

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОРИИ И ИСКУССТВ В ОБУЧЕНИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Ирина Э. Куликовская

доктор педагогических наук, профессор

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: iekulikovskaya@sfnedu.ru

Диана Н. Чилингарова

аспирант

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: Diana5554777@rambler.ru

Основной целью современного образования является создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Образование, обеспечивающее приобщение ребенка к миру человеческих ценностей, формирующее опыт позитивной жизнедеятельности, обращается к искусству как одному из важнейших средств. В данной статье на основе исследования рассматривается интеграция истории и искусств в обучении старших подростков. В статье обсуждается интеграция научных и искусствоведческих знаний, которая способствует повышению эффективности обучения в целом. Старшие подростки воспринимают историю и искусство как различные сферы жизни. Ведь реальность отражает по-своему каждый вид искусства, а интеграция активизирует познавательную творческую деятельность учащихся. История народа – это судьба народа. Это осознанная их жизнь – в национальной мировой культуре, в единстве настоящего и будущего времени и их прошлого. Осмысление истории открывает учащимся смыслы их существования, позволяет им состояться в жизни, использовать все возможности для самореализации. Эти возможности – культурные и социальные. Для того, чтобы организовать систему исторического образования, необходимо взаимодействие разных наук. Это может быть взаимодействие исторической науки и литературы или педагогики и музыки.

Нынешнее общество нуждается в человеке, умеющем собственными силами мыслить, ставить перед собой и обществом новейшие задачи и находить их решения, быть готовым как к неординарному индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей и окружающего мира. Общественность нуждается в человеке-гражданине вне зависимости от того, из которой среды он вышел и кем он собирается стать. Учитель всегда мечтает о том, что из его учеников получатся в будущем очень умные и талантливые люди.

Ключевые слова: интеграция, искусство, история творческая деятельность, наука, культура, урок, образование, мышление, образ.

Для цитирования: Куликовская И. Э., Чилингарова Д. Н. Интеграция истории и искусств в обучении старших подростков // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2016. – № 14/2. – С. 39–46.

INTEGRATION OF ART AND HISTORY IN SENIOR TEENS' EDUCATION

Irina E. Kulikovskaya

Doctor of Pedagogy, Professor

Southern Federal University

Rostov-on-don, Russia

E-mail: iekulikovskaya@sfedu.ru

Diana N. Chilingarova

Postgraduate Student

Southern Federal University

Rostov-on-Don, Russia

E-mail: Diana5554777@rambler.ru

One of the main goals of educating children is a comprehensive upbringing of an accomplished personality oriented at their country and world cultural traditions. To educate means to introduce a child to the world of human values and one cannot do it without art. Based on a research this article reviews art and history integration into senior teens education. Integration of knowledge contributing to enhancement of effectiveness of learning in general is discussed. Senior teenagers perceive history and art rather in isolation. Indeed the reality reflects each type of art in its own way, and integration activates the creative cognitive activities of students. The history of the people is the fate of the people. It is the life perceived and created by the people in the national and world culture, in the unity of the present, the future and the past. The interpretation of history opens to students the meaning of their existence, allows them to actualize themselves, to use all opportunities for self-realization. These opportunities are cultural and social. In order to organize a system of historical education the interaction of different sciences is required. It may be the interaction of historical science and literature, or pedagogy, and music.

Modern society needs a person able to think independently, to set new challenges for themselves and society and to find solutions to them, to be prepared for individual and collective work to realize the consequences of their actions for themselves, for other people and the world. Society needs a person-citizen, regardless of what their background is and what they would like to do in life. A teacher always dreams that his students will become intelligent and talented people in the future.

Keywords: *integration, art, history, creative activity, science, culture, lesson, education, thinking, image.*

For citation: Kulikovskaya I. E., Chilingarova D. N. Integratsiya istorii i iskusstv v obuchenii starshikh podrostkov [Integration of art and history in senior teens' education]. *Severo-Kavkazskiy psikhologicheskij vestnik – North-Caucasian Psychological Bulletin*, 2016, no. 14/2, pp. 39–46.

