(cc) BY

Филиппова Наталья Сергеевна
студентка
Научный руководитель
Вострокнутова Татьяна Филипповна
канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
г. Ижевск, Удмуртская Республика

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация*: в статье рассматриваются некоторые аспекты использования интеграции искусств в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста; предлагается практическая разработка цикла занятий по организации образовательной деятельности детей 2–4 лет, направленной на их творческое развитие, с использованием потенциала интеграции искусств.*

Ключевые слова*: интеграция искусств, творческие способности, программа развития, дошкольная педагогика.*

Постановка проблемы. Как показывает практика, конкретным выражением интеграционных процессов, которые происходят сегодня в дошкольном образовании, жизни общества и в научном мире, является использование потенциала различных видов искусств, которые играют важную роль в повышении развития творческих способностей дошкольников, существенной особенностью которых является эстетическое мировосприятие как познание ребенком окружающего мира в его монолитности, бесконечно-мобилизованном разнообразии, как интродукция к универсальному развитию общих способностей человека [7]. Овладение детьми дошкольного возраста обобщенным характером познавательно-творческой деятельности способствует применению ими полученных знаний и приобретенных умений в конкретных ситуациях, при решении лич-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ностных вопросов как в образовательной, так и в творческой деятельности, в формировании эстетического отношения к окружающей действительности.

Решение многогранных задач творческого развития детей на качественно новом уровне, формирование у них потребности к самовыражению в творческой деятельности, комплексного видения эстетических ценностей окружающей действительности делает возможным использование интеграции искусств в образовательном процессе дошкольного учреждения.

Анализ последних научных работ по проблеме исследования показал, что вопросам изучения творческого развития личности посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: Л.С. Выготского, С.Е. Гавриной, О.Г. Жуковой, Ф. Зенасни, Л.С. Коршуновой, Т. Любарта, В.О. Скворцовой, С. Торджмана и др.

На базе общей теории педагогики творческое развитие личности ребенка рассматривается в русле проблематики философии, психологии, дошкольной педагогики, социальной педагогики, педагогики искусства и других гуманитарных наук. Исследователями изучаются педагогические условия организации образовательного процесса в детском саду в контексте расширения сферы творческого развития ребенка, методика организации творческой деятельности детей разного возраста на основе художественно-изобразительной, театральной, музыкальной, декоративно-прикладной деятельности.

Тем не менее комплексного подхода к творческому развитию детей дошкольного возраста практически не разработано. Кроме того, в практике дошкольного образования полностью не решена и проблема творческого развития детей в процессе интеграции искусств. Однако важным для теоретического и прагматического аспектов творческого развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада является непосредственная, научно обоснованная, целесообразно отобранная методика использования интеграции искусств, которая отражена в таких научных дисциплинах, как философия, эстетика, психология искусства, психология творчества, художественная педагогика, педагогика творчества, арт-педагогика и др., поскольку изучение взаимодействия многих

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

факторов, обусловливающих творческое развитие личности, делает выяснения сокровенного – активно-преобразовательный механизм творческого потенциала как способ функционирования и средство воздействия на индивида и общество в целом.

Анализируя влияние искусства на творческое развитие личности, С.О. Грузенберг писал, что, несмотря на позитивное влияние искусства на человека в любом возрасте, идеальным этапом для обучения детей различным художественно-творческим дисциплинам является раннее детство [4]. Это происходит потому, что мозг ребенка в младшем дошкольном возрасте подобен губке и легко впитывает любую информацию, которую ему предоставляет окружающий мир. Современные исследователи П. Джефри, З. Джозеф и Дж. Сауткотт пишут, что создание музыки и ее прослушивание помогает детям младшего дошкольного возраста развивать свои интеллектуальные, слуховые, сенсорные, речевые и моторные навыки [10]. Развивать детям когнитивные навыки, такие как память, речь и воображение, отмечают Ю.А. Афонькина, Л.С. Выготский, И.М. Гераимчук, Е.П. Ильин, С.А. Козлова, Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Куликова, Т.А. Романова и другие, способствует общение детей с литературой [1–3; 5; 9]. Именно художественная литература является одним из самых обогащающих для ребенка переживаний в мире, открывая ребенку невероятный мир в художественных произведениях.

