

Программа «Шаг в искусство» как одна из моделей художественного развития детей раннего и дошкольного возраста

Аннотация. Сегодня объективные факторы культурного, политического и экономического развития государства ставят педагогическое сообщество перед необходимостью изменения содержания художественного образования дошкольников. Происходящие процессы реорганизации в системе дошкольного образования нацеливают теоретиков и практиков на разработку моделей, программ, способных реализовать задачи творческого становления детей в разные возрастные периоды. Мы, в свою очередь, попытались обозначить основные подходы к развитию детского изобразительного творчества в рамках программы «Шаг в искусство», отличительной особенностью которой является обеспечение индивидуально-дифференцированного вектора творческого развития каждого ребенка. Организационная мобильность и содержательная вариативность программы позволяют использовать ее в различных по виду и типу дошкольных образовательных учреждениях, что делает ее в некоторой степени универсальной.

Ключевые слова. Детское художественное творчество, образовательная модель, педагогический процесс, механизмы творческого развития, формы организации педагогического процесса, образовательные комплексы.

С. ПОГОДИНА,
кандидат
педагогических наук,
преподаватель
кафедры
эстетического
воспитания,
Институт педагогики
и психологии
образования,
МГПУ.
pogodinaswetlana@
yandex.ru

Необходимость изменения системы образования в области развития детского художественного творчества в настоящее время не подвергается сомнению. В различных источниках (Федеральные государственные требования, научные исследования, учебники, методические пособия, СМИ и пр.) провозглашаются и пропагандируются идеи обновления содержания педагогического процесса, направленного на творческое развитие детей в период дошкольного детства. В связи с этим предъявляются новые требования к оценке процесса и результатов детского художественного творчества.

Решение проблемы мы видим в разработке новой модели художественного развития детей раннего и дошкольного возраста, которая будет учитывать постоянно меняющиеся условия в системе дошкольного образования, а также эстетические потребности детей и их индивидуальные возможности. По нашему мнению, это становится возможным при условии, если:

- образовательная модель по своей структуре будет гибкой, вариативной и динамичной, т.е. педагог сможет самостоятельно комбинировать компоненты педагогического процесса в зависимости от исходных условий;

- в основе модели лежит блочно-модульный подход, позволяющий учитывать особенности функционирования образовательных учреждений разного вида и типа;

- содержательный аспект будет раскрывать разносторонние связи и отношения между предметами, объектами и явлениями окружающей действительности в условиях интеграции различных видов изобразительной деятельности;

- будет найдено доступное и актуальное средство приобщения детей к искусству.

Все эти условия мы постарались учесть в **программе «Шаг в искусство»**.

Шаг в искусство делает любой человек в том или ином возрасте. Но замечено, что от того, каким будет первый шаг, сделанный ребенком, зависит в дальнейшем уровень его общей культуры, характер мировосприятия, мировоззрения и эстетический вкус. Словом, все то, что составляет основу жизнедеятельности.

Задача современного педагога состоит не только в том, чтобы помочь ребенку сделать уверенный шаг в искусство, но и в том, чтобы научить переносить лучшие его традиции в собственную деятельность. Такими традициями становятся основные выразительные средства искусства: цвет, форма, композиция, художественные техники. Однако в силу сложности восприятия их дошкольниками необходимо было найти связующий и переходный механизм, позволяющий адаптировать закономерности и средства выразительности искусства к детям раннего и дошкольного возраста. Таким механизмом являются художественные эталоны, которые мы определяем как систему художественных свойств и отношений, способствующих приобщению детей дошкольного возраста к искусству, доступных их мировосприятию, соотносимых с имеющимся у них эстетическим опытом, складывающимся в процессе овладения общекультурными ценностями, накопленными предшествующими поколениями и передаваемыми с помощью предметов материальной культуры.

Художественные эталоны выступают неким мостом между профессиональным искусством и детским художественным творчеством и являются средством развития творческого потенциала каждого ребенка.

