

педагогика искусства

Комлева Вероника Викторовна,
кандидат педагогических наук,
научный сотрудник
ФГНУ ИХО РАО, Москва

**Искусство как показатель уровня сбалансированности
физических и душевных сил ребёнка**

«Нужно ли сосредотачиваться на сиюминутных ощущениях?» — спрашивает Давид Серван Шрейбер, профессор психологии, и даёт положительный ответ. Важно ли это для ребёнка? Несомненно, если ребёнок сосредотачивается на прикосновении, вкусе, на том, что он видит. Переживая эти ощущения, малыш может беззаботно веселиться, предаваться радости или печалиться. Произведения искусства не только усиливают, но и побуждают ребёнка сосредотачиваться на своих ощущениях. Переживая образно полученную информацию, ребёнок обсуждает свои впечатления.

Обсуждение начинается с ближнего круга — с семьи и с мамы. Нехватка общения в ближнем круге перерастает в замкнутость, в нежелание общаться и делиться своими впечатлениями. Дальний круг — это кружки дополнительного образования, которые доступны не всем, отсюда нехватка общения со сверстниками. Ребёнку, особенно дошкольнику, необходимо живое общение в привычной для него игровой форме.

Игровые формы должны содержать игровые традиции. Именно здесь проявляется духовная близость к своему народу, отечеству. В настоящее время наблюдается информационное засилие новых героев. Герои имеют странное происхождение — полуживотные, полулюди. Происходит смешение эпох, обычаев, времён и народов. У ребёнка в голове остаётся информационная «каша», которая и пугает его, и отбивает всякий интерес к самостоятельной исследовательской работе.

А между тем душевное состояние ребёнка очень важно. Здоровье нации закладывается ещё до рождения её маленьких представителей, затем активно оберегается и укрепляется. В современном мире ранней компьютеризации и отсутствия игрового общения, информационного перегруза дошкольник приходит в школу с комплексом неврозов, страхов, неуверенности в себе. Тревожное состояние, депрессия становятся

нормой для школьников. Исчезает внутреннее равновесие, а главное, отсутствует игровая среда, в которой ребёнок может обрести это равновесие. Необходимо вернуть ребёнка в детство. Необходимо изменить современный уклад, не нарушая естественной игровой среды. Очень важно провести игротерапию, вернуть ребёнку состояние покоя, естественную способность быть счастливым.

Лучшее состояние ребёнка-дошкольника — это быть вовлечённым в какую-либо совместную деятельность со сверстниками. Он находится в обществе себе подобных и общается на равных. В каждом ребёнке заложена естественная способность быть счастливым в общении, ощущение счастья и благополучия, вовлечённости в процесс познания.

Поэтому необходимо привить ребёнку элементарный поиск удовольствия от новых знаний, видение смысла в каждом своём действии, а не механическое повторение определённых навыков. Всё это должно привести к устойчивому ощущению благополучия, отсутствию комплексов, которые в начальной школе могут привести к стрессу и ощущению неполноценности, а в средней и старшей школе – к депрессии.

Уверенности можно научить и научиться. Обучение ребёнка проходит через осознанное переживание того, что происходит с ним здесь и сейчас, поэтому необходимо сделать эти переживания яркими и запоминающимися, а значит образными. Каждый ребёнок помнит первое посещение театра, выставки, концерта. Действо, вызывающее бурю эмоций, театрально проиллюстрированное, легко запоминается, оно близко и понятно детям. Ребёнок сам представляет себя героем, подражает ему, учится у него. Подражание взрослым в театральном действе является основой родовой педагогики. На это указывают В.Н. Всеволодский-Гернгросс, В.С. Ковалёва, Е.И. Степанова. Участвуя в коллективном театральном действии, ребёнок учится уверенности.

Джерри Сайнфельд, знаменитый американский комик, исследовал смех и коммуникабельность и пришёл к выводу, что способность смеяться является защитной функцией организма ребёнка и взрослого. Пятилетний ребёнок хохочет от двадцати до ста раз в день, таким образом он защищается и восстанавливает свои силы.

