Селиверстова Ирина Михайловна, Недосветей Вера Ананьевна,

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»

Основные положения программы художественного направления

«Наш сказочный мир»

Человек и его искусство.

Искусство – деятельность человека по созданию образа.

Ещё первобытный человек создал первые художественные образцы, не осознавая их высокого значения, широко обоснованного знатоками и мудрецами последующих эпох развития человечества. Но уже тогда, в своём детстве, человек не мог не творить, как будто это было на клеточном уровне внесено в его сущность бытия, или это был тот дар свыше, благодаря которому человек выделился из остального природного мира. Желание и способность творить, самовыражаться приходит внезапно, неосознанно, не усилием воли, а естественно, в большей или меньшей степени каждому, словно если такой возможности не будет, человек просто погибнет от накопившейся в нём мыслительной, зрительной, чувственной нереализованной информации. А вот уже в поиске формы выражения каждый преуспевает в зависимости от жизненных обстоятельств и наследственности. И счастлив тот, кто вовремя поймёт себя и найдёт наилучший путь для реализации своих способностей.

Обоснование выбора возраста детей для реализации программы

Большое значение для детей в этом поиске имеет помощь родителей и учителей. Важно дать детям возможность пробовать, мудро направляя их и осторожно ограничивая, если того требует опасная по неопытности ситуация. Значительно сложнее и опаснее этот процесс происходит уже с подростками, которые в силу своего максимализма категоричны в выводах, безрассудно смелы в поиске, подчас не ограничены моральными заботами и на пустом месте могут сорваться из-за недостатка опыта, так ничего и не найдя для себя. Часто это происходит потому, что в раннем детстве ребёнок впитал в себя мало подготовительной информации, был ограничен в возможностях, излишне опекаем или издёрган родительскими планами на его счёт, без учёта его, пусть наивного, но возможно интуитивно правильного мнения, сопряжённого с природными возможностями.

В учреждениях дополнительного образования ребёнок любого возраста может попробовать свои силы в разных видах творчества: изобразительном, хореографическом, музыкальном, техническом. И стремительная современность подсказывает, что начинать пробовать надо в дошкольном возрасте. Маленькие дети любопытны, они с осторожным удовольствием погружаются в предлагаемый мир искусств, жадно впитывают всё и создают плодородное поле для дальнейшего прорастания богатого творческого урожая любого вида.

Психологи называют возраст детей 6-ти лет возрастом игры, в котором выделяют личную инициативу ребенка, его целеустремлённость. С 6 лет начинается так называемое третье детство. Оно соответствует включению ребёнка в большую социальную группу (коллектив). Главное содержание игры шестилетних: не столько действие с предметами, сколько отношения между людьми и выполнение правил, вытекающих из взятых на себя ролей. Подражание, копирование жестов, имитирование явлений природы, повадок животных, поведения взрослых – дети синтезируют в игре весь мир, усваивая разнородные элементы человеческой культуры, подсознательно стремясь к целостности восприятия окружающего мира и репетируя будущую деятельность социального характера. Соответственно идет интенсивное развитие всего организма ребенка, формирование костного скелета и развитие мышц. Это период развития личности ребенка и его познавательных процессов (памяти, внимания, мышления и др.)

История создания центра эстетического развития дошкольников в условиях северного региона

Город Нарьян-Мар - один из тех небольших городков, отдалённых от Большой Земли отсутствием дороги, расстоянием, северным холодным климатом и иными факторами. Здесь нет художественных музеев, театров, галерей, нет именитой архитектуры и скульптуры, то есть, нет всего того, что в большом городе создаёт культурную развивающую среду обитания, через которую с самого раннего детства естественным образом ребёнок впитывает понятие и знание искусства. Осознание этого наступает у детей провинций в студенческом возрасте, когда они выезжают из округа, оказываются в иной молодёжной среде, где начинают остро ощущать недостаток глубинных знаний и понятий, когда не могут поддержать простых диалогов в области искусства. Памятники искусства, всё то, что создано человеком за тысячелетия его существования, мало знать, надо пропустить их через душу, почувствовать, что полноценно возможно только при личном контакте с детства.

