

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№2 2009 год

театральная педагогика

Комлева Вероника Викторовна, младший научный сотрудник лаборатории театра учреждения Российской Академии образования "Институт художественного образования", г. Москва
e-mail: mikh-komlev@yandex.ru

Игра – основа моделирования образовательного пространства дошкольника

Игра ребенка не знает конца. С.И. Гессен пишет: «Игра ребенка может беспрестанно менять свой ход в зависимости от внешних впечатлений, может без конца начинаться сызнова, произвольно прерываться, не терпя от этого никакого ущерба».

Ребенок в игре удовлетворяется простым значением, пребывает в им же созданном мире воображения. В игре всё подвижно, цели в игре ребенка мимолетны и изменчивы, они быстро сменяются, поэтому ребенок может играть длительное время и не устает, он живет в игре.

Гросс говорит, что игра имеет глубокий жизненный смысл, потому что ребенок, играя, готовится к работе. Игра есть единственная и подлинная деятельность детства. Поэтому можно сделать вывод, что вся задача дошкольного образования сводится к правильной организации игры ребенка. Игра должна быть организована так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок. А для дошкольника оставаясь игрой, она должна быть пронизана уроком, представляющим собою более высокую степень деятельности.

Современная педагогика учит организовывать игры так, чтобы дети приводили их к завершению. Тогда понемногу усложняясь, игра будет постепенно приучать их ставить все более и более отдаленные и устойчивые цели своей деятельности и тем самым незаметно для самого ребенка, перейдет в работу. Урок или занятия с дошкольниками не должны состоять в повторении ребенком показанного педагогом. В диалоге педагог и ребенок должны образно, чувственно проходить шаг за шагом, отрезок за отрезком расстояние намеченного пути внутри образовательного пространства.

Не следовать чужим рецептам, а создавать своё должен воспитатель и педагог. Научная педагогика должна предлагать не рецепты организации игры, а новые художественно-эстетические театральные технологии, где регулятивные принципы направлены на организацию театрализованной сюжетно-ролевой игры каждый раз по-новому. Искусство педагога и воспитателя здесь состоит в том, чтобы быть творцом.

Почему в дошкольном образовательном пространстве чаще всего используется миф, легенда. «Для мифа характерно то, что он представляет собою нерасчлененное единство сознания». И это очень важное замечание Фребеля.

Миф отвечает на те вопросы, разрешение которых впоследствии взяла на себя наука: вопросы о существе мира и силах в нем действующих. Формообразование мифа очень близко к сказке, а стало быть понятно и увлекательно для ребенка. Миф повествует о Добре и Зле, о назначении человека как нравственной личности, о его должной линии поведения. В мифе заключен кодекс правовых норм, а значит в образовательном поле он может быть использован как социально образующий вектор. Миф говорит о месте человека в мифе, в природе, о его отношении к Божеству, о способах богочитания. И всё это излагается не посредством понятий и отвлеченного рассуждения, а в виде образов в художественном стихоизложении, очень часто не излагается, а совместно изображается хороводом. Миф заключает в себе будущую культуру, которую он порождает. Это ещё преддверие культуры, культура в образе природы.

Миф, Легенда становится в том случае не только образным познанием новых культур, продолжением диалога культур, но и образовательным полем, комфортно связывающим предшкольное и школьное образование.

Сегодня предшкольное и школьное образование давно уже связаны. Но как это отражается на ребенке, которого с 5, а иногда и с 3 лет готовят в престижные школы, впихивая в него комплексный набор знаний, необходимый для вступительных экзаменов в школу, не обучая его образно-художественному мышлению и образной логике тем самым пренебрегая психологией и физиологией ребенка.

Таким образом мы можем сделать несколько выводов.

1. Всесторонне развитый ребенок — это не тот, у которого развиты зрение, слух, осязание, обоняние, но прежде всего тот, кто приобщился к ценностям культуры, владеет методом образного художественно-эстетического мышления, понимает искусство, участвует в диалоге культур, чувствует свое социальное право.

2. Современное образовательное поле дошкольника должно строиться на развитии инстинктов труда, знания, красоты, религиозного чувства и приобщении ребенка к многогранной целостности культуры. Через прекрасное художественно-эстетического к нравственности и знаниям.