Программа адресована воспитателям, педагогам дополнительного образования и ро-

дителям, она ориентирована на развитие детского изобразительного творчества в условиях ДОО разного типа и приоритетного направления. Под **образовательной моделью** мы понимаем педагогическую систему дошкольного образовательного учреждения, включающую в себя общие цели и содержание художественного образования, проектирование программы и стратегии развития изобразительного творчества, частные цели и задачи руководства изобразительной деятельностью воспитанников, способы и формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения.

Структура программы предполагает **блочно-модульный подход**, при котором у педагога появляется возможность выбирать алгоритм и технологию развития детского художественного творчества. В ней представлены различные схемы построения педагогического процесса, на основе которых определяются формы и тематическое содержание работы с детьми в рамках развития художественного творчества.

Также в программе широко представлен **мониторинг** знаний, умений и навыков, которыми ребенок овладевает в разные возрастные периоды в зависимости от индивидуальных возможностей и эстетических потребностей. Подробная **таблица критериев** оценки процесса и продуктов творческой деятельности детей поможет педагогу осуществлять многоуровневую диагностику всех этапов развития художественного творчества, а **методический материал** для реализации каждого блока и модуля облегчит деятельность педагога. Содержание программы позволяет построить работу так, чтобы решать задачи приобщения детей к искусству, обучения их основам изобразительной грамоты, которая составляет основу творческого развития.

Каждый образовательный комплекс программы реализует определенную цель (обучение, закрепление, коррекцию, приобщение к сотворчеству с родителями). Все они взаимосвязаны, что обеспечивает преемственность в знаниях, умениях, впечатлениях дошкольников. В ходе реализации каждого комплекса дети последовательно занимаются разными видами художественного творчества.

Отличительная особенность программы – это ее многоуровневая структура, в состав ко-

торой входят следующие **содержательные компоненты**.

Виды изобразительного творчества: живописно-графическое, конструктивное в конструировании и аппликации, пластическое, декоративное, искусствоведческое.

Художественные эталоны: цвет, форма, композиция, художественные техники.

Блоки: «Неживая природа», «Растительный мир», «Животный мир», «Мир человека», «Мир искусства».

Уровни подготовки: базовый и усложненный.

Формы организации педагогического процесса: интенсивный образовательный комплекс, дополнительный образовательный комплекс, коррекционный образовательный комплекс, домашний образовательный комплекс, избирательный образовательный комплекс.

Каждый из структурных компонентов находится отражение в общей схеме образовательного процесса.

В программе внимание акцентируется на построении структуры образовательного процесса, нацеленного на максимально глубокое раскрытие индивидуальных возможностей и способностей ребенка в различных видах художественного творчества.

Цель программы – создание условий для творческого развития дошкольников и раскрытия их художественно-изобразительного потенциала в ходе овладения системой художественных эталонов.

Очень важно, с одной стороны, чтобы в ребенке сохранилась его внутренняя, врожденная гармония, а с другой – чтобы с помощью взрослого он смог расширить свои знания об искусстве, овладеть системой художественных эталонов, чтобы затем свободно отображать свои впечатления, переживания, представления о природе, культуре, себе и своем окружении.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

Искусствоведческие, направленные на общее ознакомление с произведениями изобразительного и монументально-декоративного искусства, на определение их ценности и выделение их художественно-образной структуры.

Художественно-изобразительные, которые способствуют овладению детьми разного

возраста системой художественных эталонов. В результате решения этой группы задач дошкольники становятся обладателями художественно-изобразительного инструментария, позволяющего им самостоятельно создавать выразительные образы в разных видах художественного творчества.

Познавательные-развивающие обуславливают расширение познавательной сферы ребенка в процессе работы над художественно-выразительным образом. Эти задачи определяют круг умений и навыков, которые необходимы в ходе выполнения творческих заданий в различных видах деятельности.