ВВЕДЕНИЕ

Основой в интегрированном уроке являются усвоение знаний, образного мышления и взаимосвязь предметов и явлений. «Интеграция – это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей, элементов» [16, с. 710].

В образовательном процессе обучения в школе для творческого развития учеников важной является интеграция уроков. Интегрированные уроки – это одна из эффективных форм межпредметных связей. Интеграция уроков требует синтеза знаний из разных наук.

Одним из направлений интеграции предметов в современной школе является активный поиск педагогических решений. Он способствует развитию творческого потенциала педагогов. Основной целью творческого потенциала педагогов является эффективное воздействие на обучающихся с помощью интеграции в образовательном пространстве.

Интеграция разных видов деятельности и восприятия на уроках – это один из вариантов путей, по которому идет подросток в познании мира, себя самого, способности ребенка образно мыслить, сталкиваясь с конкретными ситуациями в жизни.

Еще К. Ушинский утверждал, что педагог, желающий что-то прочно запечатлеть в сознании детей, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств приняли участие в акте запоминания.

Интегрированные уроки также развивают творческую активность учащихся. Для интеграции уроков необходимо использовать сведения из различных областей науки, искусства, культуры, а также обращаться к событиям и явлениям окружающей жизни.

Ф. М. Достоевский считал, что искусство, благодаря широте своего нравственного охвата, призвано помочь человечеству в достижении им духовной гармонии, совершенства. Красота как идеал искусства утоляет потребности человека в гармонии и спокойствии, пробуждает в нем энтузиазм.

Одной из основных форм общественного сознания является искусство. Искусство – это художественно-образное отражение действительности. Искусство помогает людям развивать их творческие способности, расширяет круго-

зор, воспитывает человека, пробуждает интерес у людей к познанию мира, к формированию духовного облика людей, их чувства и мысли. Искусство благоприятно влияет на эстетическое развитие личности. Познавательная роль искусства сближает его с наукой. По Аристотелю, искусство содержит больше философского и серьезного элемента, чем история; поэзия выше истории. Так древние философы пытались определить роль искусства в жизни человека, поставив его даже немного выше науки. Искусство отличается от науки тем, что искусство свои представления об окружающем мире выражает с помощью конкретных художественных образов, а не с помощью отвлеченных понятий. Основным отличием интегрированного урока от традиционного является использование на уроке межпредметных связей, которые предусматривают включение информации других предметов. Это включение эпизодическое.

В отличие от традиционного урока, интегрированные уроки развивают логику, мышление, потенциал самих учеников, способствуют побуждению познания окружающей среды, развитию коммуникативных способностей, способствуют развитию речи, умению обобщать, делать выводы, сравнивать.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Интегрированные уроки по форме нестандартны. Они многообразны и интересны. Чтобы поддержать внимание обучающихся, надо использовать различные виды работ в течение всего урока. Это позволяет говорить об эффективности урока на высоком уровне. Уроки с интеграцией раскрывают всесторонние педагогические возможности. На таких уроках учащиеся не утомляются и не перенапрягаются. Происходит это за счет акцентирования внимания ребенка с одного вида деятельности на другой. Такие уроки развивают у обучающихся внимание, интерес, мышление, память и речь. Интегрированные уроки также повышают познавательный процесс.

Отметим тот факт, что возникновение интеграции – это результат межпредметных связей. Многие учебные предметы имеют между собой общие черты в научных идеях, концепциях и методах познания, которые наиболее полно

формируют у ребенка знания и представления о человеке и его мире, о человеческой культуре.

Начала интеграции разных предметов можно прочесть во многих трудах педагогической науки. Так, Я. А. Коменским был разработан учебный курс «Космография», в который входили разделы из астрономии, географии, политики и истории.

