

**Синтез искусств
как образовательная модель**

Л.В. Кантелина

Реализация образовательной программы «Школа 2100» («Детский сад – 2100») в МДОУ № 261 г. Челябинска с приоритетным художественно-эстетическим образованием осуществляется уже пять лет.

Программа в целом была воспринята и педагогами, и воспитанниками положительно. Однако сегодня представляется важным поделиться своими соображениями по ряду возникших вопросов. Данная публикация позволит, с одной стороны, представить собственное видение, с другой – что крайне желательно, вовлечь в дискуссию как авторов и разработчиков программы, так и активных пользователей. Дело в том, что в нашем дошкольном образовательном учреждении разработана и функционирует собственная модель синтеза искусств.

Данная модель образовательного процесса существует более 10 лет. Срок достаточный для того, чтобы проанализировать свою деятельность с точки зрения ее соответствия требованиям сегодняшнего дня и концепции «Детский сад – 2100».

Поскольку речь пойдет об учреждении с художественно-эстетической направленностью, остановимся подробнее на определении, что такое «создание условий» в данном направлении образовательной педагогической деятельности. Сразу же затронем и проблему, которая возникает в ДОУ с аналогичной направленностью. Это синхронизация процессов обучения и воспитания в основном и допол-

нительном художественно-эстетическом образовании.

Другими словами, необходимо решить проблему, как сделать эти процессы взаимодополняющими, обогащающими развитие ребенка и способствующими обеспечению его «права стать субъектом собственной жизнедеятельности», возможности «увидеть свой потенциал», поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности.

Итак, сегодня цель дошкольного учреждения заключается «в создании условий для максимального раскрытия его (ребенка) индивидуального возрастного потенциала»*.

Мы считаем, что успешная реализация поставленной цели напрямую связана с научно обоснованной концепцией и разработкой модели художественно-эстетического воспитания в данном дошкольном учреждении, которая включает основное и дополнительное образование.

В основу нашей концепции «Раннее развитие творческого потенциала дошкольника синтезом искусств» были заложены общие положения о том, что любой вид искусства влияет на человека целостно, но возможности его все же ограничены, поскольку каждый вид своеобразно воздействует на духовный мир человека. И только комплексное использование всех видов искусства в воспитательном процессе обеспечивает действительно активное и равнозначное развитие всех сторон личности.

С учетом этих посылок и выстраиваются такие содержание и методика образования, которые призваны воздействовать на детей посредством синтеза многих видов искусства.

Наша модель разработана в соответствии со следующими теориями и концепциями: полихудожественное развитие и воспитание школьников (Б.П. Юсов); воздействие на личность

* Программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад – 2100»): Сб. программ/Под науч. ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, Изд. дом РАО, 2004. – С. 92.

комплекса искусств (Г.П. Шевченко); решающая роль искусства в развитии творческих способностей личности ребенка, его фантазии, формировании духовного мира (Л.С. Выготский); личностно-деятельностный и дифференцированный подходы, широко представленные в современной психолого-педагогической и философской литературе.

Педагогическая практика подтверждает: взаимодействие индивидуальности личности и индивидуальности коллектива приводит к выводу о том, что личность совершенствуется в деятельности, а коллектив и его индивидуальность зависят от системы коллективных действий. В развитых коллективах личность вводит в действие почти весь свой потенциал. В этой связи проблема личности учителя-воспитателя как носителя культуры является первостепенной. Организуемая в детском саду с приоритетом художественно-эстетического направления учебно-воспитательный процесс, мы рассматриваем требования дифференциации и индивидуализации комплексно. Вот почему личность педагога расценивается нами с точки зрения его способности быть для каждого ребенка «значимым другим», а для коллектива – единомышленником.

В своей организации педагогической деятельности мы исходили из положения о том, что все задатки, а их более 10, – основа для развития такого же количества способностей.

Задатки, являясь материальными субстратами, сами по себе не могут определять ни количества, ни качества способностей. Они развиваются в процессе деятельности и зависят от условий жизни и потребностей. Возможно, что одни и те же задатки составляют основу для развития многих способностей и в разных направлениях.

Основой нашей модели является элементарное музицирование. Здесь определяются возможности и интересы ребенка, он приобретает опыт через собственную деятельность.

