Алла Никитина, Любовь Хузу

"Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.И.Глинки"
г.Санкт-Петербург

Презентация образовательной программы
«Выявление творческих способностей у детей 4-х лет»

В настоящее время у родителей детей раннего возраста возникает большой интерес к учреждениям дополнительного образования, которые занимаются развитием и обучением детей дошкольного возраста посредством приобщения их к различным видам искусства. Именно художественные образы оказывают сильное воздействие на формирование, развитие и воспитание ребёнка, обогащают его духовный мир, способствуют выявлению внутреннего потенциала, стимулируют усвоение навыков, умений и знаний. Исследования ученых всего мира в области современной психологии и педагогики подтверждают определяющую роль раннего периода в развитии личности. Разработаны и используются методики воздействия, начиная с внутриутробного развития ребенка при помощи различных видов искусства. Существуют частные центры и школы, которые занимаются развитием детей, начиная с 1 года, 2-х лет, так как именно в ранний период устанавливается связь со всеми сферами жизни человека, окружающим миром, природой. Происходит приобщение ребенка к культуре, общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент становления личности, формируются основы самосознания и индивидуальности.Поэтому очень важно как можно раньше создать ребенку такие условия, где бы он мог разносторонне проявить себя, раскрывая свои особенности и задатки. «Талант – это не случайность, данная при рождении,- писал всемирно известный японский музыкант и педагог Синити Судзуки, - наследуются только физиологические особенности организма. С момента рождения все зависит только от психологического влияния, которое оказывает на ребенка окружающая среда. Только этим определяется все его особенности и таланты».

Хорошим примером создания такой творческой среды для детей раннего возраста может служить опыт «Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки», которая уже много лет работает с детьми 3,4-х лет. Обучение и развитие ведется по двум образовательным программам: «Раннее развитие детей 3.4-х лет на музыкальной основе» (автор - И.Н. Игнатова преподаватель школы) и «Выявление творческих способностей у детей 4-х лет», созданной коллективом преподавателей школы. В программах учитываются возрастные и психологические особенности детей младшего возраста, используются данные исследований последних лет в области психологии и музыкальной педагогики. Программы способствуют гармоничному развитию ребенка. Дети учатся, играя. Сказочные персонажи знакомят детей с музыкой, ритмикой, рисунком, закладывают основу для дальнейшего изучения сложных понятий.

Идея создания программы «Выявление творческих способностей у детей 4-х лет» появилась с открытием в школе художественного, театрального и хореографического отделений. Родители детей раннего возраста стремятся как можно раньше творчески развивать своих детей, обучая их в подготовительных группах на двух, а то и на трёх отделениях школы искусств. Необходимо помочь родителям учащихся в раннем возрасте выявить предрасположенность ребенка к определённому виду творческой деятельности. В связи с этим, создание программы для детей раннего возраста, в которой заложены приоритетные направления разностороннего развития, стало важным событием в методической работе преподавателей школы. Образовательная программа представляет собой обобщение результатов многолетней работы преподавателей подготовительных групп трёх отделений «Санкт–Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки» (музыкального,  хореографического и  художественного). Программа рассчитана на один год для детей 4-х лет, включает обучение по учебным предметам: «Музыка», «Ритмика», «Основы изобразительной деятельности». Занятия содержательны и интересны, увлекательны и доступны. Открытое непосредственное эмоциональное общение с преподавателями несет воспитательную силу, формирует эстетический вкус малышей. Важнейшей частью программы является «Диагностика» - выявление способностей ребёнка, его уровня развития и предрасположенности к определённому виду творческой деятельности на основе требований по каждому предмету, разработанных преподавателями. Педагогическим коллективом разработана система диагностических мероприятий, итогом которых является подготовка рекомендаций каждому ребёнку - по какому из трёх направлений эстетической деятельности продолжать дальнейшее обучение в подготовительных группах детей 5-ти лет. Практика показала высокие результаты у детей, прошедших обучение по данной программе: дети быстрее и легче включаются в учебный процесс. Они более внимательны, усидчивы, активно реагируют на предложенные преподавателем задания и результативно проявляют себя в концертно-конкурсной деятельности, успешно продолжают обучение на рекомендованных отделениях школы искусств.

В основе образовательной программы «Выявление творческих способностей у детей 4-х лет» заложены общие принципы обучения:

 I. При работе с детьми 4-х лет необходима частая **смена видов деятельности** Это обусловлено их возрастными особенностями: неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, потребность в движении. Активная, разнообразная деятельность составляет важнейшее условие для их развития. При организации занятий каждый ребёнок получает возможность участвовать в играх, двигательных упражнениях, в музыкальном и речевом общении, в творчестве, знакомиться с изобразительной деятельностью, где учится исследовать свойства и качества предметов и творчески их использовать.

