

**СИНТЕЗ ИСКУССТВ:
НАРОДНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ – ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ**

Е.В. Мелкозёрова

*ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова», г. Москва*

Рецензент А.Л. Денисова

Ключевые слова и фразы: дошкольник; интеграция; новые технологии; народное искусство; психолого-педагогический процесс; современное искусство.

Аннотация: Изучена проблема обучения и воспитания дошкольников средствами синтеза искусств: народного и современного. Рассмотрены педагогический, психологический, искусствоведческий, культурологический аспекты народного и современного искусства (мультипликации); механизмы их воздействия на детей и перспективы использования при воспитании и обучении дошкольников.

Актуальной тенденцией в наше время является возвращение к своим истокам, к воспитательному опыту народа, к духовным корням развития этнических культур и возрождение традиций народов России. Поэтому, на первое место сегодня выдвигается проблема как вовлечь, заинтересовать и организовать образовательно-воспитательный процесс так, чтобы обеспечить не только полноценное формирование национального самосознания у подрастающего поколения, но и всестороннее развитие (реализующее интеллектуальную и эмоциональную, физическую, духовную и художественную, нравственную и патриотическую формы становления личности), а также воспитать ребенка знающего и любящего свою Родину. Эта задача не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства, искусства своего народа и освоения народной культуры.

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше. Ребенок должен впитывать культуру своего народа через народное искусство, так как именно оно несет в себе много национальных традиций, тесно связано с тем, чем жил народ в прошлом. Маленьким детям еще недоступны образные понятия народ, нация, этнос, Родина и т.п., а значит, вос-

---

Мелкозёрова Е.В. – соискатель специальности 13.00.07 – теория и методика дошкольного образования, МГГУ им. М.А. Шолохова, г. Москва.

питание в этом возрасте и состоит в том, чтобы подготовить почву для устойчивого восприятия и понимания этих слов, вырастив ребенка в атмосфере, насыщенной живыми образами, яркими красками его страны. В народном искусстве заложены большие воспитательные возможности, которые до сих пор не реализуются в полной мере; отображаются и исторически сохраняются присущие народу черты характера, мышления. Через народное искусство, овладевая родным языком, ребенок дошкольного возраста получает первые представления о культуре своего народа.

Народное декоративно-прикладное искусство – это результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим региональным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора и использования материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм. Народное искусство можно назвать синкретичным, то есть объединяющим разные функции предметов и связывающим их с повседневным бытом. Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает (краски, дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза), позволяет в процессе творчества создавать многие произведения декоративно-прикладного искусства [2].

В психологии творческая деятельность называется воображением или фантазией, которая может созидать и видоизменять и, которая основана на комбинирующей способности нашего мозга. Под воображением или фантазией имеется в виду не совсем то, что подразумевается под этими словами в науке. Л.С. Выготский определил это понятие как все то, что нереально, что не соответствует действительности и что, таким образом, не может иметь никакого серьезного практического значения. На деле же воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех сторонах культурной жизни, отображая художественное, научное и техническое творчество. «Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим и видоизменяющим свое настроение», – пишет Л.С. Выготский [3, с. 5]. Опираясь на его труды, можно сделать вывод, что народное искусство является мощным источником интеллектуального развития детей.

В настоящее время в психологии уже определен и успешно разрабатывается подход, по которому уровень интеллектуального и личностного развития определяется не столько знаниями, умственными действиями, психическими процессами (восприятия, памяти, мышления, речи, внимания), сколько уровнем когнитивных (познавательных) структур мозга, то есть психофизиологических систем обработки и хранения воспринимаемой информации, складывающихся в ходе индивидуального развития и обучения. Поэтому знания, интеллектуальные умения, навыки и другие психические процессы являются результатом функционирования когнитивных структур (систем извлечения и анализа текущей информации), в том числе свойств, отношений, разносторонних связей субъектов и объектов познавательной деятельности [4, 5]. Все эти процессы эффективно и естественно развиваются при работе с детьми на материале народного искусства. Способность к обучению и умственные способности, как прояв-