Не отрицание детского творчества, а наоборот — развитие его через полихудожественные технологии и приобщение детей к великому художественно эстетическому опыту различных культур.

Учение как приобретение условных рефлексов начинается на самых ранних этапах жизни. Когда ребенок начинает ходить, он начинает активно овладевать речью. С овладением этой способности связан качественно новый период его учения, в который при преобладании игры происходит нарастание вклада в учение речи. Благодаря игровому речевому общению со взрослым, учение ребенка делает резкий скачок вперед. В игровом общении с родителями и другими окружающими его людьми ребенок приобретает новые знания и присваивает общественный опыт.

В игре ребенок воспроизводит все то, что он обнаруживает и наблюдает в окружающем мире. Подражая взрослым, он осваивает содержание их деятельности, ролевые предписания, распределение функций. Он упражняется в достижениях и развивает способности, которые ему потребуются позднее, во время учения в школе и далее. А также приобретает такие качества, как настойчивость, терпение, сознание ответственности, которые необходимы для успешного обучения в школе. Ребёнка окружают игрушки, игры, сюжетно-ролевые рассказы взрослых, специальные занятия в игровой форме, потому что это естественная благоприятно-комфортная среда пребывания ребенка. И хорошо если игровое поле становится обучающим пространством для подготовки ребенка к школе, а не ребенок маленьким учеником, которого с 3 лет стараются усадить за парту и приучить слушать, повторять и запоминать то, что говорит педагог.

С поступлением в школу для нормально развитого и здорового ребенка начинается очень сложный период его жизни. Изменяется не только режим, но форма его времяпрепровождения. Половину дня он учится в школе, вторую половину он делает домашнее задание и занимается в различных центрах дополнительного образования. Хорошо если это художественно-эстетические центры или школы искусства, а не просто компьютерные клубы, где ребенок опять сидит и «глотает» огромный поток информации. Уходит игра, сюжетно-ролевые иллюстрации учебного материала, кукольные спектакли, а уж театрализованных спектаклей на основе сюжетно-ролевых игр и вообще нет.

Дошкольникам и младшим школьникам показывают спектакли 2 раза в год старшеклассники или приглашенные взрослые театральные коллективы, не вовлекая ребенка в творческий процесс. Грань между дошкольным образованием и начальной школой все больше стирается. Учение становится главной деятельностью ребенка. Осуществляется оно преимущественно в форме занятий под руководством педагога или воспитателя.

Полностью устраняется игровая среда, и ребенок становится маленьким «взрослым». Отсюда потом вытекают и проблемы со здоровьем маленького ученика, основанные на гиподинамии, потеря интереса к обучению, нежелание творчески себя проявлять на праздниках и вообще участвовать в них.

Убирается игровое пространство и ребёнок теряет инициацию. Поэтому обучающее пространство дошкольника должно быть основано на игровой среде.

Сегодня на девяносто пять процентов мы приобщаем детей к искусству прошлого. И в этом современному педагогу помогает педагогика искусства.

Если ученик по восходящей пройдет системное образование в области многих искусств или научится разнообразить отклик души, учитывая все более сложные формы «вибрации чувств», и входить в нужный резонанс с искусством, он овладеет полифоническим воображением, достигнет определенной степени полихудожественной развитости.

И все же. Искусство, художественный образ должны быть поставлены выше понятия и техники. Искусству принадлежит «порождение образов», по выражению В.П. Зинченко.

Художественно образное познание дошкольников позволяет говорить о гуманитарном синтезе естественно-технической и художественной культуры дошкольников.

Академик Д.С. Лихачев обосновывает понятие экологии культуры, то есть культурной среды, в которой живет и развивается ребенок, которую вбирает в себя с колыбели, имея в виду основы российской культуры, то есть культурной среды, среди которых первостепенное значение имеет родной язык и исторические традиции духовной жизни народа.

Искусство должно предлагаться детям в возможной полноте диапазона его истории, устремления в будущее и факторов общечеловеческого культурного богатства.

Полихудожественный подход, интеграция, синтез искусств, интегрированное преподавание искусства — это качественно новый уровень работы с детьми. В работе с дошкольниками

недостаточно простого взаимного иллюстрирования и подкрепления данного искусства примерами из других областей.

