

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
**Синтез музыкального и изобразительного искусств
на уроках музыки в средней школе**

студента 4 курса 401 группы факультета искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

Корепанова Александра Павловича

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

_____ Козинская О.Ю.

Саратов, 2026

Введение

Актуальность темы исследования. Выбор данной темы не вызывает сомнения, так как органичное соединение разных видов искусств помогает школьнику глубже понять и прочувствовать эмоционально-образный строй произведения, обогатить его новыми ассоциативными связями, прочувствовать жизненное содержание художественных произведений.

Проблеме синтеза искусств в образовательном процессе в настоящий момент уделяется недостаточно внимания. При создании новых образовательных программ авторы порой не обращают должного внимания на органичное сочетание всех видов искусств в предметах эстетического цикла. В построении творческих уроков педагогу необходимо как можно чаще обращаться к синтезу искусств, так как это способствует более глубокому усвоению нового материала, делает его доступнее для учащихся. В связи с этим обращение к проблеме синтеза искусств в образовательном процессе является актуальным.

Оптимизация преподавания искусства – одна из приоритетных задач Государственного стандарта начального образования РФ. Для её решения необходимо разработать новые художественно-педагогические категории, которые помогут школьникам не только видеть взаимосвязи между искусствами, но и глубже воспринимать их, в частности музыку. Музыкально-образные представления – одна из таких важнейших категорий, имеющая большое значение для формирования художественной и музыкальной культуры учащихся. Исследователи активно изучают этот феномен и способы его развития, обращаясь к опыту музыкантов-исполнителей и педагогов. Выявлено, что в общеобразовательной школе формирование образной сферы имеет свою специфику, отличную от профессионального обучения, что диктует необходимость создания новых методик. Учитывая, что у каждого человека доминируют определённые виды восприятия (зрительное, слуховое, кинестетическое) и представления могут быть разной степени сенсорной полноты, мы пришли к выводу, что наиболее успешное формирование

музыкально-образных представлений достигается через синтез искусств. Это требует использования разнообразных видов деятельности на уроках, таких как вокал, игра на инструментах, пластическое интонирование, рисование, образные рассказы о музыке, а также активного применения компьютерных технологий и других музыкально-педагогических средств.

Существует обширный пласт теоретических и методических разработок, посвященных идее единства и взаимодействия искусств. Педагогические исследователи, воплощая эту концепцию в образовательной практике, ставят перед собой ряд задач - от знакомства детей с миром музыки и искусства до развития их эмоциональной сферы, формирования национального самосознания и уважения к культурному наследию, а также комплексного эстетического развития. Однако, несмотря на неоднократное подчеркивание значимости реализации синтеза искусств в учебно-воспитательный процесс на уроках музыки в средних школах, эта проблема остается не до конца исследованной. Таким образом, в музыкально-педагогической науке наблюдается явное противоречие: с одной стороны, осознается важность данного направления, а с другой – его теоретико-методологическая база недостаточна. Это делает тему настоящего исследования «Синтез музыкального и изобразительного искусств на уроках музыки в средней школе» актуальной.

Цель исследования – изучить теоретические и методические аспекты синтеза музыкального и изобразительного искусств на уроках музыки в средней школе.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать генезис синтеза искусств: понятие и формы;
- выявить музыкально-педагогический аспект реализации синтеза искусств на уроке музыки;
- изучить синтез музыкального и изобразительного искусств в программах Д.Б. Кабалевского и Е.Д. Критской;
- представить способы педагогического сопровождения уроков

музыки по теме «Музыка и изобразительное искусство».

База исследования – МАОУ «Лицей №37» г. Саратова.

Методологической основой при работе над исследованием мы опирались на научные труды в области психологии (Белобородова В.К., Ригина Г.С. и др.), педагогики (Кабалевский Д., Алиев Ю.Б., Каган М.С.), теории и истории музыки (Зись А. Я., Лихачев Б., Ромен Роллан); методики музыкального и художественного образования (программа «Музыка» Критской Е.Д. и Сергеевой Г.П., программа «Музыка» и «Методическое пособие» Кабалевского Д.Б., «Теория музыкального образования» Абдуллина Э.Б) и др.

Методы исследования: анализ теоретических и методических материалов по теме исследования.

Результаты исследования представлены в публикации научной статьи «Современные тенденции в области синтеза искусств» в сб. «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании» - вып. 29 - Саратов, Саратовский источник, 2026 - С. 51-57; в выступлении с докладом «Комплексный анализ синтеза искусств в контексте музыкального образования школьников» на студенческой научной конференции (Саратов, СГУ, факультет искусств, 16 апреля 2026 года). Также автор участвовал в конкурсах научных студенческих работ, где были представлены результаты данного исследования. Это международный конкурс студенческих работ «World of Science – 2026» тема работы «Анализ синтеза искусств в контексте творческого процесса на уроках музыки» (30.03.2026 № 106671800) – 1 место. В VII международном творческом конкурсе для студентов «Моя научная статья» название работы «Современные тенденции в области синтеза искусств» (30.03.2026 № 106671600) – 1 место.