Приобщение к театру открывает детям дошкольного возраста дверь к воображению и творчеству, способствует усвоить такие важные ценности, как уважение и терпимость. Детская театральная деятельность позволяет детям поставить себя на место персонажей, которые отличаются от них не только характером, но и действиями, переживаниями. Таким образом, они учатся отождествлять себя с персонажами, проживая их опыт, преображаясь и творчески выражая свои внутренние эмоции. Театральная деятельность помогает детям младшего дошкольного возраста быть более открытыми и чуткими.

Занятия изобразительными видами искусства, такими как рисование, аппликация, лепка дают возможность ребенку выразить свои чувства и эмоции.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Кроме того, занимаясь изобразительным искусством, у детей развиваются творческие способности, воображение, интеллектуально-творческое мышление, восприятие, эмоционально-эстетические вкусы, мелкая моторика, повышается самооценка и духовно-нравственные ценности и многое другое.

Не менее важную роль в творческом развитии детей младшего дошкольного возраста играет хореографическое искусство, как двигательное выражение детьми эмоционального восприятия окружающего мира. Через естественную способность двигаться, бегать и прыгать дети младшего дошкольного возраста выражают свое эмоциональное воображение в движениях, развивая творческие способности и социально-коммуникативные навыки. Использование хореографического искусства для содействия творческому развитию ребенка позволяет детям выражать себя так, как им хочется.

Существенное значение в процессе художественного взаимодействия искусств в учебных программах, как пишут И.М. Гераимчук, О.А. Комаровская и другие, приобретают межхудожественные ассоциации, которые объединяют элементы художественного языка разновидностей искусства (интонация слова и музыки, мелодия и линия в живописи, цветовая палитра и тембровая окраска, сходство ритмо-формул в архитектуре, музыке, пластике танца и т. д.) [3; 8]. Использование интеграции искусств значительно повышает уровень художественного развития, эрудированности, способствует развитию таких личностных качеств, как наблюдательность, любознательность, эмоциональная чувственность, эмпатия.

Конечно, ни один учебно-воспитательный процесс не может вместить весь объем необходимых знаний, умений и навыков. Важная роль в этом процессе отводится общедидактическим принципам на занятиях эстетического цикла. На современном этапе знакомство детей дошкольного возраста с искусством традиционные принципы наглядности и преемственности должны дополняться принципами развивающего обучения, научности, систематического и последовательного обучения. Эти принципы действительно могут помочь художественной дидактике на методологическом уровне там, где и находит свое отра-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

жение развитие творческих способностей. Целостность, образность, ассоциативность, импровизационность, художественность является тем основанием, которое может стать базой для соблюдения упомянутых принципов художественной дидактики.

Так, например, внедрение различных видов искусства в процесс развития ребенка будет оставаться малоэффективным, если не распространять объяснения его преимуществ в образовательном процессе и не использовать их на должном уровне в ДОУ. Особое влияние на становление и развитие творческой деятельности ребенка дошкольного возраста имеет личностно-развивающий потенциал искусства, который реализуется в различных видах художественно-творческой деятельности детей.

Взаимодействие различных видов искусств обусловлено их эстетической природой, идейно-эмоциональной общностью, едиными законами творческого мышления, диалектикой познания. Такое взаимодействие предполагает, что любое произведение искусства, эмоционально воздействуя на ребенка, вызывает у него разные музыкальные, художественные, литературно-поэтические, хореографические ассоциации. Взаимосвязь определяется как взаимная обусловленность объектов друг другом.

Поэтому, разрабатывая программу творческого развития детей дошкольного возраста, следует обратить внимание, что большую роль в воспитании детей играет искусство. Использование искусства, как средства выражения собственных эмоций и переживаний, обогащает внутренний мир ребенка, формирует навыки коммуникативного общения, развивает творческие способности и его природные задатки. В процессе общения с различными видами искусства дети могут раскрывать свои мысли, чувства и интересы.