К. Д. Ушинский, великий русский педагог, совместил преподавание гуманитарных предметов с идеей любви и гуманизма, изложенных в христианской концепции, а также основных понятий, которые описывают мир природы и человека.

Процессы интеграции, начиная с 30-х гг. и до 80-х гг., осуществлялись через систему межпредметных связей. Очень большое значение им стали уделять в 70–80-х гг. В учебных программах появился целый отдельный раздел, который назывался «Межпредметные связи».

Этот опыт в последнее время стал использоваться реже, но в 90-е гг. в связи с интеграционными поисками в педагогике заговорили о новом уровне интеграции – дидактической и содержательной.

Главной задачей учителя является – научить обучающихся учебной деятельности по образцу, а затем научить применять свои умения в новой ситуации. Отметим тот факт, что при этом надо развивать и добиваться возрастания творческого уровня перехода от репродуктивной к творческой деятельности. Также необходимо найти их соотношение.

Как указывалось ранее, перед учебным заведением стоит задача в первую очередь выравнять стартовую возможность у детей из разных социальных групп населения, а во вторую – обеспечить доступность основного образования. Также следует ориентировать свою работу на развитие индивидуальных способностей и формирование успешности у ребенка.

Что касается выбора предпочтительных путей творчества в процессе обучения в школе, то, на наш взгляд, – это интегрированные уроки, которые требуют синтеза знаний из разных наук и могут заинтересовать ученика.

Интеграция не только интересна и эффективна для обучающихся, но и мотивирует к самовыражению и активному творчеству непосредственно учителя, который находится в постоянном поиске, сам реализует свой потенциал.

Такие интегрированные уроки способствуют поиску и нахождению новых фактов, новых данных, которые подтверждают или отрицают, а чаще углубляют самостоятельные выводы, наблюдения детей в различных предметах. Подросткам становится интереснее пытаться выносить свое личное суждение, доносить свое видение проблемы или факта, сравнивать свои выводы с выводами в учебнике или общим суждением классного коллектива и педагога, что, несомненно, повышает самооценку и самореализацию обучающегося.

В работе С. В. Кульневича приводится следующее определение: «Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области» [8, с. 79]. Огромное внимание проблемам интегрированных занятий в российской педагогике уделяли доктор педагогических наук, профессор Т. С. Комарова и кандидат педагогических наук, профессор Т. Н. Дронова.

Т. С. Комарова считает, что интеграция – это более глубокая форма взаимосвязи, что это взаимопроникновения разного содержания образования и воспитания детей, охватывающие все виды художественно-творческой деятельности. При этом автор подчеркивает, что «... в интеграции один вид искусства выступает стержневым, другой – помогает более широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами» [5, с. 24–25].

По сложившейся педагогической традиции, понятие «интеграция» имеет два значения: а) привитие ученикам более полных единых представлений об окружающем мире (при этом научном взгляде интеграция выступает как цель обучения); б) создание у ребенка общего представления о том, что знания взаимопроникают и взаимосвязаны (в этом случае интеграция является средством обучения).

Проблема творческого развития является одной из самых главных в педагогике. Главным этапом в раскрытии творческих способностей ребенка на данной ступени взросления становится развитие воображения через многие виды художественной деятельности.

Интегрированные уроки значительно повышают мотивацию к обучению у детей,

формируют устойчивый познавательный интерес обучающихся, рассмотрение явления, события с совершенно разных точек зрения, причем этот процесс осознанно запрограммирован учителем, и в значительной мере это способствует развитию общеучебных умений, навыков у детей – умений рассуждать, сравнивать, сопереживать, вникнуть и постараться понять, как это явление выглядит с другой точки зрения.