ление актуальных возможностей сложившихся когнитивных структур, зависят от качества аналитико-синтетической деятельности мозга, обуславливающего эффективность дифференциации и интеграции воспринимаемых объектов, их свойств и отношений. Целый ряд трудностей, которые многие дети испытывают уже с первых дней обучения в школе, определяются недостатками в развитии у них именно аналитико-синтетической деятельности в целом и в первую очередь, – процессов анализа, то есть неумение расчленять воспринимаемое в соответствии с поставленной задачей, и процессов синтеза – последующего мысленного объединения выделенных анализом частей. Ко времени поступления ребенка в школу важно не только, какими занятиями он владеет, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы рисунков, конструкций, фантазировать и т.п. Таким образом, эстетическое восприятие является основой формирования образов, представлений и знаний о предметах и явлениях действительности, которые находят свое отражение в детском творчестве (изобразительном, музыкальном, игровом и других) [8, 12]. Русское народное искусство чрезвычайно разнообразно по сюжетам, мотивам, приемам. Детское творчество во многом сходно с тем, что мы видим в народном искусстве: смелое сочетание цветов, так любимое детьми; простота формы – все это близко и доступно детям. Известный русский художник И.Е. Репин считает, что в первоначальных попытках ребенка вырезать, нарисовать, построить можно и нужно видеть начало искусства [11].

Ведущие специалисты в области детского художественного творчества (Н.А.Ветлугина, Е.И. Игнатъев, Т.С. Комарова, Б.М. Теплов, А.П. Усова и др.) подчеркивают значение восприятия в проявлении и развитии детского творчества в разных областях. Восприятие и его развитие, является основой формирования многих способностей как интеллектуальных, так и художественных [1, 6, 7, 12, 14]. В.Н. Шацкая, говоря о детском творчестве и его значении в формировании личности ребенка, подчеркивает, что детское художественное творчество рассматривается в условиях общего эстетического воспитания скорее как метод наиболее совершенного овладения определенным видом искусства и формирования эстетически развитой личности [17]. Т.С. Комарова дает такое определение детскому творчеству: «...создание ребенком субъективно нового (значимого для ребенка, прежде всего) продукта (рисунка, лепки, рассказа, танца, песенки, игры, придуманных ребенком), придумывание к известному новых, ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих создаваемый образ, придумывание своего начала, конца, новых действий, характеристик героев и т.п., применение усвоенных ранее способов изображения или средств выразительности в новой ситуации, проявление ребенком инициативы во всем, придумывание разных вариантов изображения, ситуаций, движений» [7, с. 10]. Вместе с тем, успешное овладение разнообразными художественно-творческими деятельностями, возможно при условии постоянного обогащения впечатлений детей, в том числе и на основе познания искусства, развития сенсорного опыта, накопления запаса эстетического восприятия, умения осуществлять эстетическую оценку и овладение раз-

нообразными способами разных видов художественной деятельности. Таким образом, можно сказать, что разнообразные художественные деятельности аккумулируют полученный детьми эстетический опыт, и в них же этот опыт отражается, что и позволяет судить об уровне эстетического воспитания и развития детей средствами народного искусства, об их духовном развитии.

Такие педагоги дошкольного воспитания в России как К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова и др. заложили начало самобытной, национальной системы воспитания детей, введя все разнообразие русского народного искусства в практику работы детского сада. Позже эти традиции были продолжены в работах Е.И. Тихеевой и др. [15]. Сегодня, современная дошкольная педагогика продолжает использовать все богатство накопленного опыта, и строит воспитание детей в детских садах на основе народного искусства. Именно в его содержании заключены реальные, воспитывающие начала. Но для развития детского творчества существуют определенные условия. Известно немало случаев, когда дети не испытывают интереса к изобразительной деятельности, их лица скучны во время рисования или лепки, глаза не загораются восторгом. А созданные им изображения бедны, неинтересны, невыразительны. Причин такого нерадостного явления много. Творчество процесс тонкий, требующий особой творческой атмосферы, большого такта, внимания со стороны педагога и творческого руководства деятельностью детей. Поэтому, сам собой возникает вопрос: «Как заинтересовать современных детей народным искусством на фоне современных средств массовой информации, компьютерных игр и глобализации культурного пространства?».

Не секрет, что будущее нашей страны – это подрастающее поколение, дети. Их завтрашний уровень культурного, нравственного, эстетического, духовного, патриотического и др. развития и сознания закладывается сейчас. Современные социологические исследования (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения на 2005 г.) в области развития личности россиян показывают, что наш культурный уровень стремительно падает. Поэтому особо актуальным представляется поиск не просто новых форм воспитания и обучения, а разработка новых современных технологий и применение различных интегрированных средств, которыми можно по-настоящему заинтересовать детей.

