Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования "Детская школа искусств"

муниципального образования Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

городской округ город Радужный

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

«**Интеграция на уроках изобразительного искусства в ДШИ**»

Преподаватель

Лапухина

Людмила

Николаевна

г. Радужный.

2018 г.

Развитие у детей способности творчески мыслить – одна из важнейших задач современного образования. Для решения этой задачи в условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретают вопросы интеграции.

Актуальность интеграции разных видов искусства определяется необходимостью создания психолого-педагогических условий, обеспечивающих индивидуальное творческое развитие личности ребенка младшего школьного возраста, формирования его потенциальных художественных способностей в процессе различных видов изобразительной деятельности.

В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. В условиях современной жизни общество поставлено перед необходимостью выработки нового мировоззрения, в центре которого человек существует не сам по себе, а как органическая часть окружающего мира. Это сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике образовательного процесса.

Развитие творческой, нравственно-культурной личности – важнейшая задача дополнительного образования, так как этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Если посмотреть на современное состояние образования в России то можно увидеть, что оно характеризуется качественными изменениями в области содержания, которое направлено на развитие творческих способностей личности ребёнка. В частности, художественно-изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего развития детей. Она является основным направлением деятельности учреждения дополнительного образования ДШИ и рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребёнка средствами изобразительного искусства. Динамичность мира, в котором мы живём, делает креативность не роскошью для избранных, а повседневной необходимостью каждого человека. Для мощных социальных, научных, технических, художественных прорывов требуются одновременные творческие усилия многих людей. И чтобы это произошло, этим людям надо, во-первых, быть творцами, во-вторых, уметь работать в коллективе и, в-третьих, быть способными все это сочетать – творить во взаимодействии с другими. Поэтому государство заинтересовано, чтобы каждый член общества был творческой личностью, способной решать те сложные задачи в разных сферах деятельности, которые ставит перед обществом современная действительность.

Цель интеграции – дать ребенку целостное представление об окружающем мире, а средством этого является комплексное изучение школьных дисциплин, осознание связей между ними. Традиционные виды детской художественной деятельности – рисование, лепка, аппликация и другие – в предметном их выражении не дают возможности в полной мере реализовывать задачи творческого развития ребёнка. Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает потребность каждого ребёнка свободно проявлять свои способности, выражать интересы, поскольку, с одной стороны, даёт более многоплановое и динамичное художественное содержание а, с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал, привносит в деятельность детей разнообразие и новизну.

Предметные программы, к сожалению, составлены так, что знания ребёнка остаются разрозненными, искусственно расчленёнными по предметному признаку. Потребность преодолеть эти противоречия привела к попытке исследовать и применить на практике систему интегрированных уроков, уроков с применением межпредметных связей на подготовительном отделении в ДШИ.

Идеи интеграции уроков изобразительного искусства с другими дисциплинами освещались в трудах педагогов: Б.М.Неменского, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой.

Понятия «интеграция» и «интегрированный урок»

Интеграция – это глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения различных разделов воспитания и образования детей. Она охватывает все виды художественно-творческой деятельности и речевую, и разнообразные игры: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, изобразительную деятельность в разных её проявлениях, музыкальную.

Другое, более точно и объёмно, дано определение интеграции в работе Кульневича С.В., Лакоценина Т.Т.:

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области.

Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции, однако обозначилось как педагогическое явление сравнительно недавно, в 90- х гг. XXвека. Понятие об интеграции разработано в сфере фундаментальных наук, на современном этапе развития науки и образования достаточно широко используется и в педагогических науках. В Новом энциклопедическом словаре находим, что термин «интеграция» произошел от латинского integration – «восстановление», «восполнение», от integer – «целый».

Интеграция – процесс координирования и объединения несоизмеримых частей в целое.

При интеграции разных видов искусства, художественной деятельности, средств эстетического воспитания определяющие их содержательные аспекты всегда выступают в роли стержневых, основополагающих.

Феномен интегрированного развития и проявления художественно-творческих способностей объясняется также возможностью преподавать объекты и явления действительности в разных видах искусства с использованием специальных средств изображения и выражения.

Таким образом, интеграция — это сложный структурный процесс, требующий: научения младших школьников рассматривать любые явления с разных точек зрения, развитие умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи; формирование у детей способности самостоятельно проводить творческие исследования; развить у них желания активно выражать себя в каком-либо творчестве.

Интегрированные уроки предполагают более глубокую форму взаимосвязи, взаимопроникновения разного содержания воспитания и образования обучающихся. Такая связь обеспечивает более глубокое и разностороннее познание предметов и явлений действительности, формирование ассоциаций и их активизацию в процессе творчества в разнообразных формах эстетической деятельности. В интеграции один вид искусства выступает стержневым, другой – помогает более широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами.