Структура выпускной квалификационной работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и приложения.

Во введении обоснованы актуальность исследования, определены цель и задачи, ведущие к достижению поставленной цели, предложены методы и методологическая основа данной научной работы.

В первой главе рассмотрены основные теоретические аспекты синтеза искусств в учебно-воспитательном процессе в условиях общеобразовательной школы, при этом основное внимание уделяется музыкально-педагогическому аспекту реализации синтеза искусств на уроке музыки.

Вторая глава - методическая, в которой на основе анализа программ «Музыка» Д.Б. Кабалевского и Е.Д. Критской приводятся примеры педагогического сопровождения уроков музыки по теме «Музыка и изобразительное искусство».

В заключении проводится обобщенный анализ результатов проведенного теоретического и практического исследования.

Список использованных источников включает 56 наименований и содержит труды в области педагогики, психологии, педагогики и методики в области искусства.

В приложении представлены материалы прикладного характера.

Основная часть

Глава 1. Синтез искусств в учебно-воспитательном процессе средней школы

1.1 Генезис синтеза искусств: понятие и формы

Мышление через синтез предполагает соединение разрозненных элементов или аспектов одного явления в целостную структуру. В искусстве законченное произведение всегда обладает синтетической природой. Синтез искусств – это процесс создания уникального художественного продукта, где различные виды искусства органично сливаются, порождая нечто качественно новое. Полученное целое превосходит простую сумму его составляющих, обобщая их идейные, образные и композиционные начала, а также их роль в организации пространства и времени. Это позволяет достичь более глубокого и

многостороннего эмоционального воздействия на зрителя.

Объединение искусств обусловлено потребностью общества во всеобъемлющем постижении и отражении действительности.

Синтез искусств – это добровольный союз самостоятельных и уже сложившихся видов искусства, где их внутренние конфликты и противоречия преодолеваются, приводя к рождению новой художественной реальности.

Главное в таком объединении – чтобы у них была общая идея, похожие образы и общая структура. Они вместе работают над тем, как мы воспринимаем пространство и время, и все их части должны гармонизировать друг с другом.

Синтез может быть внутри одного вида искусства (например, когда в кино используют приемы из документальных фильмов) или между разными видами (например, когда в театре показывают кино).

Есть разные виды синтеза: когда архитектура сочетается с картинами и скульптурами, когда поэзия и музыка сливаются (как в песнях или операх), или, когда театр и кино работают вместе.

Бывает «формальный» синтез, когда одно искусство просто добавляет что-то другому, и «органический», когда это нужно, чтобы лучше выразить главную мысль.

Синтез искусств появляется, когда искусство уже достаточно развито. Примеры можно увидеть в старинных готических соборах, красивых ансамблях эпохи Возрождения и музыке, которая рассказывает историю.

Вместе с тем многие ученые, такие как Вагнер (концепция основана на единстве искусств в виде музыкальной драмы, главными составляющими которой являются танец, музыка и поэзия, которые во взаимодействии образуют «единое, неограниченное искусство»), Кандинский (синтез искусств — язык симфонической художественной целостности) и Флоренский (наиболее полно синтез проявляется в церковном искусстве — «храмовом действе»), изучали, как это происходит, и считали, что синтез может привести к созданию «единого искусства».

Таким образом, «синтез искусств» означает создание нового, уникального художественного явления, которое не сводится к простой сумме его компонентов. Их идейное, образное и композиционное единство, совместное участие в организации художественного пространства и времени, а также согласованность масштабов, пропорций и ритма придают искусству качества, способные активизировать восприятие, обогащать развитие художественной идеи многоплановостью и многогранностью, а также оказывать на человека всестороннее эмоциональное воздействие.

1.2 Музыкально-педагогический аспект реализации синтеза искусств на уроке музыки

Концепция синтеза искусств неразрывно связана с развитием и объединением научных дисциплин. В античности мир воспринимался как единое целое, и знания не делились на изолированные области. Образование и воспитание также носили целостный характер. Именно тогда зародилась идея воспитания гармонично развитой личности.

В педагогике идея синтеза искусств активно развивается в рамках полихудожественного подхода, представленного концепцией Б. Юсова. Его программа «Живой мир искусства» объединяет музыку, живопись, родной язык, литературу, хореографию и театр.