Одним из способов интересного обучения и воспитания детей средствами народного искусства может стать новый интегрированный вид искусства (синтез народного и современного искусства), который соединяет образы народного искусства, несущие в себе большой воспитательный, образовательный потенциал и мультипликацию как вид современного искусства, который производит на детей сильное впечатление и занимает приоритетное место в интересах ребенка.

Искусство – одно из основных составляющих пространства культуры, наряду с правом, моралью, религией, философией. В нем человек раскрывает себя, воплощает во внешних формах свою внутреннюю сущность и обогащает данный ему мир результатами творческой переработки тех элементов, которые были почерпнуты им из объективной реальности. Поэто-

му, говоря о гармоничном развитии, важно помнить, что любой вид искусства – это сфера формирования культуры личности и область освоения культурного наследия во всех формах его проявления: национального, регионального, общечеловеческого, исторического. Это сложная система, которая является источником постижения духовной культуры как прошлого, так и настоящего [9, 16]. В искусстве важны и форма, и содержание. Обрекая свои мечты, мысли, чувства, стремления в конкретные образы, краски, слова, звуки, мы пропускаем их через свое сердце и разум, подключаем к этому процессу воображение и получаем произведение подлинного искусства – чудо. Чудо потому, что и самое простое, и самое сложное в искусстве всегда поражает, встреча с ним рождает в нас переживания, мысли, чувства, природу которых очень сложно объяснить. Сила искусства – великая, целительная, вдохновляющая, побуждающая к творчеству, заставляющая вмиг переосмыслить, понять и узнать очень многое; она делает переворот в нашей жизни или заставляет задуматься о чем-то важном. Именно через искусство как систему определенных материально-духовных ценностей можно воспринять особенности эстетического освоения мира. Это оптимальный путь моделировать идеальный образ мира для ребенка уже на ранних этапах онтогенеза. Дети входят в мир народного искусства через современное искусство – мультипликацию, путем визуализации образов народного искусства. Только мультипликация сможет вдохнуть жизнь в строгие и неподвижные формы народного искусства.

Такая интеграция рассматривается нами как сложный структурный психолого-педагогический и технический процесс. Но благодаря такому синтезу искусств у детей естественным путем закладываются и формируются общечеловеческие ценности культуры и национальное самосознание, накапливается эстетический опыт, появляется интерес к народному искусству, развиваются воображение и фантазия, – все это побуждает ребенка к творчеству.

Новые технологии и виды современного искусства не заменяют и не подменяют творческий процесс создания произведения искусства, но не являются безразличными к нему, открывая новые возможности, предлагая новые задачи, определяя новые закономерности построения художественного образа. По-прежнему в основе восприятия и создания произведений искусства лежит потребность человека выявить свои глубинные личностные смыслы в чувственной форме, характер и степень развитости эстетического чувства и художественного вкуса [13].

Рассматривая современный вид искусства – мультипликацию, мы определяем ее специфическую образовательную область и ее психологическое воздействие на дошкольников, основываясь на следующих положениях:

- детство представляет собой важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено творчеством, а, следовательно, искусством;

- наглядно-образная форма мышления, познания и восприятия мира напрямую ложатся в художественно-образную структуру искусства, что

делает его для ребенка одной из основных форм познания мира и способов самовыражения [8, 12];

- при просмотре мультфильмов срабатывают механизмы формирования массового поведения; это такие психологические явления и феномены как заражение, внушение и подражание [10];

- искусство позволяет ребенку выступить в роли творца, включиться в процесс социокультурного развития, быть приемником культурного наследия прошлого и созидающего начала культуры будущего [9, 16];

- искусство обращено к личности через творчество и позволяет личности проявиться, реализоваться и самовыразиться;

- современное искусство обеспечивает механизм интериоризации воспринятых ребенком ценностей [3];

- включая в процесс воспитания и образования ребенка новый интегрированный вид искусства, важно учитывать полихудожественность его восприятия окружающего мира [18].

