

УДК 378.147:7.071.5:37-051

DOI 10.52928/2070-1640-2026-45-1-9-13

ИНТЕГРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

ЛЮ ЦЗЮНЬЦЗЕ

(Витебский государственный университет имени П.М. Машерова)

Аргументирована необходимость использования интегративного подхода в процессе подготовки педагога-художника к профессиональной деятельности. Интеграция как педагогический подход направлена на объединение знаний, методов и концепций из различных академических предметов. Данное объединение предполагает создание единого образовательного процесса, проявляющегося качественными изменениями свойств элементов при сохранении их характерных особенностей. Интегрированный подход обогащает образовательную и методическую системы за счет развития и усиления ее компонентов. В статье определены и обоснованы компоненты интегративного подхода (организационный, деятельностный, содержательный), а также проанализированы принципы их взаимодействия. Затронут вопрос взаимодействия специальных художественных дисциплин на основе интеграционного подхода, который представляет собой не просто сумму трех дисциплин, а фундаментальный педагогический принцип, позволяющий воспитывать в педагоге-художнике целостное художественное восприятие мира, делать его сознательным творцом, владеющим всеми гранями языка изобразительного искусства.

Ключевые слова: интеграция, специальные художественные дисциплины, педагог-художник, взаимодействие, рисунок, живопись, композиция.

Введение. Современная система художественного образования сталкивается с необходимостью поиска новых подходов, способных повысить эффективность обучения студентов. Традиционная методика подготовки специалиста художественного профиля сегодня должна соответствовать принципиально изменившимся экономическим, социальным и образовательным потребностям общества. И постоянно возрастающие требования к профессиональной подготовке педагога-художника заключаются в следующем:

- необходимость адаптироваться к быстро изменяющимся условиям труда, внедрению инновационных технологий и методик обучения;
- обеспечение высокого уровня практической подготовки при сокращенном времени обучения.

В связи с этим становится актуальным вопрос о поиске путей повышения эффективности подготовки специалистов художественного профиля.

Одним из ключевых направлений нами определена «интеграция», которая может быть реализована в объединении специальных дисциплин, методов и форм деятельности в единое образовательное пространство.

Основная часть. Интеграция в образовательном пространстве «есть процесс и результат создания неразрывно связанного, единого, цельного. В обучении она осуществляется путем слияния в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных предметов, слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания, комплексирования и суммирования основ наук в раскрытии межпредметных учебных проблем» [1].

В педагогической практике интегрированный (интегративный) подход представлен в достаточно широком спектре работ О.Б. Акимовой, С.М. Арефьевой, И.Д. Зверева, Е.В. Земцовой, И.А. Зимней, З.Ш. Каримова, В.В. Левченко, В.М. Лопаткина, Е.Е. Макаровой, Б.Ж. Мухаммадиева, В.Н. Нарушевича, В.Ф. Тенищевой, Н.К. Чапаева, И.П. Яковлева, Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой и др. Ученые считают, что интеграция способствует повышению эффективности обучения за счет приведения педагогического процесса к большей целостности, а результатом интеграции выступают сформированные профессиональные компетенции у обучающихся. В.Ф. Тенищева отмечает, что «интеграция обеспечивает движение педагогической системы к ее большей целостности и как результат, приводит к повышению уровня образовательного процесса, что выражается в формировании необходимых компетенций/компетентностей обучающихся»¹ [с. 69].

Интегрированный подход в образовании ученые трактуют по-разному.

По мнению В.В. Левченко, интеграция – это «один из эффективных принципов построения и организации учебного процесса, с которым связано: преодоление изоляции дисциплин через системные связи; развитие метапредметных компетенций (анализ, творчество, коммуникация); подготовка к поликультурной среде за счет синтеза языкового и культурологического содержания» [2].

¹ Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01» / Тенищева Вера Федоровна; Московский государственный лингвистический университет. – М., 2008. – 339 л.

И.А. Зимняя, Е.В. Земцова рассматривают интеграцию как «целостное представление совокупности объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной из характеристик, в результате чего создается его новое качество» [3, с. 17].

Согласно В.М. Лопаткину, интеграция – «средство, которое обеспечивает «целостность картины мира; способствует развитию способностей человека к системному мышлению при решении теоретических и практических задач» [5, с. 16].