Цель такого типа занятий — познакомить детей со спецификой различных видов искусства, таких как музыка, живопись, театр, хореография и поэзия. Отличительной особенностью этих занятий, объединяющих разные виды искусства, является их нестандартный формат организации, отвечающий современным запросам детей. Через сравнение и сопоставление художественных образов дети глубже ощущают индивидуальность произведения и приближаются к пониманию специфики каждого вида искусства. На таких занятиях обычно царит творческая атмосфера, где дети и педагог становятся партнерами. Логичные и естественные переходы от одного вида художественной деятельности к другому делают эти занятия динамичными и увлекательными для детей любого возраста. Постоянная смена

деятельности предотвращает утомление. В процессе интегрированных занятий в творческий процесс вводится собственное соиздание ребенка, его творчество, результатом которого являются рисунки, пластика движений и словесное творчество.

Задачи во всех возрастных группах выстроены по принципу постепенного усложнения, что позволяет ребенку перейти от восприятия к сопереживанию, от сопереживания к воображению, а затем от воображения к творчеству.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что сочетание (взаимодействие) различных видов искусства и творческой активности детей в едином образовательном пространстве открывает новые горизонты для постижения действительности в школьном возрасте. Синтез искусств способствует оптимизации художественного воспитания; повышению качества художественных образов, создаваемых детьми; развитию креативности, инициативности и самостоятельности каждого ученика.

Глава 2. Практико-ориентированный подход к синтезу музыкального и изобразительного искусств на уроке музыки

2.1 Синтез музыкального и изобразительного искусств в программах Д.Б. Кабалевского и Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой

Актуальность концепции программы Д. Б. Кабалевского. К 1970-м годам в России накопился значительный опыт в музыкальном образовании школьников, что привело к необходимости создания унифицированной системы для формирования музыкальной культуры учащихся. В ответ на это Д.Б. Кабалевский разработал новаторскую концепцию и программу по музыке для начальной и средней школы, запущенную в 1980 и 1982 годах. Эта программа, ставшая важным достижением отечественной культуры и основой для последующих разработок, вобрала в себя лучшие педагогические практики и предвосхитила современные тенденции, такие как сохранение духовной культуры и признание общечеловеческих ценностей.

Д.Б. Кабалевский разработал программу музыкального воспитания, основанную на общих закономерностях художественно-гуманитарного

образования. Эта программа опирается на единые этические и эстетические оценки, а также на критерии эмоционального отношения человека к миру. Благодаря этому, межпредметные связи стали неотъемлемой частью программы.

В рамках программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой предполагается глубокое изучение взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. Основная задача - раскрыть перед учащимися многообразие этих связей, используя их предыдущий опыт знакомства с изобразительным искусством на других уроках. Работа учителя музыки направлена на формирование зрительных образов при прослушивании музыки и слуховых — при восприятии произведений искусства, анализ сходств и различий в их содержании и выразительных средствах, а также эмоциональное и осмысленное восприятие музыкальной культуры.

Программы по музыке для средней школы, обогащенные блоком «Синтез искусств», могут быть реализованы в различных образовательных учреждениях – от общеобразовательных школ до специализированных музыкальных. Их основная цель – раскрыть многогранные связи музыки с другими видами искусства, такими как литература, изобразительное искусство, театр и кино.

2.2 Педагогическое сопровождение уроков музыки по теме «Музыка и изобразительное искусство»

Педагогическое сопровождение является формой партнёрского взаимодействия учителя и ученика. Педагогическое сопровождение в образовательной среде представляет собой процесс взаимодействия субъектов педагогической деятельности, направленный на создание условий для личностного развития и самореализации обучающихся. Оно способствует развитию их самостоятельности и уверенности в различных жизненных ситуациях.

Приведем некоторые примеры уроков музыки с реализацией синтеза искусств:

- урок-введение в искусство «Цвет может звучать, а звук может быть окрашен», раскрывающий связь между музыкой и живописью;

- занятие на тему «Драгоценные камни» с прослушиванием музыки Э. Грига «В пещере горного короля», движениями и играми под музыку;

- выполнение творческих заданий после прослушивания и анализа музыки, например, придумывание двигательного этюда под вальс.

Творческие уроки музыки с реализацией синтеза искусств имеют обширный образовательный охват, знакомя ребенка не только с музыкой, но и с широким спектром художественной культуры. Их основа – в применении синтеза различных видов искусств, где музыкальные произведения гармонично сочетаются с произведениями изобразительного искусства и литературы. Музыка при этом занимает ведущую позицию. Отличительной чертой является включение в обучение, наряду с традиционными жанрами, синтетических форм музыкального искусства – оперы, балета, театра.

Заключение

Теоретический и методический анализ изучаемого вопроса позволил выделить ключевые позиции, значимые для нашего исследования, и прийти к следующим выводам.