Главными задачами являются:

1) формирование художественного мышления, художественно-эстетического восприятия действительности и творческой активности;

2) развитие творческого мышления у ребенка и его художественных способностей будет происходить через его включение в разнообразную творческую деятельность, которая может реализовываться в общении и учебе, а также в играх. Художественно окрашенные виды творческой активности развивают у подрастающего, формирующегося ученика художественный вкус, дают толчок художественно-творческому развитию ребенка в целом;

3) элементарное усвоение знаний истории.

Современный урок должен быть направлен не на репродуктивные формы работы, а на развивающие, творческие. Одной из инновационных педагогических технологий является межпредметная интеграция. Эта технология отвечает всем требованиям современного урока.

Главными определяющими условиями развития интеллектуальной деятельности учащихся на интегрированных уроках являются:

– построение взаимосвязи искусства и истории;

– построение интегрированных уроков «История и искусство» через применение проблемно-поисковых методов обучения;

– наглядный и дидактический материал, а также набор задач интегрированных уроков «История и искусство»;

– творческая деятельность учителя на интегрированных уроках;

– атмосфера открытости и творчества детей на интегрированных уроках;

– повышение интереса обучающихся к предметам (желание сделать собственные презентации, повышение качества знаний);

– формирование целостной картины мира у детей, понимание связей между явлениями в искусстве, обществе и мире в целом;

– воспитание общей культуры поведения личности;

– развитие духовного мира подростков;

– «комфортность» обучения учащихся;

– формирование навыков работы с художественной книгой, справочной литературой и ресурсами Интернета.

На основании полученных результатов мы можем предположить: результаты эксперимента свидетельствуют о том, что методика активизации интеллектуального развития старших подростков на интегрированных уроках эффективна.

ВЫВОДЫ

Вопросы интеграции многих школьных предметов и уроков истории в единый комплекс для развития личности учеников изложены в трудах В. Белова, Е. Е. Вяземского, М. Т. Студеникина. Разработаны практика и теория интеграции на уроках истории А. А. Абрамовой, М. К. Енисеевым, Е. М. Калининной, А. И. Пайгусовой, В. И. Хлебниковой и др.

В настоящее время модернизация образования в России ставит перед педагогическими работниками задачу внедрения интегрированного обучения в повседневную практику, и для этого необходимо теоретически обосновать данный процесс и разработать методологию.

Современное общество сегодня нуждается в активном, творческом, коммуникативном человеке, который нацелен на раскрытие своей личности. Для этого учителю необходимо помочь своим ученикам:

– уметь извлекать информацию из различных источников;

– обучиться коммуникабельности;

– научиться достигать конечного результата в своей деятельности.

Таким образом, данная программа имеет существенное значение в процессе самоопределения старших подростков основной школы.

Социологическая составляющая интегрированных уроков заключается в применении сведений из области религии, культуры, граждановедения, что несомненно обеспечит адаптацию обучающихся в современном мире.

Изучение опыта педагогических коллективов в Ростовской области и в целом по Российской Федерации показало, что направление на интеграцию основного общего и дополнительного образования является перспективным, актуальным и важным, поскольку дает возможность создать систему единого образовательного пространства, слив воедино процессы воспитания, обучения и развития.

Именно комплексный подход к развитию и образованию детей дает наилучшие результаты, обеспечивает тем багажом знаний, навыков и умений, с которым юный человек может смело вступать во взрослую жизнь и чувствовать себя полноценным членом общества. А те человеческие качества, которые воспитываются на протяжении всего периода обучения и тесного общения педагогов и ребят, вообще переоценить невозможно.

Самое главное – у ребенка развивается уме-

ние чувствовать и сопереживать, эмоционально излагать свои душевные порывы. Умеющий сравнивать и вычленять главное, чувствующий и сопереживающий человек – это и есть цель воспитательного процесса в современном образовательном пространстве. Межпредметная интеграция помогает подростку видеть разнообразие и красоту мира, создает творческую атмосферу на интегрированных уроках, при этом каждый ученик понимает свою значимость и нужность на уроке, что значительно поднимает его собственную самооценку, а значит стремление к развитию.