Как в такой ситуации помочь маленькому человеку? Образовательные программы детских садов и школ обеспечивают основополагающими знаниями, умениями и навыками детей, но именно учреждения дополнительного образования призваны создавать культурно-развивающую среду, которая откроет перед детьми красоту этого мира и широкие горизонты для реализации личностных возможностей.

В Доме детского творчества г. Нарьян-Мар в 1992 году был создан и успешно работает уже 20 лет Центр эстетического развития дошкольников «Школа Гармонии». Главная цель образовательного процесса в «Школе Гармонии» - гармоничное развитие личности маленького учащегося средствами искусства. Развитие мотивации к познанию и творчеству наиболее возможно при реализации комплексных интегрированных программ. Педагоги занимаются с детьми 3 - 6 лет по программам различного направления, что даёт родителям учащихся возможность выбора. **Комплексность -** главный принцип организации образовательного процесса. Каждая программа объединяет в единый образовательный комплекс несколько предметов. Разные виды деятельности интересны и полезны детям: сохраняется интерес маленького ученика, ребёнок не перегружается однообразными нагрузками и создаётся возможность сориентироваться в его особых склонностях и способностях. Положительными показателями актуальности и перспективности «Школы Гармонии» являются: большой спрос населения, постоянно увеличивающееся число учащихся, ежегодное пополнение коллектива интересными, грамотными, творческими педагогами, расширение материальной базы, но главное – живой интерес детей к занятиям, сохранение контингента учащихся, богатая последующая творческая деятельность выпускников в области искусств, их активная жизненная позиция.

Введение в программу «Наш сказочный мир». Основы взаимодействия педагогов, интеграция образовательных программ

Одна из программ «Школы Гармонии» – ***программа «Наш сказочный мир»***.

Чтобы ввести детей в мир искусства легко и непринуждённо – используется сказка, чтобы они занимались любым видом деятельности не автоматически, а осмысленно – всё начинается с начала начал истории человечества, с азов преподаваемого предмета, чтобы в них рождался не исполнитель-ремесленник, а художник – педагог является другом и собеседником, в общении с которым на каждом занятии рождается плод творческого сотрудничества, когда опыт педагога незаметно сочетается с неукротимой непосредственностью и фантазией детей.

Программа объединяет два предмета – танец и живопись, при этом ***танцу всегда сопутствует музыка, а живописи – поэтическое слово*.**

Комбинирование этих предметов обосновано следующими причинами:

1. Безусловная полезность чередования разных видов деятельности, «сидячей», умственной и двигательной, укрепляющей.

2. Результат анкетирования родителей и детей на предпочтения (дети любят рисовать, но им полезно двигаться, «строить красивое тело»).

3. Тесная историческая взаимосвязь движения и изображения с древних первобытных времён человека (пещерные наскальные изображения эпохи палеолита свидетельствуют о тесной связи их с физическими упражнениями и трудом).

4. «Взаимопомощь и взаимонасыщение» этих видов деятельности.

Затруднение вызывает у ребёнка передача в рисунке динамики предметов. Интуитивно помогая себе в изобразительной деятельности, дети используют для передачи желаемого звукоподражания, жесты, от динамики моторного плана ребёнок постепенно переходит к динамике зрительной, изображаемой. В процессе ритмических музыкальных игр, упражнений, танцев дети учатся передавать образы в движении. Благоприятное воздействие танец оказывает не только на развитие пластики движений, музыкальности в целом, но и на создание бодрого, радостного жизненного тонуса ребёнка, что в комбинации с любимым детским занятием рисованием создаёт самую сильную, полезную и интересную связь предметов. Первые примеры работы по программе «Наш сказочный мир» на отделении изобразительного искусства, где нет танца, ярко показывают недостаток проигрывания любой темы в движении. Рисунки этих детей менее детализированные, маловыразительные, значительно беднее по содержанию. В них, как бы, отсутствует «полёт мысли и фантазии», смелость и широта мазка и линии.

Целостность системы двух предметов, танца и живописи, находит своё выражение во взаимосвязи педагогов и взаимодополняемости предметов**.** Каждая тема, предлагаемая детям, разрабатывается при совместном обсуждении педагогами, согласовании всех деталей, моделировании основных компонентов программы, начиная от целей и задач до прогнозируемых результатов. Система изучения результативности усвоения и развития знаний, умений, навыков детьми строится на параллельности оценивания по предметам, в «хороводе искусств».