Как и игровое мироощущение, смех — это душевное состояние ребёнка. Поэтому смех и игра должны стать основными механизмами трансляции знаний дошкольником, основными способами осваивания новых знаний. Если дошкольник не улыбается в ответ на объяснение нового материала — он не понимает. Смех – это незримая и прочная нить, которая связывает ребёнка и взрослого. Не умея говорить, маленький человек реагирует на близких улыбками, так он общается и рассказывает, что с ним происходит. Улыбкой ребёнок показывает своё доверие к взрослому. Смех — это уровень баланса физических и

душевных сил дошкольника и школьника. У ребёнка особая психофизиологическая природа восприятия.

Волнообразный процесс восприятия образовательного материала дошкольником основан на активном восприятии и релакс-промежутках, подчиненных определённому ритму. Смех, как релакс и образное восприятие, как актив, помогает гармонизировать и корректировать эмоциональную сферу образовательного процесса и восприятия дошкольника.

В дошкольных образовательных учреждениях на занятиях чувства, вызванные активным восприятием, помогают ребёнку понимать и участвовать в образовательном процессе. С помощью прикосновения дошкольник контактирует со своими сверстниками, педагогами. Создание, примеривание костюмов, работа на репетиции — всё это физический контакт. Профессор Шонберг из университета Дюка (США) указывает, что физический контакт это необходимый фактор роста дошкольника. Ребёнку очень важно смотреть, касаться и ощущать касание, всё это воспринимается как любовь и участие окружающего мира. Майкл Майк, известный в Нью-Йорке психотерапевт, отмечает, что конфликтная фраза «не касайся меня» приходит с человеком из детства. Касаюсь, значит, доверяю, запрещаю касаться — не хочу общаться. Традиционно сидя за партой, приобретая навыки для будущей школьной жизни, ребёнок испытывает очень мало физических касаний, тем самым он не чувствует доверия. Физическое касание — это язык общения для дошкольника. Им почти не пользуются педагоги и воспитатели дошкольных образовательных учреждений и школы. Этот язык заменён на монотонный повтор и закрепление навыков детьми. Желание получать касание и отвечать тем же — это глубинные рефлексы детства.

Театрализованное представление – что может быть долгожданнее и желаннее для ребёнка! А если ребёнок принимает участие в подготовке самого представления или спектакля, радости ребёнка нет границ. Иногда репетиционный период, творчество по созданию костюмов, декораций, примерки, сольные занятия дают ребёнку тысячи прикосновений взрослых и детей. И это особая радость, это ощущения любви ребёнком.

Тактильные ощущения очень важны для ребёнка. Малыш не может жить и расти без этого. Ребёнок ощущает окружающий мир всеми пятью чувствами. Он оценивает, учится и запоминает окружающий мир, используя зрение, обоняние, слух, осязание, вкусовые ощущения. Педагоги-новаторы Центра раннего развития «Галеас» более десяти лет в своей практике используют педагогические приёмы, связанные с детской ладонью. Педагоги придумали игровые задания, чтобы ребёнок использовал осязание, ощущение вкуса и запаха на занятиях.

Ребёнок не задаёт вопросы, а познаёт и запоминает мир сам, используя глубинные рефлексы своего мозга. Педагогика для детей нетрадиционного психического развития и больных детей полностью основана на осязании и вкусовых рефлексах. Эти дети рассматривают картины, а затем ищут на столе похожие предметы, пробуют их на вкус и стараются их понюхать. Ребёнок с двигательными нарушениями активнее использует зрение и слух.

Последователи психиатра и философа Эриха Фромма приводят таких детей в музыкальные залы и музеи изобразительного искусства. Биолог Эдвард Уилсон развил гипотезу о «биофилии», в которой предположили, что душевное равновесие зависит от успешного взаимодействия с природой и искусством. Искусство оказывает влияние на эмоциональное состояние ребёнка. Педагогика искусства способна облегчить течение лёгких и среднетяжёлых форм депрессии быстрее, чем антидепрессанты. Детей, страдающих тяжёлыми нервными заболеваниями, аутизмом, детей-инвалидов вылечить занятием искусством не смогут. Но эти дети становятся внимательнее, больше общаются, эмоциональнее выражают свои чувства, лучше взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, чаще улыбаются и бывают счастливыми. Даже если движения ребёнка неловки, даже если он плохо умеет говорить, слушать, можно научить его общаться без слов: звуками, линией, пятном, прикосновениями. Педагогика искусства включает в себя звукотерапию, изотерапию, дизайнтерапию. Ребёнок общается с прекрасным, создаёт прекрасное, потому что он уверен в совершенстве, если не вмешается всезнающий взрослый и не произойдёт эмоциональный и творческий зажим. Как наши дети оживают в общении с музыкой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. А как они раскрываются, создавая театрализованное представление! В храме искусств — в театре или даже в театральном кружке, на занятиях с театральными релакс-паузами всех охватывает единая волна добра. Это особенно важно в период дошкольного и раннего школьного развития. Почему дети так тянутся в музыкальный кружок, хореографический, театральный, кружок рисования, декоративно-прикладного искусства! И так не любят просто занятия, обучающие чему-либо. Любой кружок подразумевает детское творчество, общее коллективное дело или дизайнерский проект. Получение навыков не так увлекает ребёнка, он остаётся один, сидит за партой и слушает взрослого.