Интеграция — это раскрытие внутреннего родства разнообразного художественного проявления и перевод, перенос, преобразование данной художественной формы в другую художественную модальность — цвета в звук, звука в пространство, пространства в мерность строки стихотворения. Дошкольники должны стать свидетелями живого звука, цвета, формы, движения. Живое лучше любого вида копии или опосредованной демонстрации. Хотя, конечно, без последних трудно обойтись, когда дошкольник образно переносится в древний Египет, или древнюю Грецию, в древний Китай или Японию. Но можно использовать кухню этих народов, музыку, предметы декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть в музеях. В процессе обучения и участия детей в миниоперах, собственная деятельность самих детей, детское творчество по созданию костюмов и декорации предусматривает участие каждого ребенка.

В процессе обучения дошкольников педагог много говорит, задаёт вопросы, рассказывает, читает, предлагает повторить, а нередко чрезмерно тестирует ребенка, на занятиях очень мало говорят и делают сами дети. Занятие с применением театральных сюжетно-ролевых игр это не молчаливый дисциплинированный урок, а творческий процесс, где дети развивают себя сами. Дети участвуют в живом формообразовании. Они рисуют, клеят, извлекают звуки, двигаются в танце, разыгрывают сценки. Таким образом, они развивают свои творческие возможности и проходят через разные художественные процессы. Используется весь спектр простых средств.

Синтез искусств помогает в преобразовательной, познавательной, коммуникативной деятельности дошкольника. Это показывает креативную роль искусства — в развитии и эмоциональном становлении дошкольника. . Перед ребенком раскрывается эмоциональная и нравственная картина мира через движение, цвет, пространственные структуры, звучания в виде музыки, танца, поэзии.

Для ребенка дошкольного возраста и педагога это рецепты психотерапии, рецепты педагогики искусства. О многих подобных явлениях знали в глубокой древности, и в Греции, и в Египте, и в Китае. Мифы, сказки и легенды облекались в устные эпосы, народную музыку, декоративно-прикладное искусство, так понятное ребенку, в виде народных игрушек, масок, костюмов, песен и музыкальных инструментов.

В Древнем мире очень мудро все новое ребенку не только рассказывалось, но и показывалось или проигрывалось вместе с ним. Сейчас всё чаще новый материал ребенку прочитывается, экранно показывается и молча, безучастно, обездвижено поглощается дошкольником и школьником. Исчезла художественно-эмоциональная окраска диалога дошкольника и педагога, остался только монолог обучающего.

Словесные отчеты, и тем более письменные опросы, далеко не всегда применимы и совсем не годятся для дошкольников еще свободно не владеющих ни речью, ни письмом. Дети плохо анализируют самих себя, им легче, например, поиграть, нарисовать, спеть, образно перевоплотиться, показать улыбчивое или грустное лицо. Надежнее живые наблюдения за деятельностью детей, и как при этом раскрывается ребенок. Предоставить ему адаптированную, более привычную для него сферу пребывания, а не пугать его тестами и расспросами.

Способность попробовать себя быть кем-то другим, перевоплотиться и обрести степень свободы, которая потеряна на уроке или прослушивании нового материала, где ребенок – художник, а значит творец.

Ребенок не просто ученик, исследователь, а творец на разных ступенях своего развития, главное помочь ребенку почувствовать именно себя творцом.

Творчески одаренный ребенок выходит на творческую индивидуальность – способность показа результата.

Использовать в педагогической науке творчество, значит выйти на новый уровень в предшкольном образовании.

У ребенка парадоксально-образное мышление — стремление к самовыражению, тяга к актерскому самопредставлению.

Хоровое пение — самовыражение, рисунок — самовыражение, сюжетно-ролевая игра — самовыражение.

Принцип один — ребенок творчески изменяет себя при помощи диалога с педагогом на основе педагогики искусства.

Создание игрового обучающего пространства на основе педагогики искусства – это метод, с помощью которого можно развить дошкольника.

Создания игрового пространства — это процедура преобразований исходной ситуации, когда дошкольник и педагог работают в общепринятой системе монолога учителя и закрепления полученных знаний дошкольниками в диалоге, то попробуем преобразовать, основываясь на общенаучных принципах это в обучающее именно игровое пространство.