И главный вывод – эта система предоставит каждому ребенку реальный выбор своего личного индивидуального пути через реализацию разных типов деятельности, через наличие определенного набора занятий по интересам с учетом конкретных индивидуальных склонностей и возможностей каждого обучающегося.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Боловина Т. Э.* Активизация интеллектуального развития старших подростков на интегрированных уроках: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Киров, 2006. – С. 18.
2. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского / Ред. и вступ. ст. А. А. Достоевского. – Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1930. – С. 69.
3. *Громова Е. А.* Интеграция – один из путей повышения эффективности урока и средство формирования мировоззрения учащихся. Доклад (2009) // URL: <http://www.webkursoviki.ru/kartgotrab.asp?id=-153955>
4. *Житник Т. С., Музя Е. М.* Методика преподавания истории искусства детям старшего дошкольного возраста в условиях детских художественных школ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1–1. – С. 5.
5. *Комарова Т. С.* Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. – М.: Просвещение, 1979.
6. *Кузин Д. В.* Формирование аналитических умений учащихся на уроках истории (на материале курсов истории 10 класса): автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – СПб., 1998.
7. *Кульневич С. В., Лакоценина Т. Т.* Анализ современного урока. – Ростов н/Д: Учитель, 2002.
8. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982.
9. *Лихачев Д. С.* Теория эстетического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1985. – С. 462.
10. *Лихачев Д. С.* Эстетика воспитания. – М.: Педагогика, 1972. – С. 198.
11. *Савенкова Л. Г.* Воспитание человека в пространстве мира и культуры. Интеграция в педагогике искусства. Монография. – М.: Изд-во МАГМУ-РАНХиГС, 2011. – С. 156.
12. *Ушинский К. Д.* Человек как предмет воспитания. Собр. соч. – М.; Л., 1950. – Т. 2. – 627 с.
13. *Филиппов В. Н.* Интеграция: дань моде или реальная потребность? // Учительская газета. – 2006. – № 3. – С. 6–7.
14. *Философский энциклопедический словарь.* – М.: Советская энциклопедия, 1983.
15. *Шевчук Н. И.* Интеграция различных видов и жанров искусства в работе учреждений дополнительного образования детей. Теоретическая работа. – Власиха, 2010. – С. 78.
16. *Якиманская И. С.* Знание и мышление школьника. – М.: Знание, 1985. – С. 80.
17. *Якиманская И. С.* Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М., 2008. – С. 321.

18. Aristotle Poetics / Transl. by S. H. Butcher, 1902. – URL: http://www.denisdutton.com/aristotle_poetics.htm
19. Bernal J. D. Science in History. – C. A.: C. A. Watts and Company, 1969. – P. 30.
20. Guzeldere G. Consciousness: What is it, how to Study it, What to Learn from its History? // Journal of Consciousness Studies. – 1995. – V. 2. – I. 1.
21. Neisser U. Cognition and Reality. – San Francisco, 1976. – P. 232.
22. Silver J. L. Personal history and present practice: A cross cultural study of the influences on arts integration in the United States and Japan. – Amherst: UMass Publ., 2012. – P. 140.
6. Kuzin D. V. *Formirovanie analiticheskikh umeniy uchashchikhsya na urokakh istorii (na materiale kursov istorii 10 klassa): avtoref. diss. ... kand. ped. nauk* [Formation of analytical abilities of pupils in history lessons (based on 10-grade history course): Abstr. Cand. Ped. Sci. Diss.]. SPb., 1998.
7. Kul'nevich S. V., Lakotsenina T. T. *Analiz sovremennogo uroka* [Analysis of a modern lesson]. Rostov-on-Don, Uchitel', 2002.
8. Leont'ev A. N. *Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'* [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow, 1982.
9. Likhachev D. S. *Teoriya esteticheskogo vospitaniya shkol'nikov* [Theory of aesthetic education of schoolchildren]. Moscow, Prosveshchenie, 1985, P. 462.