Педагогический смысл такого преподавания состоит в том, что оно предполагает планировать уроки по теме, общей для нескольких предметов, которые могут проводится в разное время.

Есть три **уровня** интеграции:

* *внутрипредметная* – интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов;
* *межпредметная* – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин, что и должен использовать педагог при подготовке интегрированного урока;
* *транспредметная* – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования.

Различают **типы** интеграции: по виду, по уровню, по форме.

По виду – это межпредметная связь, которая на первоначальных этапах познавательной деятельности играет роль побуждающего стимула.

По уровню – это инновационная технология, представляющая собой высокую форму воплощения межпредметной связи на качественно новой ступени обучения.

По форме – это технология, позволяющая решить проблему разобщённости предметов, что даёт возможность

* устанавливать связи между понятиями и определять их практическую направленность;
* исключить повторы в учебных дисциплинах;
* углубить изучение материала без дополнительных временных затрат;
* повысить творческий потенциал обучающихся;
* расширить информационную ёмкость и интенсивность урока.

И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы, с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий.

Другая группа учёных предлагают **формы** интеграции:

* Интегрированный курс – объединяющий многочисленные предметы, предусмотренные учебными планами образовательного учреждения.
* Интегрированный урок – наиболее эффективная форма обучения, так как изучаемый предметный материал тут же находит практическое применение при изучении других предметов.
* Интегрированный фрагмент урока – использование интеграции не на всём уроке, а только на каком-либо этапе.

И какой бы форме не проводился интегрированный урок, дети работают легко, с интересом усваивая обширный по объему материал.

Важно и то, что приобретаемые знания и навыки не только применяются обучающимися в их практической деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, для проявления интеллектуальных способностей.

Интегрированные уроки сложны по подготовке и по проведению, однако преимущества интеграции очевидны:

1. Мир, окружающий ученика, познается ими в многообразии и единстве, а зачастую предметы учебного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы.

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна.

Таким образом, в результате проведенного анализа литературы по проблеме использования интегрированных уроков можно сделать вывод о широких возможностях такого рода обучения. Информация, изложенная выше, стала основой для проектирования интегрированных уроков изобразительной деятельности настоящего исследования.

Цели интегрированного урока достаточно широки:

1. Создание оптимальных условий для развития мышления учащихся в процессе обучения на основе интеграции разных предметов.

2. Преодоление некоторых противоречий процесса обучения.

3. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках.

Интегрированный урок позволяет решить целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов. Вот некоторые из таких задач:

* повышение мотивации учебной деятельности за счёт нестандартной формы урока (это необычно, значит интересно);
* рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях;
* организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.;
* показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач.

Планирование и организация уроков.

При планировании и организации таких уроков учителю важно учитывать следующие условия:

1) В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких предметов, но интегрированным уроком может быть любой урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов.

2) В интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим.

3) Чаще всего интегрированные уроки являются спаренными. Возможна разнообразная интеграция учебных предметов.

Подготовка к интегрированному уроку включает в себя следующие обязательные шаги:

1. следует просмотреть программы тех предметов, которые предполагается интегрировать с целью выявления схожих тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное выявить общие направления этих тем и обозначить цель будущего интегрированного урока. При этом не нужно забывать, что цель урока должна быть направлена на более глубокое изучение материала и практическое подкрепление теоретических знаний, что необходимо для лучшего усвоения материала.
2. следует обратить особое внимание на организацию интегрированного урока: тщательно продумать расположение необходимого оборудования, чтобы не отвлекаться на его поиски или развешивание во время урока; продумать формы организации практической работы обучающихся и расставить соответственно столы; заранее разложить на столах необходимый раздаточный и рабочий материал. Все это необходимо для более рационального использования времени, отведённого на урок.
3. проведение интегрированных уроков требует от педагогов серьёзной тщательной подготовки к уроку. Учителя должны строго соблюдать регламент урока, тщательно продумывать формы и методы работы на таких уроках. Такие уроки больше похожи на театральную постановку и требуют от учителя умения импровизировать. Что же касается количества интегрированных уроков, то здесь однозначного ответа быть не может. Всё зависит от умения учителя синтезировать материал, органично связать между собой и проводить интегрированный урок без перегрузки детей впечатлениями.

Использование различных видов работы на интегрированных уроках поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков. Систематическое развитие педагогически целесообразных взаимодействий между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», и другими дисциплинами, такими как «композиция», «прикладное творчество», имеет существенное значение для эффективности учебного процесса и одним из необходимых условий развития художественного творчества обучающихся в ДШИ.

В этой связи, было разработано и внедрено учебно-методическое обеспечение, которое направлено на создание наиболее комфортных условий для эффективного обучения детей изобразительной деятельности, обеспечивающих личности ребенка достижения уровня освоения материала в соответствии с познавательными возможностями, способностями, а также их развитие с сохранением и укреплением физического, и психического здоровья.