Искусство существует в конкретных своих видах: литература, театр, графика, живопись, скульптура, хореография, музыка, архитектура, прикладное и декоративное искусство, цирк, художественная фотография, кино, телевидение.

Соотношение между искусствами, их большая или меньшая близость, их внутреннее сходство, взаимное тяготение и противоборство исторически изменчивы и подвижны.

Синтез искусств - это естественное объединение разнообразных творческих направлений, то есть синтез искусств является добровольным объединением равноправных и самостоятельных видов искусств в одну целостность. Этот процесс отмечается взаимодействием противоположных элементов, которые через конфликт достигают синтеза и создают новую

художественную реальность. В истории мирового искусства выделяются три главные формы синтеза: синтез визуальных искусств; театральный синтез; кинематографический синтез.

С другой точки зрения, также существует синтез между различными видами искусства, например, соединение музыки и живописи или музыки и литературы и т.д.

Вовлечение смешанных форм искусства в образовательный процесс открывает новые пути художественного восприятия мира для детей в школьном возрасте. Музыка, литература и изобразительное искусство на музыкальных уроках способствуют целостному развитию внутреннего мира ученика, формируя единое восприятие искусства.

Педагогическое сопровождение – это форма партнёрского взаимодействия, в процессе которого создаются условия, в нашем исследовании, для восприятия музыкального произведения через призму восприятия других видов искусства (живописи, литературы, поэзии и т.п.), то есть преодолевается фрагментарность восприятия художественного произведения. При этом методы художественной педагогики, использующие синтез музыки и изобразительного искусства, рассматриваются применительно к урокам музыки. Среди музыкальных образовательных методов выделяются как общедидактические, так и специфические, такие как создание художественного контекста, моделирование творческой задачи, сравнение и сопоставление, пластическое интонирование и взаимосвязь музыки с другими видами искусства.

Тема «Музыка и изобразительное искусство» наиболее полно раскрывается в программах Кабалевского Д.Б. и Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., при этом в программе Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., авторы активно интегрируют живопись во все уроки, используя репродукции, представленные в учебниках. Синтез искусств, по мнению авторов анализируемых программ, обладает исключительной способностью создавать условия для целостного понимания действительности. Вовлечение детей в такую междисциплинарную творческую среду способствует развитию их индивидуальности, гибкости

мышления и способности видеть скрытые связи между, казалось бы, несвязанными явлениями. Работа с различными видами искусства позволяет ребенку выходить за пределы привычного, опробовать новые формы самовыражения и познавать богатство культурных символов, что обогащает его внутренний мир и стимулирует творческое развитие.

Полное восприятие художественных образов требует развития логического мышления, что углубляет понимание произведения. В педагогическом подходе синтез искусств нашел свое применение в полихудожественном подходе (Б. Юсов) и в программах «Гармония» (К.В. Тарасова), «Синтез» (Т.Г. Рубан). Полихудожественное развитие происходит через взаимодействие различных духовных проявлений ребенка. Синтез искусств улучшает художественное воспитание и качество создаваемых детьми художественных образов, а также повышает их креативность, инициативу и самостоятельность. Взаимодействие с музыкой должно быть направлено на развитие понимания музыкального образа, через который постигаются различные грани жизни. Это восприятие строится на пробуждении эмоций, мыслей и мировоззрения слушателя, опираясь на его уникальный жизненный опыт и пережитые чувства.

Ключевые цели художественно-творческих уроков музыки включают детальное освоение учебного материала, интеграцию разрозненных знаний по искусству в единое мировоззрение, развитие глобального мышления (планетарного и космического масштаба), формирование гуманистического склада ума, а также обучение эмоционально-семантическому анализу музыкальных произведений в контексте живописи и литературы. Важной задачей является развитие художественного познания через активную творческую деятельность самих учащихся.

Задачи же творческих уроков музыки заключаются во всестороннем раскрытии индивидуального творческого потенциала, стимулировании эвристического мышления и познавательной активности школьников, например, овладение образным языком музыки, понимание ее сути и

взаимосвязи с литературой, живописью и театром достигаются через усвоение знаний, формирование навыков и умений. Особое внимание уделяется постижению музыкальной интонации и драматургии через различные формы исполнительства – вокальное и инструментальное, а также через слушание.

Таким образом, искусствоведческий синтез играет ключевую роль в формировании личности и реализации творческого потенциала, позволяя объединять различные художественные направления и формировать целостное восприятие мира. Это способствует улучшению эстетического чувства, развитию художественной интуиции и активации творческих процессов.

Наше исследование не претендует на законченность. Данная тема еще долгое время будет находиться в поле зрения психологов, педагогов и методистов.