REFERENCES

1. Bolovina T. E. *Aktivizatsiya intellektual'nogo razvitiya starshikh podrostkov na integrirovannykh urokakh: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk* [Enhancing of intellectual development of the senior teenagers at the integrated lessons: Abstr. Cand. Ped. Sci. Diss.]. Kirov, 2006, P. 18.
2. *Vospominaniya Andrey Mikhaylovicha Dostoevskogo* [Memories of Andrey Mikhailovich Dostoyevsky]. Ed. and introd. art. of A. A. Dostoyevsky. L., Publ. of Writers in Leningrad, 1930, P. 69.
3. Gromova E. A. Integratsiya – odin iz putey povysheniya effektivnosti uroka i sredstvo formirovaniya mirovozzreniya uchashchikhsya. Doklad (2009) [Integration – one of the ways to improve the effectiveness of the lesson and the means of formation of students' worldview. Report (2009)]. Available at: <http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-153955>
4. Zhitnik T. S., Muzya E. M. Metodika prepodavaniya istorii iskusstva detyam starshego doshkol'nogo vozrasta v usloviyakh detskikh khudozhestvennykh shkol [Methods of teaching the history of art to children of the senior preschool age in the conditions of children's art schools]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education*, 2015, no. 1–1, P. 5.
5. Komarova T. S. *Metodika obucheniya izobrazitel'noy deyatel'nosti i konstruirovaniyu* [Technique of training of graphic activity and designing]. Moscow, Prosveshchenie, 1979.
10. Likhachev D. S. *Estetika vospitaniya* [Aesthetics of education]. Moscow, Pedagogika, 1972, P. 198.
11. Savenkova L. G. *Vospitanie cheloveka v prostranstve mira i kul'tury. Integratsiya v pedagogike iskusstva. Monografiya* [Education of the person in space of the world and culture. Integration in pedagogy of art. Monograph]. Moscow, MASHG-RANEP Publ., 2011, P. 156.
12. Ushinskiy K. D. *Chelovek kak predmet vospitaniya. Sobr. soch.* [Man as the subject of education. Coll. of works]. Moscow, Leningrad, 1950, V. 2. 627 p.
13. Filippov V. N. Integratsiya: dan' mode ili real'naya potrebnost'? [Integration: a tribute to fashion or a real need?]. *Uchitel'skaya gazeta – Teacher's Newspaper*, 2006, no. 3, pp. 6–7.
14. *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, 1983.
15. Shevchuk N. I. *Integratsiya razlichnykh vidov i zhanrov iskusstva v rabote uchrezhdeniy dopolnitel'nogo obrazovaniya detey. Teoreticheskaya rabota* [The integration of different types and genres of art in the work of institutions of children' additional education. Theoretical work]. Vlasikha, 2010, P. 78.
16. Yakimanskaya I. S. *Znanie i myshlenie shkol'nika* [Knowledge and thinking of the school-child]. Moscow, Znanie, 1985, P. 80.
17. Yakimanskaya I. S. *Lichnostno-orientirovannoe obuchenie v sovremennoy shkole* [Personality-oriented teaching in the modern school]. Moscow, 2008, P. 321.

18. Aristotle *Poetics*. Transl. by S. H. Butcher, 1902.
Available at: http://www.denisdutton.com/aristotle_poetics.htm
19. Bernal J. D. *Science in History*. C. A., C. A. Watts and Company, 1969, P. 30.
20. Guzeldere G. Consciousness: What is it, how to Study it, What to Learn from its History? *Journal of Consciousness Studies*, 1995, V. 2, I. 1.
21. Neisser U. *Cognition and Reality*. San Francisco, 1976, P. 232.
22. Silver J. L. *Personal history and present practice: A cross cultural study of the influences on arts integration in the United States and Japan*. Amherst, UMass Publ., 2012, P. 140.