



О.В. Грибкова, О.А. Унежская

Развитие культурного потенциала личности в творческой среде обучения

В статье рассматриваются инновационные интегрированные современные методики преподавания, которые позитивно влияют на формирование культуры личности в среде искусства. На примере данных методик, выявлена положительная динамика влияния на развитие культурного и интеллектуального потенциала человека интегрированных в процесс обучения различных видов искусства.

Ключевые слова: искусство, творчество, мышление, обучение, способности, формирование личности, культура личности, культурный потенциал, духовный потенциал.



Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итог которого - формирование общей культуры личности. Музыкальное воспитание рассматривается не как сфера, доступная лишь избранным особо одарённым детям, но как составная часть общего развития. Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического воспитания. «Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного воспитания», - писал он. [7] Вот некоторые его высказывания о музыке: «Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка (...). Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления». [11]

Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет, способность глубоко чувствовать и

понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека. Смена акцентов чрезвычайно важна для современной практики обучения.

Исполнительские искусства приносят абстрактные концепции в жизнь «Когда учителя начальной школы интегрируют музыку и театр в обучение детей, это улучшает чтение, понимание математики и науки, поскольку они становятся лучшими критическими мыслителями и решателями проблем». (Мэри Гресок, Лизетт Штайнвальд)

В классе «раннего» детства в Мэриленде классическая детская песня «Frere Jacques» трансформируется в активный урок о прогнозировании погодных условий. По мере того как группа активных детей поет, они перемещают свои тела вокруг, как плавающие облака, расставляя руки широко, как воздушные шары, когда они заполняются сначала воздухом, а затем водой. Когда они становятся слишком наполненными капельками воды, они имитируют падающий дождь пальцами, издавая звуки грома и перемещаясь, как пустые облака. Благодаря музыке и движениям - как музыкантам и актерам - дети не только узнают о дожде, они занимаются своим воображением и воплощают водный цикл. Этот урок - интеграция искусства в работе.

В прошлом году зарубежные педагоги начали совместный эксперимент в качестве партнеров с детским садом. Интеграция в искусство использует пение, танцы и другие элементы исполнительского искусства, чтобы вовлечь маленьких детей в более активные занятия в классе и вдохновить на изучение через все их чувства. Когда ученики участвуют в интегрированном обучении, педагог обнаруживает, что обучение совершенствуется в предметных областях, включая чтение, математику и науку, поскольку они становятся лучшими критическими мыслителями и решателями проблем. Независимое исследование американских исследовательских институтов показало, что в классах учителей, обучающихся по этой методике, дети получили знания эквивалентные более чем месяцу дополнительного обучения математике.

Работа по включению исполнительского искусства (в первую очередь музыки и драмы) в обучение помогла нерешительным или незаинтересованным учащимся более активно участвовать в ежедневных уроках. Занятия стали интересными и динамичными, и дети стали укреплять связи между конкретными и абстрактными понятиями, такими как дождь и водный цикл. Как знает любой воспитатель, абстрактное мышление является одним из самых трудных познавательных навыков для изучения. В двух особых уроках о воде, однако, мы успешно использовали музыку и драму, чтобы оживить абстрактные идеи.

Музыка - один из многих способов, которыми искусство может помочь молодым студентам сосредоточиться и развить беглость в обучении. Это также ин-

струмент, который зарубежные коллеги часто использовали, например, чтобы создать осмысленный урок о дожде, проиграли отрывок из «Симфонии сюрприз» Гайдна. Когда ученики слушали, их попросили прикоснуться к набору палочек в такт, когда они услышали музыку, которая звучала как дождь. Если они слышали гром, им сказали поднять свои палочки. Благодаря музыкальным концепциям устойчивого ритма и динамики они связали свое конкретное понимание ливня с абстрактным представлением погоды в музыкальном произведении. После урока было замечено, что некоторые ученики начинают стучать ногами, когда говорят о дожде, или изображают то, что они видели за пределами движения тела.

Круговорот воды: один из самых эффективных уроков, которые был разработан в рамках этой программы, он представил абстрактную концепцию сохранения воды посредством ролевой игры о животных в водоопе. Была использована техника под названием «coffee can theater», в которой вводятся небольшие реквизиты для представления персонажей, настройки и сюжета, которые затем используют ученики, чтобы пересказать ключевые элементы истории. По мере разворачивания повествования воображаемое отверстие для полива становилось все меньше и меньше, пока не осталось воды для животных, чтобы пить. Студенты столкнулись с конкретной проблемой, которую им пришлось обсуждать как группе. Что будет дальше? Как мы могли убедиться, что животные пили воду? Студенты связали нехватку воды со смыслом сохранения, и применили урок к своей собственной жизни, поставив ведро под краном в нашем классе, чтобы контролировать, сколько воды они использовали для мытья рук и чистки зубов. Они пошли дальше, создавая соревнования, чтобы увидеть, какая из групп использовала меньше всего воды.

На протяжении всего этого опыта педагоги работали бок о бок, чтобы найти новые способы интеграции искусств в запланированные уроки и более активного вовлечения детей в значимые познавательные переживания. Благодаря совместным усилиям, ученики смогли развить новое понимание через художественную форму, а также культивировать свои собственные творческие способности и самовыражение. Исполнительские виды искусства предлагают мощный способ соединить учеников со многими различными стилями обучения, и они могут быть особенно эффективными, чтобы помочь детям испытать радость, почувствовать себя художниками, и в то же время изучать основные навыки для будущего. Когда искусство интегрируется в обучение, учащиеся начинают понимать мир через художественную форму. Учителя и художники обогащают то, чему учатся дети, уча их демонстрировать то, что они знают, через музыку, драму, пение и танцы.