средства выразительности. Например, на музыкальных занятиях, дети получили общие представления о мажоре и миноре, стаккато и легато. Дети учатся составлять различные сочетания их. Сочетания эти должны отражать определённый опыт переживаний детей. Помочь им найти в собственных эмоциях то, что должно быть передано сочетаниями звуков, может живопись и литература. Детям дают послушать 3 музыкальные пьесы, имеющие различную ритмику (из цикла И. Манукиана «Кто живёт в лесу?», а также «Лесная тишина», «Зайцы», «Медведи») и предлагают выразить воображаемый образ, навеянный музыкой через рисунок и назвать его. Слушая музыку, дети воспринимают музыкальные ритмы и музыкальные контрасты через призму своих пред-

ставлений о цвете. Воображаемый образ, конечно, будет у каждого ребёнка своим, но почти в каждом рисунке отразится общая эмоциональная характеристика музыки, которая подсказала этот образ. И, несмотря на то, что детям не сообщают названия пьес, названия рисунков может быть близким.

Результативность интегрированного освоения разных видов искусств для формирования воображения ребёнка зависит от взаимодействия двух процессов: экстерроризации (воздействие объекта) и интерроризации (воспринимающий субъект). Под характером воспринимающего субъекта понимается активность ребёнка, его природные способности к творчеству. Важным связующим звеном этих двух процессов в дошкольной и школьной практике является деятельность педагога, направляющего работу воображения детей. Следует заметить, что неорганизованное воображение отрицательно влияет на уровень понимания художественного образа. Задача педагога – развивать воображение на основе постепенного накопления в процессе обучения необходимых знаний и умений. Во-первых, знание художественного языка и специфических средств выразительности литературы, музыки (темп, динамика, регистр, мелодия, ритм, то-

нальность), изобразительного искусства (цвет, свет, линия, форма, колорит, контраст). Во-вторых, общих средств художественной выразительности (композиция, ритм, тон, свет, художественные повторы, параллели и т. д.). Далее, развивать у детей способность к ассоциативному восприятию, поиску аналогий визуального и звукового изображения действительности; развивать комбинаторные навыки.

Развивая воображение у ребёнка средствами интеграции искусств, воспитателю, музыкальному руководителю необходимо знать составляющие ступени воображения и, соответственно, параллельно развивать их (художественно-эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическое переживание). Художественно-эстетическое восприятие искусства – это исходный и важный этап воображения. В механизме художественно-эстетического восприятия важным моментом является синестезия – взаимодействие зрения, слуха и других чувств в процессе рецепции искусства. Опираясь на идею целостности организма, выдвинутой И. М. Сеченовым и И. П. Павловым, исследования Б. Г. Ананьева, С. В. Кравкова доказывают закономерность взаимодействия органов чувств у человека, из которой следует, что воздействие на один из них непременно вызыва-

ет функционирование другого. Работая во взаимодействии, органы чувств обеспечивают всестороннее восприятие действительности.

Художественный образ для воспринимающего предстаёт сразу в нескольких чувственных модальностях (по сути дела, в сфере нескольких видов искусств). Можно выделить два основных уровня ассоциативных связей, при помощи которых обеспечивается эта представленность. Ассоциации, лежащие в области объективного восприятия реальности. Например, форма рондо в музыке и поэзии; период, предложения, фразы в музыке и литературе; жанры в музыке, изобразительном искусстве, литературе. И уровень ассоциаций, в котором присутствуют те субъективные черты, которые свойственны конкретно этому человеку как личности и никому более (по своему образному наполнению, по мере «отлета» фантазии от действительности, по своей интенсив-

ности, «картинности», поэтичности и т. д.). Чем богаче способность к ассоциации, тем богаче и неожиданнее воображение. Ассоциации – это «механизм», благодаря которому в нашем воображении символика искусства обретает конкретное образное воплощение. С. К. Семенина отмечает, что «интегрируя различные виды искусства, мы опираемся на синестетические способности детей и на уровне ассоциаций интегрируем их восприятие в процессе интегрированного обучения». Именно при таком восприятии искусства возникает яркий, синтезированный образ воображения, обладающий сложной, многоплановой структурой.

Таким образом, комплексное воздействие искусств (при котором образуется временная связь между анализаторами, вследствие чего возникает ассоциация ощущений) способствует развитию воображения у детей.

Литература.

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. 2-е изд. М.: Просвещение, 1998. 208 с.
2. Кравков С. В. Взаимодействие органов чувств. Изд-во АН СССР, 1947. 123 с.
3. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5–7 лет. Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов. М.: АРКТИ, 2001. 96 с.
4. Семенина С. К. Интеграция как путь модернизации школы. Методологические основы. М., РИЦ «Альфа» МГОПУ им. Шолохова. 76 с.