Занимаясь по программе «Наш сказочный мир», дети учатся азам классического, русского танца и живописи, получают первые знания истории человечества и искусства. Именно там, на начальном этапе развития человеческого общества, все корни развития современной цивилизации, зарождение всех её основных проблем и символов. Каждому человеку полезно с детства овладеть языком культуры прошлого. Искусство открывает перед каждым ребёнком дверь в окружающий мир, позволяет увидеть характерные отличительные признаки окружающих предметов и явлений. Прослеживается тесная связь эстетического воспитания и развития интеллектуальных способностей дошкольников. Гармоничное согласование всех граней эстетического воспитания является ключом к миру красоты.

Тема сказки взята не случайно: форма подачи теоретического материала, как в живописи, так и в танце, через сказку настраивает детей на интересное времяпровождение, активное сопереживание и помогает достичь быстрого взаимопонимания с «чужим» взрослым-педагогом. Через беседу о сказочных людях, предметах, явлениях, не сковываясь мыслью реального мира «так не бывает», легче и быстрее можно вывести ребёнка на домысливание, фантазирование, воспроизведение сказочного образа в движении и в рисунке.И при этом именно сказка доступно, естественно, увлекательно вводит детей в окружающий мир, даёт первые понятия добра и зла, способствует формированию первооснов морали и нравственности. Через сказку дети приобщаются к общечеловеческим ценностям, происходит первое знакомство с культурными достижениями мира, нашей страны и своего северного края. Потому что **вся древняя история мира изложена и передавалась из поколения в поколение через мифы, сказки, былины, легенды.**

Цель программы – формировать основу для целостного (художественного и научного) познания детьми окружающего мира и гармоничного развития личности ребёнка при соприкосновении с искусством.

Задачи:

- дать первоначальные представления об истории человечества и искусства через знакомство с мифами, легендами, былинами и сказками Древнего мира наиболее доступными для восприятия детей шестилетнего возраста;

- обучать элементам классического, русского танца и живописи, приобщать через них к искусствам музыки и художественного слова как способам деятельности, необходимым для гармоничного развития и раскрытия творческих проявлений;

- развивать эстетические чувства дошкольников и мотивацию к занятиям искусством, к изучению его истории;

- эстетическое и нравственное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие детей через комбинаторное формирование программы.

Срок реализации программы и перспективы в развитии учащихся

Программа «Наш сказочный мир» создана для детей 6 лет и рассчитана на 1 год обучения. Это обосновано предшкольным возрастом детей: особенностями психического развития 6-леток, целесообразностью развивающего разнообразия, подготовкой к общему и дополнительному образованию, адаптацией ребёнка в новом коллективе и развитием умений жить по новым правилам. Для желающих продолжить обучение в Доме детского творчества работает программа «Воспитание классикой» с 7 лет, по которой выпускники «Школы Гармонии» последовательно и целенаправленно постигают искусство танца, живописи и музыки.

Актуальность программы «Наш сказочный мир»

Педагоги дополнительного образования призваны активно и постоянно изучать запросы населения на образовательные услуги (причинная цепочка: спрос-интерес-польза). Проведя в 2004 году исследовательскую работу в городе, педагоги Дома детского творчества сделали следующие **выводы, повлёкшие за собой создание данной программы**:

- современным детям с раннего возраста доступны все средства массовой информации, Интернет, большое количество детской литературы, энциклопедий, охватывающих любые области жизнедеятельности человека, в том числе историю и культуру мира, что даёт возможность смело экспериментировать с темами, не входящими в основные программы развития детей дошкольного возраста;

- в детских садах широко внедряются развивающие программы, постоянно обновляющиеся, часто рассчитанные на опережающее развитие, что требует обновления методик, технологий в системе дополнительного образования;

- увеличились возможности многих семей выезжать в различные города мира и своими глазами видеть исторические места (Египет, Греция, Италия), что можно использовать в работе;

- обычное формирование учебно-тематического плана для преподавания искусств, как, например, через времена года, мир животных, чередуя жанры искусства, общепринято и слишком распространено;