Ученые подчеркивают, что интеграция – это не просто механическое объединение разных элементов, процессов, явлений. Для интеграции необходима хотя бы одна общая черта, например, педагогическая цель, культурный контекст, жанровая форма, художественный образ, художественный стиль, изобразительные средства и др. В результате интеграции появляется нечто большее, чем сумма отдельных компонентов. Это новое качество может проявляться в более глубоком понимании материала, росте мотивации, развитии междисциплинарного мышления, проекции практических умений с одного объекта на другой.

Таким образом, интеграция учебных дисциплин – это педагогический подход, направленный на объединение знаний, методов и концепций из различных академических предметов для создания целостного образовательного процесса, характеризующийся качественными изменениями свойств элементов при сохранении их характерных особенностей. Данное объединение предполагает обогащение образовательной и методической систем за счет развития и усиления ее компонентов. В понятии «интеграция» выделяется системное начало, построенное на связях между дифференцированными элементами.

Нами выделены ключевые особенности использования интегративного подхода в художественном образовании:

- комплексное решение художественных задач: вопросы, темы, которые не укладываются в рамки одной дисциплины, можно решить путем интеграции знаний, умений и навыков из разных дисциплин, исключить дублирование учебных модулей;
- синтез знания из разных наук: интеграция стремится создать качественно новое, целостное понимание специальных художественных дисциплин;
- сотрудничество и сотворчество педагогов: интеграция требует равноправного партнерства между преподавателями специальных художественных дисциплин; все участники образовательного процесса становятся со-исследователями и со-творцами знаний и практических решений;
- ориентация на действие и качественные изменения: конечная цель – не просто понять проблему, а выработать конкретные, осуществимые и релевантные пути ее решения, способствовать позитивным преобразованиям в личностном росте специалиста;
- развитие у будущих педагогов-художников комплексных компетенций: студенты развивают не только предметные знания, но и важные профессиональные навыки, подготавливаются к решению сложных, неоднозначных проблем по профилю специальности;
- формирование у студентов системного мышления: умение видеть взаимосвязи, анализировать сложные образовательные процессы.

В ходе анализа теоретических источников по теме исследования были выявлены компоненты интегративного подхода (организационный, деятельностный, содержательный).

Организационный компонент создает необходимые условия и рамки, внутри которых эффективно реализуется содержательное наполнение и деятельностные практики; определяет структуру, формы, ресурсы, временные рамки, среду и правила взаимодействия тематического содержания дисциплин. Организационный компонент направлен на определение характера взаимодействия элементов учебного процесса (модульная система, интегрированные уроки/занятия, междисциплинарные команды, сетка расписания и т.п.), материально-техническое обеспечение (среда, оборудование), информационные ресурсы, кадры (координаторы, тьюторы), время, установление норм и правил взаимодействия: регламенты отношений, критерии оценки, систему мотивации участников, распределение ролей и ответственности, обеспечение гибкости учебного процесса.

Содержательный компонент – знания, понятия, теории, ценности, проблемы, темы, т.е. «материал», над которым работают. Обеспечивает глубину, осмысленность и ценность интеграции; определяет цели, чему учить, какие новые знания, умения, понимания или компетенции должны быть сформированы в результате интеграции дисциплин; обнаруживает точки соприкосновения, общие идеи, взаимодополняющие аспекты из разных областей знаний или практик; формирует интегрирующую идею, проблему, тему или проект, вокруг которого объединяется содержание из разных дисциплин в новое, более целостное знание или контекст; выстраивает логические связи между элементами.

Деятельностный компонент – совокупность методов, приемов, технологий и видов активности, с помощью которых участники осваивают интегрированное содержание в рамках заданной организационной структуры. Он обеспечивает практическое освоение интегрированного содержания, развитие навыков и личностный рост участников через активное включение в процесс. В его рамках реализуются методы обучения, связанные с применением конкретных форм работы, требующие активного взаимодействия с интегрированным содержанием между дисциплинами; происходит активизация участников, вовлеченность каждого в процесс поиска, анализа, синтеза, решения проблем, создания продукта; развиваются компетенции (аналитические, коммуникативные, исследовательские,

рефлексивные, практические) и личностные качества (сотрудничество, диалог, критическое мышление, ответственность); включается рефлексивное осмысление процесса и результатов деятельности.

Основные элементы компонентов интегративного подхода и их взаимодействие представлены на рисунке.

Рисунок. – Основные элементы компонентов интегративного подхода и их взаимодействие

Применительно к художественному образованию интеграция специальных учебных дисциплин рисунка, живописи и композиции позволяет видеть не просто ряд дисциплин, а многообразие видов художественно-творческой деятельности в профессиональной подготовке педагога-художника.