Искусство и только искусство должно стать основой не только дошкольной, но и школьной

педагогике. Почему именно искусство? Потому что образовательное игровое пространство дошкольника и школьника – это взаимодействие и общение с искусством.

Общение с искусством человеку необходимо на протяжении всей жизни. Особенно это необходимо растущему человеку. Искусство помогает ребёнку определить идеальные эстетические ценности культуры, создать свою систему данных ценностей, научиться определять неповторимую индивидуальность художника в единой картине мира.

Ценностные ориентиры деятельности педагога искусства – это истина, добро, красота. Красота – это и есть истина, это и есть добро.

Педагог, помогая ребёнку проникать в красоту, помогает ему проникать в истину, в добро. Так для ребёнка выстраивается картина мира и определяется его место в мире.

Красота универсальна по своей природе, она интегрирует в себе все человеческие ценности. Вот почему истинный художник, совершенно выразивший красоту, раскрывает абсолютные идеальные ценности любой культуры.

С любовью педагог должен приносить детям откровение через дела и слово. Через красивое дело и умное слово ребёнок находит озарение. Озарение, в свою очередь, даёт преобразование, духовное и эстетическое преобразование через творчество. И если это удаётся педагогу – ребёнок становится счастливым в учении. Счастье, обретенное через самодостаточность. Маленький человек познал, понял и полюбил. Педагог не должен стремиться применять профессиональные критерии к творчеству ребёнка, потому что миру детства свойственна другая структура ценностей. Из основных задач педагога убирается традиция деления детей на две неравные группы: одарённых и бездарных. На первый план выступает индивидуальность; каждый ребёнок должен получить возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его личности.

Педагог может воображение и фантазию детей сделать одними из основных способностей познания. Эммануил Кант указывал на продуктивную способность воображения: «Воображение есть необходимая составная часть восприятия».

Педагог в работе с детьми, развивая воображение и фантазию, может научить творческой интуиции, потому что воображение играет важную роль в эстетическом восприятии.

Через искусство ребёнок учится любить, а значит общаться и жить. Педагог искусства должен быть врачом ранимых детских душ. Общение педагога с ребёнком с помощью искусства должно быть изобретательным, а значит для педагога психологически востребованным. Общение педагога и ребёнка с искусством должно быть взаимопроникаемым в эстетическое – совершенное – целостное – органически сочетающееся с традициями – понятное – усвоенное.

Для передачи ценностных ориентиров, воплощённых в искусстве могут быть использованы любые способы системы аутовизуального воздействия на человека, которая закрепляет и передаёт из поколения в поколение универсальные ценности культуры. Любая трансляция ценностных ориентиров должна быть основана на контакте эстетически-совершенном. Для современного ребёнка это может быть и классическое общение с музыкой, живописью, танцем с музыкальным видеорядом и театральной постановкой.

Важно, чтобы эта трансляция ценностных ориентиров располагала и педагога и ребёнка к сотворчеству и созданию эстетической и красивой частице мира.

Закономерный ход процесса усвоения знаний дошкольником связан с условиями хода процесса усвоения. В одних условиях будет один ход усвоения, а в других другой, изменится даже скорость усвоения. При традиционном обучении дошкольников усвоение знаний и умений идёт медленно, так как ребенок попадает в систему «учитель — ученик», к которой он не готов. Он длительное время находился в системе «играющий ребенок и взрослый партнёр». Поэтому обучающее пространство должно стать игровым полем для ребенка. Процесс обучения становится организованным, адаптированным для более быстрого усвоения знаний в оптимальных условиях для дошкольника.

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальные условия процесса обучения дошкольников это игровое пространство, основанное на принципах педагогики искусства.

Литература:

1. Гессен С.И. Основы педагогики. М., 1995.
2. Гросс Э. Душевная жизнь ребёнка. М., 1982.
3. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М., 1983.
4. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. Проблемы развития психики. М., 1981.
5. Лихачёв Д.С. Простые истины воспитания М.: Педагогика, 1983.
6. Эльконин Д.Б. Психология игры в дошкольном возрасте. М., 1965.
7. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., 1974.