Результативность деятельности определяется количеством элементарных операций. Поскольку процесс обучения человека характеризуется тем, что операция, бывшая элементарной на одном уровне, становится элементарной на другом, этот другой уровень представляют занятия многими видами художественной деятельности. В нашей модели к ним относятся:

– музыкальные занятия с основами вокала, элементарной теории музыки и слушанием музыки;

– изобразительная деятельность, детский оркестр, ритмика и хореография с основами народных танцев, художественно-прикладной труд, ритмика поэтической речи и основы стихосложения;

– игровой и музыкальный театр.

Следует сразу же отметить, что мы используем понятие синкретичности как принципа музицирования на 1-м уровне модели и разделение на виды искусства на 2-м уровне. На 3-м уровне модели – игровой и музыкальный театр. Здесь соединяются (синтезируются) все виды искусства, и предыдущий опыт ребенка приобретает социально значимую окраску.

Основной игровой педагогической технологией мы выбрали моделирование. Начиная с репродуктивного моделирования на первом этапе, через занятия музицированием ребенок приобретает опыт собственного творчества и осваивает продуктивное моделирование. Нам близка одна из основных идей, заложенных в основе «Шульверка» (практического пособия по музыкальному воспитанию детей К. Орфа), о том, что собственное детское творчество, пусть даже самое простое, собственные находки, пусть самые скромные, даже собственная детская мысль, пусть самая наивная, – все это в совокупности создает атмосферу радости, воспитывает человечность, формирует личность, стимулирует развитие созидательных способностей ребенка и, добавим, активизирует внутренние ресурсы, которые способны положительно вли-

ять на формирование его физического и духовного здоровья.

Отметим, что из многих деятельностно ориентированных принципов мы особо выделяем креативный. Его реализация во всех видах художественной деятельности позволяет постепенно «учить творчеству».

Комплексная программа «Раннее развитие творческого потенциала дошкольника синтезом искусств» создает условия для самоопределения ребенка и позволяет:

- заложить основы физического и психического здоровья;
- создать оптимальные педагогические условия для проявления репродуктивного и продуктивного детского творчества – свободы ребенка в выборе самих видов деятельности для реализации своих способностей;
- развить интеллектуальное и творческое мышление;
- подготовить к восприятию различных видов искусства;
- переносить свой опыт в различные виды знаний для дальнейшего расширения интереса к искусству;
- заложить основы полихудожественного образования;
- приобщить ребенка к ценностям общества и открыть возможности образования в будущем.

Правомерным со стороны читателя будет вопрос о нагрузке. Хорошо известно, что психомоторные или умственные действия с преодолением сильного сопротивления способствуют увеличению энергии человека в процессе работы. Вот почему психомоторной нагрузки должно быть столько, сколько нужно для превращения задатков в способности, в продукты работы, которую выполняет ребенок. Только тогда можно говорить о том, что он развивается нормально, гармонично.

В этой связи следует упомянуть о соблюдении требований дифференцированного подхода и индивидуализации. Все наши образовательные программы имеют уровни сложности. Организация учебного процесса

предполагает занятия по подгруппам. Это позволяет максимально адресно осуществлять образовательный и воспитательный процессы. В комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития ребенка, охрану и укрепление его здоровья, включены игровые педагогические технологии, соответствующие возрастным особенностям развития.

Таким образом, мы, руководствуясь знаниями в области возрастной психологии и физиологии, интересами детей и ежегодно отслеживая динамику развития их художественно-творческих способностей, составляем для каждого ребенка его собственную программу образования и воспитания, так сказать, определяем «зону ближайшего развития».

Исходя из «собственного» набора видов художественной деятельности и степени сложности программы, ребенок может посредством присвоения системы ценностей наиболее полно реализовать свой творческий потенциал, обеспечить самоактуализацию, т.е. произойдет наиболее полная реализация возможностей и потребностей личности.

В заключение хотелось бы поделиться следующими соображениями. Существуют разные методы включения человека в культуру. Однако лишь сознательное отношение человека к культуре на основе системы ценностей способно повлиять не только на его сегодняшнее поведение, но и на будущее.

Хотелось бы верить, что наша воспитательная и образовательная деятельность формирует личность в том смысле, что зажигает в ней «искру божью» – стремление совершенствоваться, осваивать изменяющуюся действительность и развиваться в ходе ее освоения.

Любовь Викторовна Каптелина – музыкальный руководитель высшей квалификационной категории МДОУ д/с № 261 г. Челябинска.