Посещая какой-либо кружок, дети сидят полукругом или по кругу. Создаётся особый ритм сердец и особая волна детского счастья. В любом кружке по интересам или занятиям искусством в системе дополнительного образования дошкольников всегда звучит музыка. Дети поют, танцуют, рисуют, лепят, творят под музыку. Музыка – это та аура, в которой комфортнее всего находиться ребёнку.

Американский учёный Барри Биттман в одном из своих исследований доказал, что музыкальный фон положительно влияет на физиологию ребёнка дошкольного и школьного возраста, увеличивает активность клеток, которые уничтожают вирусы, бактерии. Повышается активность клеток-киллеров от получения положительных эмоций, смеха, занятий искусством и физическими упражнениями.

Пифагор призывал своих учеников каждый день музицировать и петь, чтобы освободить организм от беспокойства и грусти, страха и гнева.

Музыка, изобразительное искусство, ритмика, театральные капустники необходимы нам как воздух, это естественное состояние нашей души. Но более всего это необходимо ребёнку дошкольного возраста.

Любое занятие, позволяющее детям ощутить музыку внутри себя, сыграть её и разделить с другими, образно перевоплотиться, попробовать себя в новой роли приводит в движение скрытые пружины физиологии, обостряет чувства.

В Центре раннего развития «Галеас» в каждой комнате для занятий стоит фортепиано. Музыка звучит на занятиях по развитию речи, обучению грамоте, математике, чтению, обучению иностранному языку. Это иллюстративный фон необходимый детям и педагогу. Дети не выпускают карандаши и краски из рук, они всё время рисуют, разыгрывают сцены, образно иллюстрируют увиденное. Они представляют себя буквами, цифрами, красками, животными, одушевлёнными и неодушевлёнными предметами, придумывают им диалоги и монологи, наделяют их привычками и характерами. Эти дети впитывают в себя искусство, учатся понимать его. Для ребёнка это творческий багаж и навыки самовыражения, для педагога возможность выявить одарённых детей. Невозможно определить одарённость детей, не занимаясь с ними искусством, не давая им возможность проявить и найти себя.

Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития дошкольников основано на проектировании и разработке образных путешествий в разные эпохи разных народов. Дети любят путешествовать. Их не надо уговаривать представить, что они плывут на корабле или летят на воздушном шаре. Педагогами разработан иллюстративно-творческий метод обучения с применением театральных приёмов. Объединены различные виды детского творчества с целью не только развития различных навыков, но и выявления одарённых детей.

Во время занятий дошкольников повышается мотивация к образно-творческому прочтению, или освоению, а затем и закреплению нового материала. Театрально-иллюстративный метод обучения раскрепощает инициацию, помогает ребёнку ярче раскрыть себя, попробовать проявить себя в различных ролях и образах. Дошкольникам

необходимы музыкальное сопровождение, пластические этюды, ритмические зарисовки, шумовые экспромты, изобразительные и декоративно-прикладные иллюстрации с применением дизайнерских навыков — это творческая мастерская занятия или путешествия по учебной теме. Эта творческая кухня помогает выявить среди детей дошкольников с особым музыкальным слухом, особо пластичных или детей с особым чувством линии и цвета. Лучшим доказательством этому являются победы творческих работ детей на различных московских, региональных и международных конкурсах. Но самое главное – это потребность детей в дальнейшем продолжать обучение в различных школах искусства, кружках дополнительного образования и осуществление потребности занятия искусством и творчеством. Так происходит воспитание потребности красоты и эстетического восприятия мира у дошкольника, развитие вкуса, что особенно важно в раннем возрасте.

