

Фалей Валерия Евгеньевна

студентка

Научный руководитель

Колпачева Ольга Юрьевна

д-р пед. наук, профессор

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный

педагогический институт»

г. Ставрополь, Ставропольский край

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ АРТПЕДАГОГИКИ

***Аннотация:** в статье рассматривается смещение образовательной парадигмы от формальной трансляции знаний к глубинному проживанию образов. Дошкольное детство анализируется как сензитивный период для внедрения методов артпедагогике. Автор отходит от утилитарного понимания творчества как навыка лепки или рисования и предлагает концепцию «тотальной художественной среды» как фундамента для формирования целостной картины мира ребенка. Описываются механизмы недирективной коррекции поведения, профилактики деструктивных состояний и развития эмоционального интеллекта средствами различных видов искусства. Приводятся ссылки на классические и современные исследования в области арт-терапии, артпедагогике, сенсорной интеграции и психологии творчества.*

***Ключевые слова:** артпедагогика, дошкольное образование, эмоциональный интеллект, сенсорная интеграция, творческая рефлексия, инклюзивное воспитание, эстетическое развитие, сказкотерапия.*

Современная система раннего развития часто грешит избыточной алгоритмизацией. Мы стремимся научить ребенка читать к четырем годам и считать к пяти, упуская из виду, что мышление в этом возрасте не логическое, а наглядно-образное [1]. Дошкольник мыслит не категориями и силлогизмами, а символа-

ми, метафорами и чувственными отпечатками. В этом контексте традиционная педагогика сталкивается с кризисом формы: академическое занятие, лишенное эмоциональной окраски, не становится частью внутреннего опыта ребенка.

Артпедагогика в широком смысле – это не просто внедрение уроков рисования в сетку расписания. Это философия сопровождения, исцеляющая и развивающая сила искусства, вплетенная в каждый момент бытия ребенка [2]. Речь идет о воспитании человека, способного не только потреблять информацию, но и перерабатывать ее в личностные смыслы, чувствовать эстетику поступка и красоту мысли. В данной статье мы рассмотрим артпедагогика как интегративный ресурс, объединяющий обучение, психологическую разгрузку и духовное воспитание в едином потоке.

Чтобы понять суть преобразований, необходимо разграничить классический учебный подход и артпедагогический инструментарий.

Традиционная дидактика в дошкольном звене часто опирается на репродуктивный метод: показ образца – запоминание – воспроизведение. В артпедагогике во главу угла ставится не результат (рисунок, выученная песня), а сам процесс. Внимание взрослого смещается с того, насколько ровный круг нарисовал малыш, на то, какие эмоции он испытывал, смешивая краски, как взаимодействовал с цветом, смог ли выразить свою тревогу или радость через пластику движения [3].

Ключевое отличие кроется в отношении к ошибке. В учебной деятельности ошибка – это то, что подлежит исправлению. В художественной среде ошибка (клякса, неверный музыкальный ритм, странная форма из глины) становится точкой роста. Это ресурс для импровизации. Когда педагог-артпедагог видит, что ребенок пролил воду на акварель, он не критикует неаккуратность, а предлагает: «Смотри, это пятно похоже на облако или таинственного зверя. Давай поможем ему проявиться». Так формируется гибкость ума и устойчивость к неопределенности – базовые качества для будущей жизни в сложном мире [4].

Ребенок познает реальность через телесные ощущения. Прежде чем слово обретет смысл, предмет должен быть прожит тактильно, обонятельно, на вкус.

Артпедагогика решает задачу «возвращения чувствительности» в эпоху цифровых шумов и сенсорной депривации [6].

Глинотерапия и работа с землей. Когда ребенок мнет, шлепает и разрывает кусок глины, происходит мощная работа с глубинными архетипами. Земля – это материал, который не сопротивляется агрессии, а принимает её, трансформируя деструктивный импульс в акт творения. Лепка позволяет «заземлить» эмоции, снять мышечные зажимы, дает опыт контроля над хаосом.

Цветопластический алфавит. Цвет не должен быть просто абстрактной картинкой в книжке. Проживание цвета через смешивание красок руками, рисование на больших вертикальных поверхностях, работа с прозрачными тканями под светом – все это выводит ребенка на уровень синестезии, когда цвет приобретает вкус, фактуру и звук.

Аромапедагогика в обучении. Обоняние – самый древний канал восприятия, напрямую связанный с лимбической системой мозга. Создание ассоциативных связей «запах осени – прелая листва и корица – буква «О» создает прочные нейронные ансамбли, делая запоминание произвольным и радостным.

Одна из главных миссий артпедагогики в дошкольном воспитании – формирование эмоциональной картины мира. Дети часто испытывают трудности с вербализацией своих состояний просто потому, что их словарный запас беднее палитры их чувств. Искусство становится тем мостом, который соединяет переживание и его выражение [8].

Сказкотерапевтическое моделирование. Слушание сказки с последующим рисованием «страха» или «обиды» в виде абстрактного образа дает потрясающий терапевтический эффект. Ребенок, который вылепил свой страх и приделал ему смешные уши или покрасил его блестками, выходит из позиции жертвы эмоции в позицию творца. Он учится дистанцироваться от аффекта: «Страх есть, но он отдельно от меня, я могу его изменить».

Музыкальная психогимнастика. Слушание контрастных музыкальных фрагментов (грозное крещендо и нежное пианиссимо) с двигательной импровизацией без заданных шаблонов танца учит детей распознавать тонкие нюансы

настроения. Это профилактика алекситимии (неспособности осознавать и называть чувства), которая часто становится корнем психосоматических расстройств у более взрослых людей [11].

