

Когда в ребенке пробуждается счастье

(Размышления счастливого педагога
о курсе «Синтез искусств»)

Л.И. Черепанова

Программа О.А. Куревиной «Синтез искусств в эстетическом воспитании дошкольников» вошла в комплекс образовательных программ нашего ДОУ № 1838 в 1996 году. В методических рекомендациях к программе автор указывает на то, что курс «Синтез искусств» может вести воспитатель, и преподаватель изобразительного искусства, и музыкальный руководитель. В нашем учебном заведении занятия с детьми стал вести именно музыкальный руководитель.

Занятия проводятся 1 раз в неделю со всеми возрастными группами по подгруппам (7–10 детей). Продолжительность занятий от 15 до 30 минут в зависимости от возраста и настроения детей. На занятиях используются пособия комплекта «Путешествие в прекрасное» (авторы О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) с опорой на дидактические принципы, описанные авторами в методических рекомендациях. Содержащиеся в методических рекомендациях описания занятий помогли систематизировать материал, выстроить целостную систему, реализовать технологию развивающего обучения дошкольников на основе игры, театрализации, которую можно считать основным методическим приемом.

Уже четыре выпуска наших детей полностью прошли курс «Синтез искусств». В процессе обучения возникало немало трудностей: иногда приходилось менять материал, вводить дополнительные темы занятий. Но нам также сопутствовали и удачи – неожиданные решения, интересные творческие находки, созданные необузданной фантазией детей. И думается, что

спустя семь лет можно уже подвести некоторые итоги и поделиться опытом.

Предвижу недоумение многих моих коллег: «Синтез искусств» в детском саду? Каким образом можно говорить с дошкольниками о поэзии, музыке, живописи, театре? Очень часто я уже слышала, да и сейчас нередко слышу подобные вопросы от окружающих и ловлю их скептические взгляды – мол, наверняка под громким названием курса скрывается нечто всем уже известное, но слегка «подновленное». И в некоторой степени они будут правы. Потому что на занятиях по синтезу искусств дети так же, как и на занятиях по развитию речи, слушают и читают стихи, составляют рассказы, ведут беседы. Используя опыт, приобретенный на музыкальных занятиях, они расширяют и углубляют его. Умения и навыки, полученные на занятиях в изостудии, помогают моим воспитанникам в восприятии живописных полотен.

Но при этом каждая дисциплина самостоятельна и опирается на другие только с иллюстративной целью. На наших занятиях всё, что мы слышим, говорим, видим, осязаем, сведено к созданию целостной картины мира через восприятие искусства, отражающего этот постоянно меняющийся мир и человека в нем. Мир основан на закономерностях, в рамках или вне которых существует человек. А искусство – своего рода конденсация действительности, поэтому оно дает возможность утвердиться в законах, управляющих реальным миром. Искусство старается представить больше жизненных явлений, чем их было и будет в прожитой жизни. А некоторые яркие моменты можно пережить только в соприкосновении с искусством.

Любое произведение живописи, литературы, театра, музыки несет в себе лишь один из возможных вариантов проживания события. Знакомая с ситуацией, которую предлагает художник, ребенок ее адаптирует, в его воображении возникают ассоциации, знакомые только ему, видимые и слышимые образы наполняются собствен-

ным звучанием. И тогда творцом становится ребенок, ибо теперь с помощью воображения и фантазии он создает свой фантастический мир. Воображение создает то, что есть, что бывает, что он знает, а фантазия – то, чего не было и нет, чего в действительности он не знает. Музыка, литература, живопись дают лишь намеки, толчки, точки отправления для мысленных экскурсий в область несбыточного.

Иногда дети предлагают совершенно неожиданные варианты ситуаций, которые преподавателем и не предполагались. В нашем представлении наиболее вероятно, что такое природное явление, как гроза, должно вызывать, особенно у детей, чувство страха, стремление спрятаться и притаиться. Тем не менее девочка Лиза из подготовительной группы сказала, что обычно в грозу она сидит на крыльчке и грызет семечки. Девочка не просто рассказала о чувстве, испытываемом ею, а создала живописную сюжетную зарисовку.

На наших занятиях ведущей можно назвать игру «Если бы...». С момента появления этого магического «если бы...» ребенок переносится из плоскости действительной, реальной жизни в плоскость иной, создаваемой, воображаемой им жизни:

«Если бы вы оказались в этой лодке в штормящем море, что бы вы чувствовали, говорили, как действовали?»

«Если бы вы являлись автором этого произведения, что послужило бы причиной его написания в таком характере? Какие чувства вас переполняли бы? О ком или о чем вы могли бы думать?»

Игра «Если бы...» дает ребенку возможность размышлять свободно, говорить без боязни оказаться непонятым или нецененным. Любое высказывание выслушивается и принимается. Иногда, если требуется, допускаются корректировки или помощь преподавателя, потому что образный мир ребенка зачастую богаче, чем речевой. Случается, дети настолько увлекаются этой игрой, что «уводят» всю группу в сторону от главного вопроса, поэтому надо всегда контролиро-

вать беседу, при этом не ущемляя интересы ребенка.