Для педагога такой метод обучения помогает комплексно анализировать развитие ребёнка, привлекать его семью для совместного творчества, а не только участвовать в учебном процессе материально. Возникает особая связь ребёнка-дошкольника с семьёй на основе творческого учебного процесса. Это развивает совместную познавательную деятельность в семье, которая ознаменована походами в музей, чтением специальной литературы, созданием декоративно-прикладных работ, участием в творческих конкурсах, придумыванием и производством образных костюмов.

Всё это увеличивает пребывание семьи в окружении образовательного поля искусства, благотворно влияет на сохранение гармонии в семье, улучшает психологический фон и создает особую тематику общения. Родители активно включаются в образовательный процесс, многие делают для себя открытия в плане собственного творчества, чувствуют на себе влияние педагогики искусства. Таким образом, происходит утраченный диалог ребёнка и взрослого на основе общей потребности художественно-эстетических ценностей и культурно-исторических традиций, наглядно осуществляется связь поколений.

Образовательный процесс дошкольников в Центре раннего развития «Галеас» построен на развитии у детей образно-продуктивного воображения. Педагоги используют в образовательном процессе образно-эмоциональное иллюстрирование как одну из форм театрализации процесса с помощью особой организации зрительного восприятия ребёнка. Во время занятий у детей дошкольного возраста происходит формирование навыков зрительного анализа на фоне театрально-игровых ситуаций, сюжетов, сказок, театральных представлений. При обучении чтению, письму, счёту, при получении информативно-энциклопедических знаний педагог предлагает детям различные театрально-игровые

ситуации, которые складываются в сюжет с элементами сказок, мифов и легенд. Созданные таким образом образы, диалоги главных действующих лиц становятся основой театрализованного представления. Театрализованное проигрывание проблемных ситуаций и разрешение их в образной форме требует от ребёнка и педагога творческой активности. Развиваются художественно-творческие навыки. Ребёнок рисует, поёт, танцует, участвует в декоративно-прикладных коллективных и индивидуальных проектах. Приёмы педагогики искусства помогают осуществить переход от зрительских образов к словесным и знаковым понятиям. В дошкольном возрасте ребёнок не может обучаться без движения, ему трудно усидеть на одном месте. Происходит повышение двигательной активности во время обучения и методы театрализации дают ему возможность двигаться во время обучения. В движении развивается поисковая активность, создание образных экспромтов для решения различных предложенных педагогом ситуаций. Таким образом, происходит дополнение общепринятых характеристик образовательного материала ситуационно-образными, которые детям наиболее понятны. Предметно-образные характеристики дополняются пространственно-временными дополнениями.

Во время занятия возможно разделение группы дошкольников на актёров (активное восприятие образовательного материала) и зрителей (пассивное восприятие) и дальнейшее обсуждение художественного и театрализованного иллюстрирования.

Образно-театрализованное путешествие и иллюстрирование образовательного материала осуществляется с целью наглядности. Таким образом, происходит изменение традиционной формы занятия с дошкольниками на образно-иллюстративное с элементами театра. Форма занятия как театрального представления меняет и форму проверки, тестирования усвоенности образовательного материала детьми. Педагогу легче определить проблемные зоны, наиболее неосвещённые места в тестировании детей, когда ребёнок не хочет отвечать на вопросы, не выходит на диалог или ему не хватает навыков, чтобы объяснить, понял он новый материал или нет. В театрализованном представлении, образных экспериментах, во время театрализованного образного путешествия дошкольник оптимально полно показывает количество и качество усвоенных знаний.