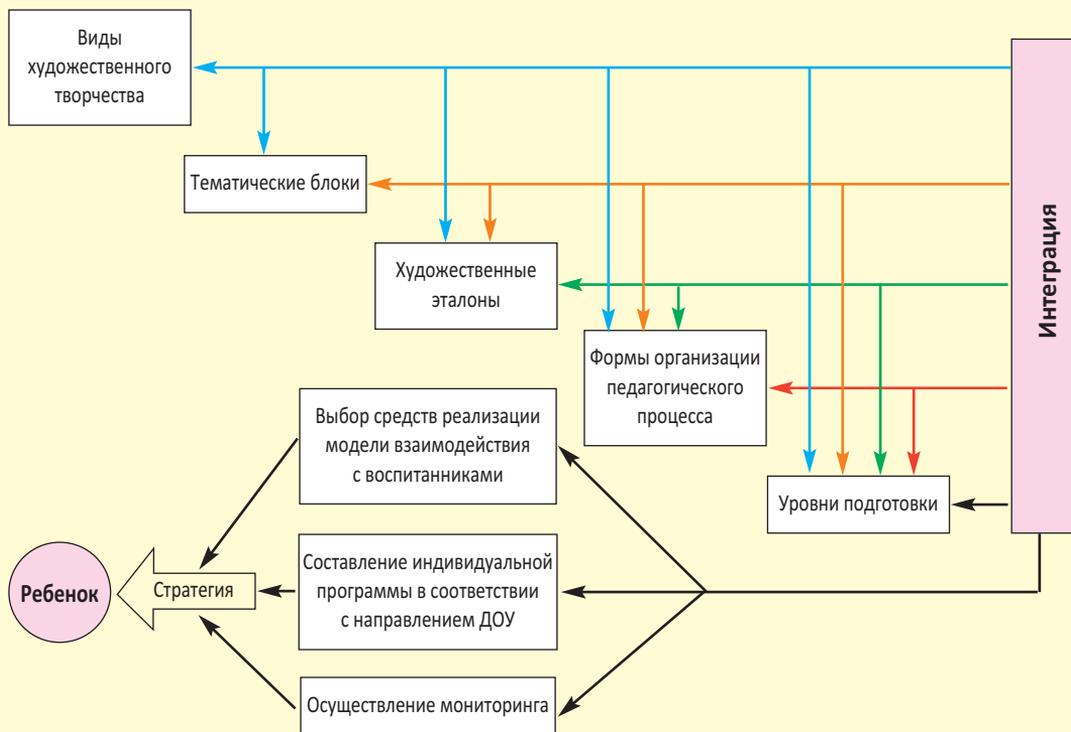
Репродуктивно-эвристические способствуют формированию изобразительных умений, благодаря которым дошкольник может делать (как самостоятельно, так и со взрослым) открытия в изобразительной деятельности. Репродуктивные задачи реализуются на этапе подражания взрослому в овладении художественными эталонами. Эвристические задачи связаны с детским экспериментированием, в ходе которого они изучают художественно-изобразительные свойства материалов и инструментов.

Эмоционально-личностные направлены на развитие личностных качеств ребенка, расширение спектра эмоциональных чувств, возникающих как при восприятии произведений искусства, так и в процессе собственного творчества. Богатая эмоциональная палитра помогает добиться большей эмоциональной и художественной выразительности работ, поскольку при наличии эмоционального опыта ребенок тоньше чувствует и глубже передает свое внутреннее состояние в создаваемом образе. А это умение, безусловно, является необходимым компонентом в творчестве.

Эстетически-ценностные связаны с формированием у детей эстетического отношения к произведениям искусства, на основе которого становится возможным становление их собственной эстетической оценки в отношении продуктов своего творчества. Умение эстетически оценивать уже существующие произведения помогает при создании своих работ, так как в этом случае они учатся выделять особо значимые компоненты образа, раскрывающие его суть, делать акцент на его характере.

В целом образовательную модель программы можно представить в виде схемы (см. с. 75).