- в современном образовательном процессе всё чаще просматривается опора на историю своей страны, региона, обращение к истории своей семьи, играющих важную роль в воспитании нравственности и духовности общества, передающих самые ценные достижения человечества из поколения в поколение;

- молодые родители охотно участвуя в дополнительном развитии своих детей, часто сами увлекаются предметом изучения и оказывают возможную помощь педагогам, на что можно опереться при составлении программы более сложного содержания;

- у жителей нашего города прослеживается желание и стремление приобщаться к видам искусства, малораспространённым у нас, таким как театр, классический танец, живопись, художественная пластика и т.д.;

- танец всегда полезен развивающемуся организму, классический танец при этом формирует красивую осанку, пластику движений и грациозность, а рисование остаётся одним из самых любимых и доступных видов деятельности детей.

Из этого вытекают следующие условия для реализации программы «Наш сказочный мир»:

1. Опора на помощь родителей (отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, чтобы не прерывать последовательности тем, чтение перед занятиями необходимых сказок, мифов и легенд, ведение блокнота с записью новых слов и понятий, приобретение инструментов и материалов, создание «живой» среды в общении «педагог-ребёнок-родитель» для проникновения в тему, чтобы дети чувствовали интерес родителей).

2. Опора на классику, отказ от методик увлекательного игрового рисования и ритмических движений.

3. Формирование учебных групп производится из детей, которые благодаря занятиям в дошкольном учреждении владеют начальными навыками работы карандашом, кистью и красками, знают опорные термины из словарика художника и музыканта.

4. Обязательная взаимосвязь и взаимодополняемость предметов танца и живописи для создания единого учебно-воспитательного пространства, хороший творческий контакт педагогов по предметам.

5. Широкое внедрение в программу национально-регионального компонента при сотрудничестве с Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа.

Особенности программы «Наш сказочный мир» заключаются в следующем:

* историческая тематика всего учебного курса, выражающаяся в мифах, легендах, сказках;
* блочно-тематическое формирование учебного плана в свете развития цельного восприятия детьми окружающего мира, большого и малого;
* комбинирование занятий по танцу и живописи;
* равномерное сочетание обучения элементам хореографии и реалистическому рисованию и поощрения творческих проявлений;
* органичное вкрапление в программу искусства музыки и художественного слова, сопутствующих танцу и живописи, а также выбранной форме подачи теоретического материала – миф и сказка;
* наличие в программе целого национально-регионального блока не в отрыве, а в органичном соединении с общей темой;
* творческий тандем педагогов танца и живописи, который строится на сработанности, согласованности любых действий, взаимной творческой увлеченности, духовной близости, открытости в общении;
* опора на живой и широкий контакт с родителями, включёнными в общую учебно-воспитательную среду.

Основы учебного процесса и система реализации программы

Программа «Наш сказочный мир» - система комбинированных занятий, объединённых на блочно-тематической основе. Основной учебный период – цикл занятий, организационная форма проведения – эвристическая беседа и практикум, организация учебного помещения – творческая мастерская.

Занятия по программе проводятся с группой детей в количестве 10-12 человек, набранных по предварительному просмотру и распределенными по отделениям в соответствии со способностями детей и пожеланиями родителей. Занятия проводятся два раза в неделю, по два занятия с переменой (живопись и танец), продолжительность каждого - 30 минут.

Тематические блоки программы «Наш сказочный мир»

1 блок «Сказки Древнего Мира»:

Задачи:

- ознакомление учащихся с историей зарождения жизни, человека и искусства на Земле, знакомство с основными терминами;

- формирование основной базы умений, навыков и понятий для дальнейшего освоения тем программы: закрепление простейших навыков работы карандашом, кистью и красками, изучение элементов классического танца, изучение ряда танцевальных движений;

- развитие воображения, этюды на творчество;

- воспитание чувства коллектива.

2 блок «Сказки Нашей Страны»:

Задачи:

- ознакомление с историей Древней Руси и традициями русского народа;

- закрепление и расширение умений и навыков по предметам, обучение азам рисования с натуры, изучение элементов русского народного танца;

- развитие творческих проявлений у детей;

- воспитание уважения к Родине.