Включение метода театрализации в учебный процесс – дело хлопотное, но увлекательное. Примеру Центра раннего развития «Галеас» последовали дошкольные образовательные учреждения № 1380, № 1500. В этих учреждениях была введена программа эстетического развития «Путешествие с театром». В начале она была в сетке учебных занятий дополнительного образования дошкольников, которые проходили в группах кратковременного пребывания. Родителям этих детей разрешалось присутствовать на занятиях театральной студии. Огромное желание детей участвовать в

репетиционном процессе, проявлять себя в различных образных ситуациях, иллюстрировать их, было воспринято педагогами и родителями с энтузиазмом. Родители обратились к педагогическому составу с просьбой увеличить количество часов по занятию творчеством и искусством. Таким образом, все педагоги стали включать в занятия с дошкольниками театрализованные экспромты и иллюстрации для лучшего запоминания нового материала. Театрализованные релакс-паузы являлись новым видом смены формы познавательной деятельности. Театрализованное представление использовалось как форма коммуникативного общения педагогов, воспитателей и детей. Театрализованный мини-спектакль как вид нетрадиционного проведения проверочных работ для детей дошкольного возраста.

Включение нетрадиционного иллюстрирования в образовательный процесс дошкольников позволило по-особому организовать зрительное восприятие детей на основе образно-продуктивного воображения. Это положительно повлияло на формирование у дошкольников навыков зрительного анализа игровых ситуаций, сюжетов мифов, легенд и сказок. Произошло изменение структуры общепринятых занятий с детьми дошкольного возраста на прорабатывание или театрализованное проигрывание проблемных ситуаций и разрешение их в более наглядной образной для ребёнка форме.

Изменилось поведение ребёнка. Пассивное утомительное сидение за рабочим столом было заменено на активное более привычное для ребёнка движение и перемещение внутри рабочей зоны. К концу занятий дети неохотно отвечают на вопросы, устают от однотипных просьб и вопросов педагога. Изменение структуры занятия с дошкольниками позволило изменить традиционную форму тестирования с пассивной (вопрос — ответ) на нетрадиционную (вопрос – образ – ответ). Но, самое главное, в образовательный процесс особым образом были вовлечены родители и семья. Обычно родители мало проявляют внимания к творческому процессу своих детей в дошкольном возрасте. Взрослых чаще интересует базовый комплекс подготовки к общеобразовательной школе, приобретение ребёнком общепринятых навыков для поступления в престижную школу. Во время обучения и участия ребёнка в театрализованном представлении родителей волнуют творческие успехи их детей. Это и вокальные способности, и танцевальные навыки, и дизайнерские, изобразительные достижения, способность перевоплощения маленьких участников. В дошкольном образовательном учреждении № 1380 был организован музыкальный театр для детей, которые посещали детский сад неполный день. Пребывание длилось четыре часа. Два часа дети занимались с педагогами в рамках базового комплекса дошкольного образования.

Это были занятия по двадцать минут с десятиминутными перерывами. Один час был посвящен подвижным играм на улице и один час музыкальному театру.

Дети очень любят музыку и пение. Педагоги построили программу по ознакомлению с культурой различных народов на основе путешествия с различными музыкальными инструментами. Два дня в неделю занятия были посвящены знакомству с культурой и традициями на основе музыкальных произведений. Два дня были отданы занятиям, основой которых явились музыкальные экспромты и один день репетициям по созданию мини-оперы. Оперы были придуманы педагогами и посвящены различным народным сказкам. Характеры главных героев придумывали дети на занятиях «музыкальный экспромт». Родители присутствовали на репетициях, помогали делать костюмы и декорации.

Музыкальный театр был самым посещаемым занятием дополнительного образования для дошкольников. Родители могли выбирать количество занятий и присутствовать на занятиях. Большинство родителей не только предоставили возможность детям посещать эти занятия, но и сами с удовольствием присутствовали. В этом же дошкольном образовательном учреждении был организован пальчиковый театр «Я и мама», в котором присутствие родителей на занятиях было обязательным. Пальчиковый театр был формой активной совместной познавательной деятельностью для дошкольников раннего возраста. Дети трёхлетнего возраста неохотно расстаются с мамами, бабушками, папами и дедушками даже на короткий период. Педагоги решили эту проблему своеобразно — предоставили возможность обучаться ребёнку и его родителям вместе, смотря на свои пальцы и слушая педагога и музыку.

В Центре раннего развития «Галеас» был организован театр «Импровизационный экспромт». Театральная деятельность была основана на нетрадиционном образном воображении и анализе образовательного материала педагогом и дошкольниками. Педагоги работают над созданием театра проблемных ситуаций как вида образно-продуктивной деятельности для детей дошкольного и раннего школьного возраста.