В этой триаде *рисунку* отводится роль фундаментальной дисциплины, которая развивает наблюдательность, пространственное мышление, зрительную память, координацию, чувство пропорций, ритма, композиционное чутье, умение передавать конструкцию, форму, пропорции и характер объекта. Для будущего педагога рисунок становится не только средством художественного выражения, но и инструментом методической работы: через него формируется способность к художественной интерпретации, что позволяет объяснять, демонстрировать и обучать, формируя у учеников способность к творческому восприятию и самовыражению. Это азбука, без которой невозможно понимание и создание любого изображения. Таким образом, рисунок обеспечивает связь между теоретическими знаниями и практическими навыками, выступает ключевым педагогическим инструментом.

Живопись формирует колористическое мышление педагога-художника, она воспитывает чувство цвета, позволяет освоить законы цветовой гармонии, выразительности формы и композиции, обеспечивая основу для профессиональной и методической деятельности. Через практику живописи будущий педагог развивает способность целостно видеть и передавать многообразие окружающего мира, формирует эстетический вкус и художественную культуру. В методическом плане живопись помогает педагогу демонстрировать принципы работы с цветом, светотенью, фактурой, является инструментом эмоционально-образного воспитания, помогает в ознакомлении с основами творческой интерпретации действительности. Таким образом, живопись обеспечивает будущего педагога-художника средствами для формирования у обучающихся художественного вкуса и чувства прекрасного. Умение работать в различных техниках (акварель, гуашь, масло, акрил) и знание их специфики дает возможность педагогу грамотно ставить задачи, предупреждать ошибки и раскрывать выразительные возможности каждого материала.

Учебный предмет «Композиция» занимает в подготовке педагога-художника стратегическую и синтезирующую позиции. Если рисунок учит мыслить формой, а живопись – цветом, то композиция – мыслить цельно, т.е. организовывать пространство, содержание и форму в единое выразительное высказывание. Именно композиционное мышление позволяет выстраивать логичную последовательность учебных задач – от простых формальных упражнений (на ритм, контраст) до сложных тематических постановок. Это дисциплина, формирующая проектное и концептуальное мышление будущего специалиста. Композиция – это лаборатория, где идея и эмоция трансформируются в конкретную визуальную структуру. Студент в процессе обучения осваивает, как применять на практике универсальные законы и средства композиции (ритм, контраст, нюанс, доминанта, равновесие, статика/динамика), что позволяет не интуитивно, а осознанно строить изображение любой сложности как в рисунке, так и в живописи. Будущий педагог осваивает алгоритм творческого процесса: от темы и поиска эскизов к итоговой работе. Понимание композиции позволяет педагогу грамотно ставить задачи не только в рамках предмета «Композиция», но и в рисунке (компоновка в листе), живописи (организация цветовых пятен), ДПИ (построение орнамента), дизайне (создание макета). Композиция «учит» не только как сделать, но и как это организовать для максимальной выразительности. Владая композицией, педагог получает универсальный ключ к творческому

процессу, позволяющий ему не только создавать осмысленные работы самому, но и грамотно руководить творческим развитием учеников, обучая их самому главному – искусству превращения замысла в завершенное, гармоничное и осмысленное произведение.

Взаимодействие специальных художественных дисциплин на основе интеграционного подхода представлено в таблице.

Таблица

Дисциплина	Педагогическая функция	Вклад в интеграцию	Новое качество при интеграции
Рисунок	Формирование навыков наблюдения, передачи формы, пропорций, конструктивного анализа	Дает точность и структурность, служит фундаментом для живописи и композиции	Осознанное построение формы, которая затем наполняется цветом и включается в композицию
Живопись	Развитие чувства цвета, света, фактуры, эмоциональной выразительности	Добавляет эмоциональную и эстетическую глубину к рисунку, организует композицию	Создание образа, где форма и цвет работают вместе, усиливая художественный эффект
Композиция	Организация элементов в пространстве, создание целостного художественного высказывания	Объединяет рисунок и живопись в систему, задает ритм, баланс, акценты	Формирование целостного произведения, где техническая точность и эмоциональность связаны в единую структуру

Интеграция рисунка, живописи и композиции представляет собой не просто сумму трех дисциплин, а фундаментальный педагогический принцип, формирующий мыслящего и творчески свободного специалиста. Их синтез создает синергетический эффект, где целое качественно превосходит сумму частей. Это ядро профессионального становления педагога-художника. Именно этот синтез позволяет педагогу не просто передавать ученикам отдельные навыки, а воспитывать в них целостное художественное восприятие мира, делать их сознательными творцами, владеющими всеми гранями языка изобразительного искусства.