При создании системы творческого развития дошкольников за основу берутся такие направления работы, как наполнение образовательного процесса комплексными занятиями, которые основаны на интеграции искусств; анализ особенностей использования в образовательном процессе ДОУ изобразительных действий, что предусматривает взвешенный подход воспитателя к органи-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

зации художественно-творческой деятельности детей; выбор и проведение учебных занятий с детьми на основе нетрадиционных техник рисования; наполнение уголка изобразительного искусства необходимыми элементами для творческой активности детей, в том числе для занятий, которые вносятся в образовательную программу. Соответственно программа предусматривает дополнение к календарным планам работы, чтобы не нарушать существующую образовательную систему.

Приведем в пример содержание программы «Цикл развивающих занятий с использованием интеграции искусств для детей 2–4 лет», которая проводилась на базе МБДОУ №245 г. Ижевска.

Таблица

Цикл занятий на развитие творческих способностей детей 2–4 лет в процессе интеграции искусств

Учебно-воспитательная деятельность	*Содержание работы на занятиях*
Занятие «Графиня Музыка и ее друзья»	
1. Психогимнастика «Приветствие». 2. Организационный момент. Введение в занятие и актуализация знаний, сюрпризный момент. 3. Основной этап: - подготовка к восприятию учебного материала: загадки, дидактические игры, упражнения, чтение художественной литературы и др.; - физкультминутка; - практическая работа; - психологическая разгрузка, релаксация. 4. Рефлексия, подведение итогов	Приветствие «Доброе утро!» способствует воспитанию у детей вежливости и уважения друг к другу. Организационный момент: видео-музыкальные загадки о зверятах настраивают детей на принятие учебного материала. Подготовка воспитанников к восприятию учебного материала путем оглашения о путешествии к новому персонажу – графине Музыке. Основной этап: - игра-песенка «Едет, едет паровоз» развивает у детей творческое воображение, ритмический и музыкальный слух, способствует формированию умений подбирать слова-рифмы; - физкультминутка «Хлоп-хлоп-хлоп, ладошки» направлена на психоэмоциональную разгрузку; - практическая работа – исследование результата смешивания красок и эмоционально-психологический анализ получившегося цвета; - психомоторное упражнение «Я – деревце» способствует развитию воображения и умениям передачи образа в движениях, психологической разгрузке после занятия.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

	Вопросы о наиболее запомнившихся и понравившихся моментах занятия
Занятие «В стране мыльных пузыриков»	
1. Психогимнастика «Приветствие». 2. Организационный момент. Введение в занятие и актуализация знаний, сюрпризный момент. 3. Основной этап: - подготовка к восприятию учебного материала: загадки, дидактические игры, упражнения, чтение художественной литературы и др.; - физкультминутка; - практическая работа; - психологическая разгрузка, релаксация. 4. Рефлексия, подведение итогов, выставка детских работ и пр.	Приветствие «Поделись добротой с друзьями» способствует воспитанию дружественных отношений и взаимоуважения между детьми, сплоченности коллектива. Организационный момент. Сюрпризный момент «Мыльные пузыри»: чтение загадки; выдувание мыльных пузырей по кругу, что активизирует внимание детей на включенность в занятие. Основной этап: - знакомство с нетрадиционной техникой рисования «Bubble wrap», подготовка к практической работе. Цель – творческое развитие детей путем использования нетрадиционной техники рисования, активизацию эмоционально-образного мышления и отзыва на творческую деятельность; - игровая физкультминутка «Раздувайся. Пузырь!» способствует развитию ассоциативного мышления и передачи образа, воспитанию внимательности и отзывчивости на слова воспитателя; - практическая работа: рисование нетрадиционной техникой «Bubble wrap» дорожку в «Страну Пузыриков» способствует развитию творческого воображения, внимания, креативного мышления, воспитанию слаженности в коллективной деятельности и эмоциональному восприятию учебного материала; - пальчиковая гимнастика «Невидимка воздух» способствует развитию мелкой и общей моторики младших дошкольников. Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее воздействие на ребенка. Рефлексия: оценивание выполненной детьми дорожки и подготовка к мероприятию после сна
Занятие «Тайна красного цвета»	
1. Психогимнастика «Приветствие». 2. Организационный момент. Введение в занятие и актуализация знаний, сюрпризный момент. 3. Основной этап: - подготовка к восприятию учебного материала: загадки, дидактические игры, упражнения, чтение художественной литературы и др.; - физкультминутка;	Приветствие «Новый день пришел!» формирует у младших дошкольников чувство слаженности в процессе выполнения движений, эмоционально настраивает на занятие. Организационный момент. Сюрпризный момент «Незнайка» подготавливает и мотивирует детей на занятие. Основной этап: - подготовка к восприятию учебного материала: загадки о цветах предлагаются детям для