3 блок «Сказки Нашего Края»:

Задачи:

- создание благоприятной атмосферы для творчества и реализации полученных умений и знаний через тематику родного края – Ненецкого автономного округа, знакомство с пластикой коренных народов округа и постановка этюдов;

- воспитание любви к малой Родине, уважения к народам разных национальностей;

Структура предметного взаимодействия представлена в трёх комбинациях по согласованию педагогов и в соответствии с тематической необходимостью:

1 комбинация. С новой темой, новой сказкой знакомит детей педагог-сказитель на занятии живописью, после чего дети рисуют, а на занятии танцем закрепляют знания движением через творческие танцевальные этюды. Эта комбинация успешно проявляется в творческих работах детей на темы знакомства с необычными, сказочными, незнакомыми образами, чудесными явлениями, предметным миром.

2 комбинация. С новой темой знакомит педагог-хореограф, после чего дети прорабатывают новые образы в движении через творческие танцевальные этюды, а на занятии живописью создают образы по впечатлению и представлению на бумаге. Особенно желательна эта последовательность при рисовании человека и животных.

3 комбинация. Это интеграция предметов на одном занятии с постоянной сменой видов деятельности. Комбинация, развивающая целостное восприятие искусств, окружающего мира и общение всего творческого коллектива детей и взрослых.

Формы контроля:

В середине и в конце учебного года проводится анкетирование родителей на выявление их отношения к занятиям ребёнка, результативности по предметам курса, изменений в творческой, мыслительной, изобразительной деятельности детей в целом.

Организуется собеседование с воспитателями детских садов, которые посещают учащиеся, для анализа изменений в развитии детей, замеченных на фоне других ребят их группы.

Проводится первичная, текущая и итоговая диагностика детей, где выявляются их начальные знания, умения и навыки по предметам и достижения в процессе обучения, отношение детей к занятиям и перспективность продолжения обучения. По результатам первичной диагностики корректируется программа на год для определенного контингента учащихся. Текущая диагностика помогает сделать выводы о действенности образовательного процесса в решении поставленных программой задач и позволяет скорректировать индивидуальные планов работы с учащимися. Итоговая диагностика позволяет выявить результаты учебно-воспитательной работы по программе.

Ожидаемые результаты

В условиях одного года реализации программы и в соответствии с поставленной целью, а также из опыта проведённых диагностик, анкетирования, показательных выставок-просмотров и концертных программ дети могут показывать следующие результаты обучения:

Знания:

- краткое и схематичное знание истории развития жизни на планете Земля от пустоты, через эпоху динозавров к первобытному человеку, его развитию и созданию древних городов Египта, Греции и позже России:

- общие названия отдельных, сохранившихся до настоящего времени памятников древнего мира, а также названия отдельных элементов культуры;

- некоторые мифы древнего мира, в основном греческие, имена наиболее разноплановых великих греческих богов и героев;

- названия и назначение элементарных предметов быта, одежды старой Руси, а также нашего национального округа, умение найти отличия и сходства образа жизни и культуры ненцев, русских, коми;

- виды искусства, в том числе изобразительного;

- специальная терминология классического танца и словаря художника;

Умения и навыки по предметам:

- одухотворение элементов и явлений природы, разграничение понятий добра и зла в жизни и в произведениях искусства, сопереживание и выражение своего отношения к известным событиям истории, осознание понятий времени, изменчивости мира, некоторых основ человеческого общежития (легко сообща, герои - те, кто совершают подвиги ради добра, связь и взаимосохранение человека и природы, передача опыта из поколение в поколение и т.д.)

- смелое и аккуратное владение кистью, карандашом и мелками, использование различных приёмов, мазков, линий, пятен в рисунке для передачи своего замысла, чувства, отношения, а также реализация основных знаний в расположении рисунка на листе бумаги разного формата и в передаче форм, размеров и основных пропорций элементов природного и предметного мира, изученного в рамках тем программы;

- воспроизведение движений классического и русского танцев, использование их в своих творческих этюдах.