В дошкольном образовательной учреждении № 1500 был организован театр теней и оживших предметов на основе индонезийского театра теней. Театр основан на театрализованной иллюстративной деятельности для детей и нетрадиционной форме подачи образовательного материала. Основой хорошей усвояемости образовательного материала является зрительная фиксация и запоминание силуэтного изображения. В сеть занятий были включены театрализованные релакс-паузы как здоровьесберегающее дополнение образовательного процесса дошкольников.

В Центре раннего развития на базе дошкольного образовательного учреждения № 1380 был создан театр «Древние мифы и легенды разных народов». Театр создан для дошкольников и при участии детей дошкольного возраста. В театре дети получают навыки зрительного анализа театрально-игровых ситуаций, сюжетов сказок, мифов и легенд. Педагоги изменили общепринятую форму тестирования дошкольников с индивидуальной на коллективную — театрализованное представление.

Использование метода театрализации образовательного процесса возможно при большом желании и энтузиазме педагогов и наличии творческих способностей. Но это использование даёт положительные результаты, которые сказываются на развитии и здоровье детей.

Включение театра в образовательный процесс дошкольников изменяет:

- 1) структуру занятия с детьми дошкольного возраста, делая её более приемлемой для ребёнка.
- 2) традиционную форму тестирования с пассивной (вопрос — ответ) на нетрадиционную, раскрепощающую ребёнка (вопрос – образ – ответ).
- 3) общепринятую форму индивидуального тестирования усвоения образовательного материала на коллективную — театрализованное представление.

Включение театрализованного иллюстрирования в образовательный процесс дошкольника помогает в:

- 1) организации и повышении зрительного восприятия дошкольниками образовательного материала на основе театрализованного образно-продуктивного воображения.
- 2) формировании навыков зрительного анализа театрально-игровых ситуаций, сюжетов, сказок.
- 3) изменении обсуждения заданий во время занятий на театрализованное проигрывание проблемных ситуаций и разрешении их в более наглядной образной для ребёнка форме.
- 4) повышении двигательной активности дошкольников во время обучения за счёт изменения поведения ребёнка с целью сохранения физической активности и здоровья.

Таким образом, мы видим положительный опыт ряда дошкольных образовательных учреждений по включению театра в дополнительное образование дошкольника.

Дополнение базового комплекса по подготовке детей к обучению в начальной школе методами театрализации возвращает ребёнка в естественные условия игрового

пространства. Происходит обогащение однотипных программ обучения по получению начальных навыков. Дополнительное образование дошкольника становится многоплановым, поскольку театр позволяет ребёнку знакомиться с различными видами искусства, бытом и традициями разных народов, различными эпохами. Всё это помогает комплексно анализировать развитие ребёнка в естественных условиях игрового пространства.

Мотивация быть увиденным и услышанным на сцене направляет ребёнка к самостоятельному поиску информации, развивает познавательную деятельность, воспитывает потребность красоты и интереса к искусству. Метод театрализации позволяет педагогам комплексно анализировать развитие ребёнка и выявить одарённых детей. Искусство и творчество должно стать потребностью для ребёнка. В связи с этим у педагогов дошкольного образования появляется много задач:

1. Создание подробного психолого-педагогического сопровождения творческого развития детей на основе театра.
2. Разработка новых театрально-иллюстративных методов обучения дошкольников раннего возраста, начиная с 3-х лет с учётом психолого-возрастных особенностей развития.
3. Объединение различных видов творчества с целью развития различных навыков на основе театрального представления.
4. Создание программ, позволяющих привлечь семью к образованию дошкольника для детей кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
5. Создание рекомендаций по поиску одарённых детей. Развитие творческой самостоятельности педагогов и воспитателей.
6. Участие в конкурсах и выявление области творческого развития ребёнка.
7. Создание контактного информационного обеспечения и освещение мобильных Интернет-фестивалей и конкурсов по выявлению одарённых детей.

Таким образом, с самых первых дней ребёнок живет в мире игры, осязания форм, ощущения света, цвета, прослушивания и анализирования звуков, ритма. Наряду с врождённой генетической у него формируется приобретённая память, появляются новые ощущения, связанные с восприятием окружающего мира. Это первое ощущение театра и искусства, которое необходимо развивать.