Образовательная модель программы

Схема

Одним из важных компонентов образовательной модели являются **формы организации педагогического процесса**, которые мы выделяем на основании характера содержания и степени вовлеченности в него детей. Наибольшее распространение получили следующие формы организации педагогического процесса.

Интенсивный образовательный комплекс (ИОК): коллективное или подгрупповое выполнение работы в рамках определенной темы, создание индивидуальной работы, беседа со всей группой в рамках ознакомления с произведениями искусства, экскурсия (реальная, виртуальная), разработка коллективного или индивидуального проекта.

Дополнительный образовательный комплекс (ДОК): коллективные и подгрупповые дидактические игры и упражнения, работа с тетрадями и пособиями.

Коррекционный образовательный комплекс (КОК): индивидуальные упражнения,

подгрупповые тренинги, подгрупповые и индивидуальные диагностические методики, подгрупповые и индивидуальные дидактические игры.

Избирательный образовательный комплекс (ИзОК): самостоятельная изобразительная деятельность, сюжетно-ролевые игры, индивидуальные дидактические игры.

Домашний образовательный комплекс (ДомОК): совместное с родителями выполнение работы, совместная работа с родителями в рабочих тетрадях и папках творческого развития, совместное с родителями посещение музея (выставки), рассматривание альбома по искусству, выполнение упражнений и заготовок для работ.

Рассмотрим подробнее специфику каждого образовательного комплекса.

Интенсивный образовательный комплекс – основная форма работы в развитии детского изобразительного творчества. С его помощью дети активно изучают особенности создания

художественно-выразительного образа в том или ином виде изобразительного творчества.

Цель интенсивного образовательного комплекса – создать условия, при которых ребенок сможет свободно пользоваться художественными эталонами для отображения своих впечатлений, представлений посредством выразительных образов в процессе разных видов изобразительного творчества. Этот комплекс по силе своего воздействия на дошкольников напоминает традиционные занятия. Именно лишь напоминает, поскольку его структура, во-первых, предполагает тесную связь с другими образовательными комплексами; во-вторых, характеризуется интеграцией видов творчества в раскрытии каждой отдельной темы; в-третьих, допускает разную степень и характер активности детей.

Сотворчество с педагогом обусловлено работой с детьми раннего и младшего дошкольного возраста.

Сотворчество с детьми предполагает создание коллективной работы, в которой воспитанники принимают одинаково активное участие.

Активная позиция детей характеризуется созданием ими индивидуальных работ. Такой степени активности необходимо уделять больше всего времени в педагогическом процессе, поскольку она обеспечивает творческий рост каждого ребенка.

Самым распространенным компонентом интенсивного образовательного комплекса является **создание детьми коллективных и индивидуальных работ**, которые демонстрируют степень владения ими художественными эталонами в разных видах творчества. Дети самостоятельно создают различные образы: реалистичные, стилизованные и абстрактные, стремятся сделать неповторимую, оригинальную работу. При этом взрослый только направляет их в реализации замысла.

Этот комплекс строится на основе **использования обучающих бесед, экскурсий, проблемных ситуаций, поисковой деятельности**, с помощью которых педагог раскрывает эстетические особенности создания выразительного образа в рамках того или иного вида изобразительного творчества.

Беседы условно можно разделить на следующие виды.

• **Беседа-повествование.** В ее ходе педагог в повествовательной форме рассказывает о

произведениях искусства, их об своеобразии, используемых художественных эталонах.

• **Беседа-сказка.** Своеобразие заключается в использовании педагогом сказки, позволяющей в увлекательной, интересной и привычной детям форме рассказать о достаточно сложных понятиях искусства.

• **Беседа с привлечением сказочного героя** (либо от третьего лица). Сказочный герой, благодаря которому дошкольники отправляются в мир искусства, выступает в качестве дополнительного активизирующего условия и является сюрпризным моментом для детей. Это дает возможность в непринужденной форме рассмотреть сложные понятия и явления искусства.