Развитие художественно-творческой деятельности обучающихся в процессе ознакомления с изобразительным искусством и изобразительной деятельностью реализуется по следующим предметам:

* 1. **Изобразительное искусство**» с подразделами:

Рисунок. Основные средства выразительности в графике: линия, точка, пятно, штрих. Знакомство с различными графическими материалами: простой карандаш, гелиевые ручки, тушь, перо, фломастеры, уголь, сангина, пастель, цветные карандаши. Знакомство с фактурами. Виды графики по применению и материалам. Создание художественного образа с помощью различных графических средств и материалов.

Живопись. Выразительные средства в живописи – цвет. Цвет – признак предмета. Освоение приемов и техник разными живописными материалами. Эмоциональные свойства цвета – выражение своего отношения к предмету изображения. Формирование умения цветоразличения: основные и составные цвета; теплые и холодные цвета; контрастные и дополнительные цвета. Развитие способности создавать нужные цвета и оттенки, видеть красоту цветовых сочетаний, учить использовать цвет для передачи разнообразных настроений и переживаний человека.

2. Композиция.

Знакомство с выразительными средствами композиции, с правилами организации картинной плоскости, с различием между реалистическим и стилизованным изображением. Именно на этом предмете рождается умение «срежиссировать» станковую, формальную или декоративную композиции, что позволяет формировать у обучающихся сложнейшие понятия гармонии и меры при создании художественного образа на плоскости или в пространстве.

3. Прикладное творчество

Особенности декоративно-прикладной композиции. Виды орнаментов, принципы построения орнаментов. Народное искусство. Бумагопластика, аппликация, коллаж. Знакомство с особенностями, свойствами и возможностями разных природных материалов, с разными инструментами, а также с основными приемами их применения. Декоративная резьба по бумаге. Работы в технике батик. Декоративные росписи.

Формы проведения образовательной деятельности:

* Обучающее занятие;
* беседа;
* занятие на основе метода интеграции;
* экспериментирование с различными материалами;
* практические (продуктивная деятельность с разными материалами).

На занятиях используются различные ***методы и приемы***:

* метод исследования, наглядности (рассматривания репродукции картин подлинных изделий, иллюстраций, наглядных пособий, поиск информации по заданной теме.)
* словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);
* практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков, изделий декоративно-прикладного искусства, использование различных инструментов, материалов для изображения);
* эвристический метод (развитие находчивости и активности);
* метод проектов;
* метод проблемно-мотивационный (убеждение, поощрение)
* метод «подмастерья» (взаимодействие ребенка и взрослого в едином творческом процессе);
* исследовательский метод.

Тема урока: «Птица счастья»

Тип занятия: интегрированный

Форма интеграции: межпредметная – изобразительное искусство (цветоведение), композиция, прикладное творчество.

Форма занятия: интегрированная

- словесная (беседа о Птице счастья, высказывания детей: что такое счастье; образ сказочной птицы, сказка о Жар- птице);

- игровая (игра «Дотронься до счастья» – передача положительных и отрицательных эмоций);

-практическая (выполнение композиции сказочного образа птицы),

Изобразительное искусство: цветоведение: изучение технических приемов, цветотоновая растяжка, закрепление понятий теплые и холодные цвета, изменение цвета в тени и на свету, понятие о дополнительных цветах, смешивание цветов, получение оттенков цвета.

Композиция: создать сказочный образ птицы, закомпоновать в формате, передать движение.

Прикладное творчество: стилизация формы, упрощение, обобщение, декорирование формы.

Последовательность действий:

1. Придумать стилизованный сказочный образ птицы, закомпоновать в формате.

2. Живописное решение птицы с помощью применения приёмов живописи .вышеперечисленных, в теплой гамме.

3. Живописное решение фона в холодной гамме.

4. Упражнение по росписи с применением техник примакивания кистью, ватными палочками.

5. Украсить птицу декоративной росписью. (работа находится в процессе.) Прил.стр.1

Тема урока: «Осенние фантазии»

Тип занятия: интегрированный блок

Форма интеграции: межпредметная – изобразительное искусство, композиция, прикладное творчество.

Форма занятия – интегрированная.

- словесная. (стихи об осени, предложить ребятам вспомнить, какие они знают стихи или песни про осень, музыкальный ряд: П.Чайковский « Времена года.»)

- метод наглядности (репродукции картин об осени)

- практическая (выполнение ряда творческих работ по заданной теме)

Изобразительное искусство: выполнить ряд живописных упражнений в технике акварели, освоить приемы акварельной живописи – вливание цвета в цвет, цветотоновая растяжка, упр. « нет белого, есть цветной» и «нет черного, есть цветной», теплые и холодные цвета приемом «сплавленный мазок» и др.