Музыка в программе

Музыка органично связана с движением и целиком подчиняется ему. Мелодия, ритм, темп должны отличатся простотой и ясностью, чтобы помочь детям усвоить начальные знания предмета и быть интересными для детского восприятия. Важно, чтобы аккомпаниатор не только хорошо «читал с листа», но и импровизировал. Импровизаторы очень чутки, они точно воспроизводят то, что предлагает педагог. Для детей очень важно, когда рассказ педагога поддерживается правильно подобранным музыкальным произведением, который помогает раскрыть образ.

В первом блоке используется музыка зарубежных композиторов (Моцарта, К.Сен – Санса, Грига, Шумана).

Во втором блоке – музыка русских композиторов (Кобалевского, Шостаковича, Мусоргского, Рахманинова).

В третьем блоке – аранжировки ненецких детских песен.

В работе используется живой звук – фортепьяно, музыкальный центр – аудиокассеты, музыкальные диски.

Формы подведения итогов учебно-воспитательной работы:

* Выполнение детьми показательных работ («картин», «как настоящие художники») по окончании каждого тематического блока. Педагог учит понятию «законченный рисунок». Задачи: выявление уровня сформированности умений и навыков, усвоения знаний по теме, наличия перспектив к формированию своеобразного индивидуального стиля в самостоятельной изобразительной деятельности, воспитание волевых качеств в процессе работы над рисунком, с точки зрения доведения начатого дела до конца, формирование общего представления о композиционной содержательности произведения художника.
* Проведение с детьми игр «Юные сыщики. Чей это предмет, чьи следы, чья одежда», «Путешествия бабушки Линии», «Приключения древнего героя. Кто ему поможет», «Чьи это повадки» и др. Задачи: определить и закрепить знания по темам, а также умение детей устанавливать причинно-следственные связи в заданных условиях.
* Проведение конкурсов, творческих заданий на развитие воображения и фантазии. Задачи: через предложение новых незнакомых ситуаций наблюдать за соотношением использованных детьми полученных умений и навыков и творческих решений проблемы.
* В конце каждого блока предусмотрено занятие-выставка для детей и родителей, где можно посмотреть рисунки детей и этюды по танцу, выявить интерес учащихся к предметам, уровень развития их умений и навыков. На этих мероприятиях организуется выставка рисунков учащихся, концертная программа, беседы-диалоги с детьми и родителями, игровые задания на закрепление выданного учебного материала.
* Итогом любого занятия является узнавание нового и рождение творческого образа в работе каждого ребёнка, что аллегорически запечатлевается и отслеживается посредством сбора крупичек знаний и умений (гречка), которые дети бросают в специальную баночку после каждого занятия и наблюдают рост кучки.
* На общем итоговом мероприятии в конце учебного года, которое именуется «Выпускным», организуется выставка лучших «картин» учащихся, авторские работы педагога, рисунки выпускников старшего возраста по теме программы. Также проводится концерт из лучших танцевальных номеров года как учащихся по программе, так и выпускников других отделений. Детям вручаются памятные подарки, сертификаты выпускников данного отделения и рекламные проспекты других отделений.

Результаты обучения

Педагоги отметили: учащиеся владеют определёнными знаниями по истории в рамках данной программы, знают мифы, легенды и сказки и могут отличать их друг от друга, умеют находить отличия между культурой ненцев, русских и коми, разбираются в разных видах искусства, владеют специальной терминологией. Они смелы, аккуратны и дисциплинированы. К каждой работе подходят с интересом и творчески.

Анализ анкетирования родителей показал: Дети становятся уверенными в себе, с удовольствием приходят на занятия, много знают и делятся своими знаниями со сверстниками в детском саду. Гордятся, что они знают об истории развития жизни на планете, странах и родном крае больше, чем их ровесники.

Опрос воспитателей детских садов выявил, что дети посещающие «Школу Гармонии» - это дети лидеры, которые обладают знаниями по живописи и танцу. Они умеют не только объяснить материал, но правильно его показать. С удовольствием участвуют во всех праздниках. Доводят начатое дело до конца.

Выпускники «Школы Гармонии» - люди талантливые, целеустремлённые в какой бы сфере деятельности они себя не проявили. Они участники и победители конкурсов разного уровня по общеобразовательным предметам, а также музыкальным предметам в Детской школе искусств.