Экскурсии – еще один компонент интенсивного образовательного комплекса.

• **Экскурсии в музей** позволяют разнообразить зрительный ряд образов, созданных в рамках различных видов искусств, расширить представление о видах и жанрах искусства. Сложность экскурсии заключается в том, чтобы дети за многообразием и эмоционально-эстетической насыщенностью не упустили основной темы, которой посвящена экскурсия. Поэтому экскурсии в музей рекомендуется проводить с детьми старшего дошкольного возраста.

• **Виртуальные экскурсии** не связаны с непосредственным созерцанием произведений искусства в стенах музея, что делает их более доступными; с их помощью можно не только познакомить дошкольников с самыми редкими произведениями мирового искусства, но и сделать возможным глубокий детальный анализ художественных эталонов и выразительных средств отдельных произведений. Виртуальные экскурсии благодаря высокому уровню развития компьютерных технологий позволяют продемонстрировать этапы создания произведения, показать наглядно зависимость выразительности образа от комбинации художественных эталонов. Разнообразие раскрываемых тем делает процесс ознакомления эмоционально насыщенным и познавательно значимым.

Еще один актуальный компонент – **поисковая деятельность**, в ходе которой дети создают коллективные и индивидуальные проекты. Их содержание может быть различным. Суть такой деятельности заключается в

подборе, оформлении материала, раскрывающего конкретную тему. Проект создается в течение нескольких интенсивных образовательных комплексов.

Дополнительный образовательный комплекс является не менее важной формой организации педагогического процесса. Его основная цель – закрепление изученного материала в ходе интенсивного образовательного комплекса.

Закрепление проходит по-разному: в форме дидактических игр, упражнений, с помощью рабочих тетрадей и пособий, стимулирующих детское изобразительное творчество.

- **Использование дидактических игр** (коллективных и подгрупповых). С их помощью дети самостоятельно или совместно с педагогом повторяют материал, который изучали в ходе интенсивного образовательного комплекса. Например, в процессе изучения архитектурных форм игра позволяет закрепить знание об их разновидностях (детям можно предложить игру – лото, где каждый собирает картинку с определенным видом архитектурных форм).

- **Использование упражнений** помогает формировать необходимые умения. Игровые упражнения связаны с повторением и закреплением определенных рисовальных движений, приемов, техник, способов лепки, аппликации и конструирования.

- **Использование рабочих тетрадей**, во-первых, позволяет подготовить детей к изучению нового приема, техники, темы; во-вторых, способствует закреплению полученных знаний, формируемых в ходе интенсивного образовательного комплекса.

В ходе реализации дополнительного образовательного комплекса допускаются фронтальное и подгрупповое участие детей; при этом их активность может быть различной: от группового сотворчества с педагогом до подгруппового выполнения задания.

Содержательный аспект дополнительного образовательного комплекса тесно связан с интенсивным образовательным комплексом. Это взаимодействие отражено в схеме реализации программы и тематическом планировании.

Коррекционный образовательный комплекс нацеливает педагога на проведение корректирующих мероприятий, характер которых обусловлен имеющимися проблемами,

которые условно можно поделить на три группы.

Первая группа связана со сложностями, которые возникают у детей при овладении изобразительными умениями, необходимыми для создания выразительного образа в рамках того или иного вида изобразительного творчества. В этом случае необходимо, во-первых, после изучения каждого блока (модуля) фиксировать результаты овладения каждым воспитанником системой знаний и умений; во-вторых, разработать индивидуальную модель коррекционных мероприятий, имеющих прежде всего педагогическую направленность.

Вторая группа характеризуется наличием у отдельных детей дисгармоничного эмоционального состояния. Решение их возможно только при совместной с психологом деятельности, поскольку коррекционные мероприятия затрагивают внутренний мир ребенка, очень тонкий и ранимый.