В инклюзивном дошкольном учреждении артпедагогика перестает быть просто методом и становится единственно возможной средой общения. Там, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не может ответить словом, он способен ответить движением, цветом или ритмом. Искусство уравнивает возможности, так как не имеет «правильных» эталонов красоты [3].

В процессе совместного создания коллажа или теневого театра исчезает дистанция между «нормотипичным» и «особенным» ребенком. Происходит таинство коммуникации на языке символов. Более того, наблюдение за тем, как ребенок с особенностями развития создает шедевр абстрактного экспрессионизма, разбивает шаблоны мышления остальных детей, воспитывая в них глубинную толерантность не как терпение, а как интерес к непохожести другого человека [12].

Как выглядит среда, пропитанная артпедагогикой, на практике? Это не просто уголок ИЗО в группе. Это свободное творческое пространство, где педагог выступает в роли фасилитатора.

1. Методика «Безмолвного диалога».

Двое детей сидят напротив друга и рисуют на одном листе, не разговаривая. Их задача – создать общую картину, взаимодействуя только через линии и пятна. Это упражнение развивает эмпатию, способность уступать (пространство листа) и отстаивать свою территорию без агрессии. Такой опыт бесценен при подготовке к школе, где коммуникативные задачи выходят на первый план [5].

2. Архитектура из «ничего».

Использование неструктурированных материалов (картонные коробки, втулки, обрезки труб, пенопласт) для строительства «Города Счастья». Создание физического объекта от эскиза до объема учит детей проектному мышле-

нию в игре. Это обучение инженерии и основам пространственной геометрии без скучных схем, на языке красоты и утилитарности [1].

3. Перформанс «Времена года».

Вместо заучивания стихов о природе, дети телом и голосом создают звуко-пластическую композицию. Шорох бумаги – это листопад, треск пластиковых бутылок – морозный хруст, переливание воды из стакана в стакан – весенняя капель. Создание музыки и визуального ряда собственными усилиями превращает информацию о цикличности природы в экзистенциальное открытие [7].

Артпедагог в детском саду должен обладать качеством, которое редко встречается в программах педагогических вузов, – способностью к «депрофессионализации». Это умение отказаться от роли всезнающего наставника и встать на позицию со-творца. Если воспитатель смотрит на рисунок ребенка и говорит: «Небо должно быть голубым, а трава зеленой», он убивает артпедагогику в зародыше [14].

Задача взрослого – не дать штамп, а убрать страх чистого листа. Для этого сам педагог должен быть живым, ищущим, чувствующим материал. Когда ребенок видит, что взрослый тоже получает удовольствие от смешивания грязи для фрески или не боится испачкаться мукой при лепке, создается атмосфера доверия и безопасности. Эстетическое развитие педагога здесь первично по отношению к его методической подготовке.

Серьезным барьером для внедрения артпедагогики часто выступает родительский запрос. Мама и папа хотят видеть «красивый» продукт, который можно показать родственникам. Арт-педагогический подход на первых порах дает парадоксальные результаты: рисунки становятся грязнее, поделки – абстрактнее, песни – хаотичнее. Это внешняя сторона глубинного мыслительного процесса [15].

Здесь необходима просветительская работа с семьей. Родителям важно объяснить, что интеллектуальный штурм, проживаемый ребенком в процессе свободного творчества, переносится на любой другой учебный материал. Малыш, который научился видеть в хаосе красок смысл и гармонию, в будущем

найдет структуру и в математической задаче, и в литературном тексте. Оригинальность мышления, взращенная сейчас, окупится нестандартными решениями в будущем [13].

Строительство личности в дошкольном периоде – это строительство храма внутреннего мира человека. Можно сложить стены из фактов и цифр, но жить в таком доме будет холодно и неуютно без духовного света. Артпедагогика выступает тем витражом, который пропускает через себя свет бытия, раскрашивая жизнь в живые тона.

Мы переходим от модели «образование для полезности» к модели «образование для целостности». Средствами искусства мы не просто готовим детей к школе – мы вооружаем их инструментом самопонимания на всю жизнь. В мире, где внешние опоры часто рушатся, способность уйти в творческую рефлексия, выразить боль звуком или найти равновесие в танце становится фактором выживания и психологического здоровья нации. И начинается эта школа не с парты, а с первого прикосновения к мягкой глине и первому удивлению от того, как синяя краска, смешиваясь с желтой, вдруг рождает зеленое чудо.

Список литературы

1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / А.Л. Венгер. – М.: Владос-Пресс, 2014. – 256 с.
2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учебник для вузов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с. EDN QWZQLT
3. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. – 2-е изд. – М.: Когито-Центр, 2014. – 197 с.
4. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2015. – 256 с.
5. Айрес Э.Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э.Дж. Айрес; пер. с англ. Ю. Даре. – М.: Теревинф, 2009. – 272 с. EDN QXXSFJ

6. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с.
  7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
  8. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем / Р.М. Ткач. – СПб.: Речь, 2010. – 118 с.
  9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству: теория и практика сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Златоуст, 1998. – 352 с.
  10. Лютова-Робертс Е.К. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства) / Е.К. Лютова-Робертс, Г.Б. Моница. – СПб.: Речь, 2005. – 176 с.
  11. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства / А.И. Савенков. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 220 с.
  12. Ермолаева М.В. Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками / М.В. Ермолаева. – 2-е изд. – М.: МПСИ, 2015. – 296 с.
  13. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения / Р.Р. Калинина. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Речь, 2004. – 160 с.
- EDN QXIXXB