Следовательно, мультипликация – это вид искусства, который представляет собой не только сложный и многоструктурный процесс, построенный на объединении нескольких областей знаний, но также является процессом воздействия как на личность ребенка в целом, так и на его психику в частности, и не может быть объяснен исключительным действием какого-то одного психологического фактора. Совокупность этих факторов может стать сильнейшим рычагом воздействия на ребенка, который можно применить в воспитании и образовании дошкольников. На практике такой современный интегрированный вид искусства и обучения позволит: формировать целостное гармоничное сознание дошкольника, позволяющее ему адекватно воспринимать произведения искусства, явления окружающей действительности, эстетические оценки и предпочтения, а также активизировать свободу творческого проявления, интерес и потребность общения с искусством; расширять границы познания ребенка и поиска решений поставленных задач за пределами мультипликационного пространства; формировать у детей способность разносторонне и вариативно рассматривать, осознавать и оценивать ситуации и явления, предлагаемые мультипликацией; активно включать детей в процесс творчества; решать конкретные поставленные творческие задачи, а также самостоятельно ставить перед собой и раскрывать их на практике; решать вопросы полихудожественного развития детей; создавать особое образовательное пространство: культурное, патриотическое, интеллектуальное, эстетически и творчески активное, в центре которого развивающаяся, думающая, мыслящая личность ребенка.

Таким образом, научным обоснованием идеи о синтезе двух видов искусств являются психологические механизмы воздействия и весь воспитательно-педагогический потенциал народного и современного искусства (мультипликации), а также современные концепции, существующие в педагогике искусства.

Занимаясь разработкой идеи интегрированного метода воспитания и обучения дошкольников средствами синтеза народного и современного искусства, отмечена новизна и актуальность этой темы.

Список литературы

1. Ветлугина, Н.А. Воспитание эстетического отношения ребенка к окружающему / Н.А. Ветлугина // В кн. : Основы дошкольной педагогики. – М. : Педагогика, 1980. – С. 193–208.
2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество // под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Покровской – М. : Владос, 2000. – 272 с.
3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 96 с.
4. Запорожец А.В. и современная наука о детях. Тезисы конференции, посвященной 90-летию А.В.Запорожца (13–15 декабря 1995). – М. : Центр «Дошкольное детство», 1995. – 172 с.
5. Зеньковский, В.В. Психология детства / В.В. Зеньковский. – М. : Школа-пресс, 1996. – 334 с.
6. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатъев. – 2-е изд. доп. – М. : Учпедгиз, 1961. – 223 с.
7. Комарова, Т.С. Дети в мире творчества / Т.С. Комарова. – М. : Мнемозина, 1995. – 160 с.
8. Леонтьев, А.Н. О социальной природе психики человека / А.Н. Леонтьев // Вопр. филос.– 1961. – №1. – С. 14–27.
9. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М. : Искусство, 1983. – 342 с.
10. Ольшанский, Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с.
11. Репин, И.Е. Далекое – близкое / И.Е. Репин. – М. : Изобразительное искусство, 1964. – 106 с.
12. Теплов, Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания / Б.М. Теплов // Известия АПН РСФСР. Отделение педагогики. – 1947. – № 11. – С. 7–26.
13. Усов, Ю.Н. Экранные искусства – новый вид мышления / Ю.Н. Усов // Искусство и образование. – 2000. – № 3. – С. 48–69.
14. Усова, А.П. Русское народное творчество в детском саду / А.П. Усова. – М. : Просвещение, 1972. – 78 с.
15. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения / К.Д. Ушинский. – М. : Учпедгиз, 1954. – Т. 2. – 736 с.
16. Ребенок в мире культуры / под общ. ред. Р.М. Чумичевой. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 1998. – 558 с.
17. Шацкая, В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / В.Н. Шацкая. – М. : АПН РСФСР, 1955. – 181 с.
18. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» / под ред. Л. Г. Савенковой. – М. : Спутник, 2004. – 253 с.

Synthesis of Folk and Modern Art – Opportunities for Pre-School Children’s Upbringing and Teaching

E.V. Melkozerova

*Moscow State Humanitarian University
named after M.A. Sholokhov, Moscow*

Key words and phrases: pre-school children; integration; new technologies; folk art; psychological pedagogical process; modern art.

Abstract: The paper deals with the problem of teaching and upbringing of pre-school children by means of folk and modern art synthesis. Pedagogical, psychological, artistic and cultural aspects of folk and modern art (cartoons) are studied; mechanisms of their influence on children and opportunities for their application in upbringing and teaching of pre-school children are analyzed.

© Е.В. Мелкозёрова, 2008