Но наиболее полно игра «Если бы...» проявляется в пластических этюдах. Как точнее определить эмоции ребенка, чем не по его непосредственной реакции, по его действиям? Здесь искусство дает детям возможность проживать те эмоции, то внутреннее состояние, которое невозможно испытать в реальной жизни. И вот уже «это не я – круглолицая пампушка Лена, а я – тонкая стройная березка на картине И. Грабаря "Февральская лазурь"»; «это не я – Петя, а я – песик, радующийся присутствию рядом своих хозяек – инфант с портрета кисти Ван Дейка»; «это не мы – Марина, Валя, Оля, Саша, а мы – скульптурная композиция, изображающая охотничьих собак у парадного дворцового крыльца». Ребенок пока не осознает себя как обособленную личность, он адаптивен, мобилен, может одновременно быть деревом, всадником, облаком. Девочка понимает, что ее композиция не соотносится с внешним обликом стройной березки, но она «внутренне» ощущает себя ею, тем самым как бы «проживая» фантастическую эмоцию.

Дети настолько увлекаются созданием «оживших картин», что не ограничиваются простой демонстрацией изображенного, а представляют жизнь своего героя в развитии. Так, в пластическом этюде по картине В. Саврасова «Грачи прилетели» Женя – грач, «полетав» над «церковью», «покружившись» над «гнездом» и «опустившись» на «снежную проталину», вдруг подбегает к преподавателю и просит дать ему один из карандашей, лежащих на столе. Поймав недоуменный взгляд взрослого, он просто объясняет, что у грача в клюве должна быть палочка, которую необходимо «пристроить» к гнезду. Конечно, этюд предполагает игру с воображаемыми предметами, но в данном случае важно, что Женя в своем перевоплощении обратил внимание на художественные детали, помогающие раскрыть образ. Ребенок глубоко верит, что он – птица, и уже

живет не своими ощущениями и мыслями человека, а «внутренней жизнью» грача.

Таким образом, познание ребенком окружающей действительности происходит через эстетическое переживание. Произведение искусства не только знакомит его с новыми явлениями, расширяет круг его представлений, но и позволяет ему выделить существенное, характерное в предложенной модели мира.

Семилетний опыт работы позволяет мне с уверенностью сказать, что дети, знакомые с курсом «Синтез искусств», очень продвигаются в развитии. 70% выпускников нашего детского сада поступают в школы с углубленным изучением различных дисциплин, в школы с художественно-эстетическим уклоном. Но не это главное. Важно, что занятия помогают детям понять, что красота живет не только на полотнах живописцев, в звуках музыки и поэтических строках, а в нашем восприятии окружающего мира, в желании найти те детали, мелочи, которые восхитили бы человека, создали ему настроение и помогли в трудную минуту.

Лариса Игоревна Черепанова – педагог дополнительного образования ДООУ № 1838, театровед, г. Москва.

Послесловие автора курса «Синтез искусств в эстетическом воспитании»

В подзаголовке к статье я назвала Л.И. Черепанову счастливым педагогом. Я знаю, что именно курс «Синтез искусств» во многом определил ее человеческую и профессиональную судьбу. «Нашла себя» в этом курсе и О.А. Линник, педагог Школы искусств из старинного русского города Сарова (ее статья публикуется ниже). Эти и многие другие педагоги, которые работают по нашей программе, по нашим пособиям «Путешествие в прекрасное», – яркие незаурядные личности, все они увлечены своим делом, служением детям, все они тонкие знатоки и ценители искусства. В значительной степени им помогли и наша программа, и пособия, и курсы по-

вышения квалификации, которые регулярно проводятся в Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования.

За последние годы я посетила много занятий, которые проводились по нашей программе и пособиям. Я еще раз убедилась в том, что все дети талантливы. Но только нам надо в это верить, не считать, что сложное недоступно пониманию ребенка. Он в состоянии понять, и что такое прекрасное, и что такое трагическое, что такое ритм, композиция в искусстве и многое другое. Хотя, конечно же, его понимание отлично от нашего – подобно тому, как цветок отличен от своего изображения: для ребенка подлинно то, что зримо, целостно, живо, для нас – это уже лишь отпечатки, штампы в сознании.

Часто ко мне обращаются с вопросом: «Кто может вести курс "Синтез искусств"?» Мой ответ всем, кого заинтересовал наш курс: по нашим пособиям с опорой на методические рекомендации «Путешествие в прекрасное» могут работать все, кто любит искусство.

И напоследок я хотела бы дать педагогам и воспитателям, работающим по комплекту «Путешествие в прекрасное», семь советов успеха:

- уважайте в ребенке личность;
 - проявляйте терпение, выслушивая мнение ребенка, даже если вы не согласны с ним;
 - на каждом занятии постарайтесь по-новому посмотреть на известное произведение живописи, уловить в знакомом произведении музыки незнакомые для себя интонации, в обычных словах открыть таинство смысла;
 - не подавляйте в себе вдохновение: выполняйте все задания вместе с ребенком;
 - во время занятий не теряйте взгляда ребенка;
 - чаще приглашайте на занятия родителей;
 - помните, что и вы были когда-то ребенком.
- Желаю вам быть успешными, а значит и счастливыми!

Ольга Александровна Куревина – канд. филос. наук, доцент, профессор кафедры начального дошкольного образования АПК и ПРО, автор курса «Синтез искусств».