Третья группа обусловлена проявлением асоциального поведения. Основным способом преодоления такого рода проблем может выступать реализация системы артпедагогических методик. С одной стороны, они помогут ребенку справиться с проблемами, а с другой – с их помощью дети продолжают расширять представление о способах отображения своих представлений, впечатлений о мире и себе в художественном образе.

Коррекционный образовательный комплекс проводится один раз в неделю. Целесообразнее для него выбирать пятницу, поскольку это конец недели и можно подвести предварительные итоги процесса овладения художественными эталонами. Специфика работы с этим комплексом составляет общий мониторинг к программе.

Избирательный образовательный комплекс позволяет решать задачи развития самостоятельной изобразительной деятельности. Этот комплекс – самый подвижный по содержанию и времени, так как полностью зависит от потребностей и возможностей детей. Однако не стоит забывать, что проявление желания самостоятельно выполнить работу напрямую зависит от имеющихся условий (а именно от оснащения уголка творчества), так как наличие разнообразных материалов и инструментов формирует побудительную реакцию к действию.

Домашний образовательный комплекс полностью отражает работу с родителями, которая важна и необходима для творческого развития детей. Поэтому, чтобы у них повышался уровень развития изобразительного творчества, необходимо помочь родителям создать условия для совместной деятельности. Безусловно, это будет способствовать сближению детей и родителей, поможет им лучше понимать друг друга; обогатит деятельность и детей, и родителей.

Домашний образовательный комплекс реализуется один раз в неделю, желательнее в пятницу, чтобы в выходные родители и дети смогли совместно потрудиться над созданием единой работы или выполнением общего задания. При этом важно объяснить родителям, что не стоит брать всю активность в свои руки, нужно варьировать ее по обстоятельствам. В процессе совместного творчества необходимо формировать у детей чувство активного участника, чье мнение значимо для родителей. Только при таком подходе можно ожидать хороших результатов.

Работа по программе с учетом выделенных форм организации педагогического процесса строится в нескольких **направлениях**.

Первое – определение места детского художественного творчества в общем образовательном процессе дошкольного учреждения.

Второе – составление образовательной программы по художественному творчеству. Составить образовательную программу педагог может с помощью предлагаемых рекомендаций, помня о том, что есть динамичные компоненты, которые могут изменяться самим педагогом, и есть статичные, которые нежелательно менять с целью сохранения преемственности в знаниях, умениях и навыках.

Динамичными компонентами являются виды изобразительного творчества и тематика блоков. Они чередуются в течение календарной недели.

Статичными компонентами выступают образовательные комплексы и время, отводимое на их реализацию. Последовательность и местоположение статичных компонентов в течение дня зависят от возрастной группы и вида образовательного учреждения.

Таким образом, педагог дошкольного образовательного учреждения становится соавтором программы, составляя свою на основе предлагаемых алгоритмов с учетом индивидуальных педагогических условий.

Мы надеемся, что программа «Шаг в искусство» поможет обновить содержание художественного образования, сделать его более мобильным и создать самые комфортные условия для развития детского художественного творчества.

Мы надеемся, что программа «Шаг в искусство» поможет обновить содержание художественного образования, сделать его более мобильным и создать самые комфортные условия для развития детского художественного творчества.

The «Step in the art» as one of the models of artistic development in infants and preschool children

S.V.POGODINA

Summary.

Today, the objective factors of cultural, political and economic development of the state put education community to have to change the content of art education preschoolers. The processes of reorganization in preschool target the theorists and practitioners in the development of models of programs that can meet the goals creative development of children in different age periods. We, in turn, tried to identify the main approaches to the development of children's fine

art under the "Step into Art", a distinctive feature of which is the provision of tailor-differentiated vector creative development of each child. Organizational mobility and substantial variation in the program can use it in a different form and type of pre-school educational institutions, which makes it in some ways universal.

Keywords. Children's art, educational model, the pedagogical process, the mechanisms of creative development, forms of organization of the pedagogical process, educational complexes.