В развитии учебного процесса этапы интеграции и дифференциации знаний, умений и навыков по рисунку, живописи, композиции могут представлять взаимосвязь модулей, каждый из которых приводит систему на более высокий уровень сложности, организованности и функциональности. В основу деления по модулям может быть положена жанровое своеобразие, которое прослеживается на занятиях по рисунку, живописи, композиции.

Анализ учебной деятельности студентов специальности «Художественное образование» показал, что в преподавании специальных учебных дисциплин целесообразно использовать принцип интеграции. Это обусловлено следующими аспектами:

- общие образовательные цели и задачи: овладение основами изобразительной грамоты, развитие восприятия, образного мышления, воображения, практического мастерства;
- межпредметные связи: учебные дисциплины (рисунок, живопись, композиция) не изучаются изолированно, а связываются через связующие компоненты (педагогическая цель, культурный контекст, жанровая форма, художественный образ, художественный стиль, изобразительные средства и др.);
- формы освоения: изучение каждой темы осуществляется через призму нескольких дисциплин; общее участие каждой дисциплины в реализации междисциплинарных творческих проектов.

В ходе анализа теоретических источников, анкетирования и интервьюирования преподавателей и студентов было выяснено, что интеграция рисунка, живописи и композиции играет важную роль в обучении студентов, формируя их художественное мышление, технические навыки и способность к творческому самовыражению, повышая мотивацию, развивая критическое мышление и аналитические навыки.

В тоже время интеграция рисунка, живописи, композиции требует изменения роли преподавателя: необходима системная перестройка учебных программ и подготовка педагогов к междисциплинарному взаимодействию. В ходе освоения технологии интеграции возникают трудности оценки комплексных результатов и компетенций, требуется пересмотр традиционных учебных программ и структур. Ее успех зависит от педагогического проектирования, комбинирования различных видов связей между предметами и ориентации на инновационные образовательные технологии.

Заключение. Таким образом, интеграция в образовании – это инновационный подход, который объединяет академические дисциплины. Цель интеграции – не просто передача знаний, а формирование у студентов способности и желания совместно осваивать знания и находить пути к лучшему, более устойчивому освоению учебного материала. Сочетание рисунка, живописи и композиции стимулирует креативность, помогая студентам находить нестандартные решения и развивать индивидуальный стиль. Педагоги могут использовать интеграцию дисциплин для создания инновационных программных продуктов, способствуя компетентностному развитию будущих специалистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М.: Педагогика, 1981. – 160 с.

2. Левченко В.В., Соколова Е.А. Психолого-педагогические особенности интегрированного обучения иностранному языку // Иноязычное образование в поликультурной среде: материалы и доклады XXIV науч.-практ. конф. Национальной ассоциации преподавателей английского языка (NATE 2018) / Самара (18–20 апр. 2018 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева (Самар. ун-т); отв. ред. В.В. Левченко – Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2018. – С. 163–168.
3. Зимняя И.А., Земцова Е.В. Интегративный подход к оценке единой социально-профессиональной компетентности выпускников вузов // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 5. – С. 14–19.
4. Лопаткин В.М. Интеграционные процессы в региональной системе педагогического образования. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. – 162 с.

Поступила 29.04.2026

INTEGRATION OF SPECIAL EDUCATIONAL DISCIPLINES AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING AN ARTIST TEACHER

LIU JUNJIE

(Vitebsk State University named after P. M. Masherov)

This study substantiates the need to use an integrative approach in the process of preparing an artist teacher for professional activity. Integration as a pedagogical approach is aimed at combining knowledge, methods and concepts from various academic subjects. This association involves the creation of an integrated educational process characterized by qualitative changes in the properties of the elements, while preserving their characteristic features. The integrated approach enriches the educational and methodological systems by developing and strengthening its components. The article defines and substantiates the components of the integrative approach (organizational, activity-based, content-based), as well as analyzes the principles of their interaction. The study touches upon the issue of the interaction of special artistic disciplines based on an integration approach, which is not just the sum of three disciplines, but a fundamental pedagogical principle that allows an artist teacher to develop a holistic artistic perception of the world, to make him a conscious creator who knows all facets of the language of fine art.

Keywords: *integration, special artistic disciplines, teacher-artist, interaction, drawing, painting, composition.*