Прикладное творчество: из выполненных упражнений создать веточку рябины в технике аппликации.

Композиция: создание композиции на тему «Грибы на полянке», «Лукошко с грибами» с применением полученных навыков работы с цветом в технике акварельной живописи.

Прикладное творчество: аппликация по теме «Осенний пейзаж» Прил. Стр.

Тема урока: « Образ дерева»

Тип занятия: интегрированный блок.

Форма интеграции: межпредметная – изобразительное искусство, композиция, прикладное творчество.

Форма занятия - интегрированная.

- словесная (беседа о разных видах деревьев, стихи о деревьях. Напр. « У Лукоморья дуб зеленый…»;

- игровая – подвижная (придумать образ дерева и изобразить пантомимой, дети должны узнать, какое дерево – грустное или радостное, гордое или сердитое);

- практическая (выполнить практические упражнения, графическую работу, познакомиться с техникой граттаж).

Изобразительное искусство: дать понятие о стилизации, обобщении в простую геометрическую форму, конструктивное построение дерева, живописное решение дерева.

Композиция: придумать образ дерева, передать характер или настроение, работу выполнить в графике фломастером, маркером.

Прикладное творчество: это же дерево выполнить в технике граттаж; предварительно готовим живописный фон, заливаем его воском, покрываем составом гуаши с тушью, переводим дерево и процарапываем изображение, получается это дерево ночью, освещенное луной. Прил. Стр.3,рис.1,2,3.

Тема: «Волшебный кувшин».

Тип занятия: интегрированный блок.

Форма интеграции: межпредметная – изобразительное искусство, композиция, прикладное творчество.

Форма занятия – интегрированная.

* Словесная (беседа о предметах быта, о том, что утилитарные вещи должны быть не только удобны и полезны, но и красивы.)
* исследовательская (найти картинки в социальных сетях кувшины разных форм, орнаменты в полосе)
* практическая (выполнить орнаменты в полосе четыре варианта в технике восковые мелки, нарисовать придуманный образ сказочного кувшина с, украшенного орнаментами, работу выполнить в цвете в технике акварельной живописи, выполнить поделку : простую емкость трансформировать с помощью пластилина в сказочную форму, залить золотом, украсить бусами, ракушками, бисером.) Прил. Стр.4,рис.1,2,3.

Выполнен ряд мини-проектов в рамках одного или двух предметов:

* «Цветоландия» по живописи и композиции в технике гуашь .Прил. стр.5 рис.3,4. «Ночной город» рис.1,2.
* ;«Удивительные птицы» в графике, техника простой карандаш. Прил. стр.6, рис.1,2.

Литература

1. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства : книга для учителя. - М. : Просвещение, 1991. - 159 с
2. Дуганов Р.В.. Ефремов В.И. Творческое воспитание и образование детей на базе ТРИЗ. Пенза: Уникон-ТРИЗ, 2001.):
3. Загвязинекий, В. И. Педагогическое творчество учителя. - М. : Педагогика, 1987. - 159 с.
4. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства, М. 2002.
5. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М., Педагогическое общество России, 2002 г.
6. Комарова С. Как научить ребенка рисовать. – М., 1998
7. Кудрявцев В., Синельников В. Ребёнок - дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей. -1995 № 9, с.54-55.):
8. Лук А.Н. Психология творчества. - Наука, 1978.с.6-36.):
9. Мелик-Пашаев А. А. Цвет как изобразительное средство в изобразитель ной деятельности детей // Искусство в школе. 1961. №3—4.
10. Логвиненко Г.М.Декоративная композиция.Москва.ВЛАДОС.2008 Миронова Л.Н. Цветоведенье. Минск.,1984. 286с.
11. Пидкасистый, П. И. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / П. И. Пидкасистый, В. И. Журавлев, М. Л. Портнов, Л. Ф. Спирин, М. Г. Тайчинов, Н. Е. Щуркова, А. Ф. Меняев, В. В. Воронов, Л. П. Крившенко, Ю. Б. Зотов, А. А. Елизарова, КомароваТ.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М., Педагогическое общество России, 2002 г.
12. Приходъко Е. Г. Зачем и как знакомить детей с цветом: Методические рекомендации для воспитателей детских садов и учащихся педагогических вузов. — Краснодар, 1993.
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Основы живописи. – О.: ТИТУЛ, 1996.

14. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд.М. «Просвещение.»1991

15. Николай Ли.Основы учебного академического рисунка М. ЭКСМО 2005.

16. Голубева О.Л. Основы композиции.Москва «Изобразительное искусство»2001.

17. Ростовцев Н.Н.Методика приподавания изобразительного искусства в школе. М. «Просвящение»1980.

18. Яковлева Е.Л.Психология развития творческого потенциала личности. М.ФЛИНТА1997.

19. Дружинин В.Н.Психология общих способностей.С.-Пб.Питер 1999