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

- практическая работа; - психологическая разгрузка, релаксация. 4. Рефлексия, подведение итогов, выставка детских работ и пр.	повторения уже знакомых цветов в игровой форме; - дидактическая игра «Любимый цвет»; - физкультминутка «Лисица» направлена на подготовку детей к практической деятельности, улучшения их самочувствия, повышения внимания, предупреждение утомляемости; - практическая работа: театрализация сказки «Снегурочка и лиса», рисование наиболее понравившегося персонажа, что развивает творческие способности в процессе художественно-изобразительной деятельности на основе русского фольклора, а также развивает память и воображение младших дошкольников; Рефлексия, самооценка выполненной ребенком работы и выставка детских рисунков

Отметим, что проведенный цикл занятий показал достаточно хорошую динамику развития творческих способностей детей 2–4 лет. Так, в ходе использования вышеуказанных занятий у детей развивалось ассоциативно-образное мышление, воображение, творческие и исследовательские способности в экспериментировании с основными цветами, создании модели предмета, объекта, явления в художественном образе.

Выводы. Таким образом, эффективность процесса развития творческих способностей детей дошкольного возраста повышается в процессе организации такого образовательного пространства, которое основано на сотворчестве воспитателя и детей в различных видах деятельности с использованием интеграции искусств; внедрения в учебно-воспитательный процесс технологии развития творческих способностей с включением инновационных методов педагогического воздействия в процессе интеграции искусств; методического обеспечения процесса развития творческих способностей детей младшего дошкольного возраста с использованием потенциала различных видов искусств.

Список литературы

1. Афонькина Ю.А. Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной деятельности / Ю.А. Афонькина, З.Ф. Себрукович. – Волгоград: Учитель, 2016. – 92 с.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

2. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – СПб.: Азбука, 2000. – 416 с.

3. Гераимчук И.М. Философия творчества: монография / И.М. Гераимчук. – Киев: ЭКМО, 2006. – 120 с.

4. Грузенберг С.О. Гений и творчество: основы теории и психологии творчества / С.О. Грузенберг. – Изд. 3-е. – М.: URSS, 2016. – 264 с.

5. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 426 с.

6. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 433 с.

7. Кириленко Г.Г. Философия / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М.: Слово; ЭКСМО, 2003. – 672 с.

8. Комаровская О.А. К вопросу о развитии полимодальных способностей детей в структуре их художественной одаренности / О.А. Комаровская; Министерство просвещения РФ; Ин-т художественного образования и культурологии РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/k-voprosu-o-razvitii-polimodalnyh-sposobnostey-detey-v-strukture-ih

9. Котова Е.В. Развитие творческих способностей дошкольников: метод. пособие / Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова. – М.: Сфера, 2010. – 128 с.

10. Jeffrey P., Joseph Z., Southcott J. Multiculturalistm in arts education: engaging schools in effective and authentic // Jeffrey P. (ed.) AARE Conference Papers. Melbourne: AARE, 2007. – P. 1–6.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)