II. Занятия должны быть **эмоционально насыщенными***,* способствовать:

 - развитию эмоциональной сферы ребёнка;

 - благоприятной адаптации в группе;

 - устойчивому эмоционально положительному самочувствию;

 - активности ребёнка;

III.Использование **игровых приемов**.

Единственно верной и наиболее привлекательной формой работы с детьми является игра, которая должна быть интересной для ребёнка и одновременно эффективной для занятий. Успешность применения игровых приемов определяется изобретательностью педагога. Любой вид деятельности может стать увлекательной игрой: под музыку можно двигаться, рисовать, рассказать о её содержании, характере, придумать стихи-подтекстовки.

 Игра помогает сконцентрировать внимание ребенка на необходимом действии или определенном задании преподавателя, способствует проявлению непроизвольного внимания. Игра вызывает эмоциональный отклик у ребенка и тем самым воздействует на его эмоционально-образную сферу мышления.

 IV. **Объединение различных видов деятельности** (музыка, ритмика, основы изобразительной деятельности) **общей тематикой**: времена года, сказка, сказочные персонажи.

Рекомендуются разнообразные формы проведения занятий: уроки-путешествия, праздники, концерты, экскурсии совместно с родителями в различные музеи, театры, концертные залы, на выставки.

 Важнейшая роль в реализации перечисленных принципов принадлежит преподавателю.

 От его профессионализма, личностных качеств, заинтересованности в своей деятельности, изобретательности, наконец, от такого главного качества как любовь к детям, зависит не только успешное выполнение программы, но и дальнейшее развитие ребёнка.

В программе представлены:

 - образовательная программа по предмету «Музыка»;

 - образовательная программа по предмету «Ритмика»;

 - образовательная программа по предмету «Основы изобразительной деятельности»;

 Все представленные программы по предметам имеют общий принцип построения и включают в себя: пояснительную записку, цели и задачи, структуру занятий, учебно-тематический план занятий с кратким содержанием предмета, примерный конспект занятия, литературу для преподавателей и для родителей.

Цель программы «Музыка» - выявление задатков и способностей к музыкальному творчеству, развитие интереса и любви к музыке, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности слушать и исполнять музыкальные произведения. Музыкальное искусство – прекрасное воспитательное средство. Приобщение детей 4-х лет к миру музыки способствует их гармоничному развитию, обогащает жизнь ребенка, делая её разнообразной, эмоционально окрашенной.

На занятиях решаются общеразвивающие задачи: - расширение представлений об окружающем мире;

- развитие психических процессов: памяти, мышления, воображения, коммуникативных навыков;

 -приобщение к художественному творчеству, развитие творческих задатков;

 специфические:

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; - формирование начальных певческих навыков (дыхание, атака звука, артикуляция,

 дикция, слуховой контроль);

- работа над чистотой интонирования в пределах доступного диапазона в первой октаве; - развитие музыкально – ритмических движений и мелкой моторики; - ознакомление с детскими музыкальными инструментами и элементарное

 музицирование: игра на металлофоне, барабане, маракасах; - воспитание навыков слушания музыки (уметь слушать, не отвлекаясь; различать

 характер музыки; отмечать изменение динамики и темпа).

 В структуру занятий включены различные виды деятельности:

- упражнения: на развитие дыхания, для создания положительного эмоционального

 настроя, на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры), логоритмические;

- пение: распевание, попевки, песни;

- музыкально – ритмическое движение (шаг и бег под музыку, танцевальные и

 хороводные движения);

- игры с музыкальным сопровождением, музыкально-дидактические, ролевые;

- слушание музыки;

- игра на детских музыкальных инструментах (металлофон, барабан, маракасы).

 Занятия проводятся в игровой увлекательной для детей форме (урок-путешествие, урок-сказка, урок–праздник). Тематика связана с временами года, календарными праздниками, народными традициями. Музыкальный и игровой материал подбирается с учетом содержания уроков ритмики и основ изобразительного искусства.

 В конце года проводятся диагностические уроки, на которых проверяются умения и навыки, приобретенные во время музыкальных занятий по выработанным преподавателями критериям.

 К концу учебного года дети 4–х лет первого года обучения должны уметь:

* Различать звуки по высоте (низкие, средние, высокие);
* Чисто интонировать мелодию в диапазоне квинты (до - соль, ре - ля первой октавы);
* Петь, четко произнося слова, не форсируя звук, не брать дыхание в середине слова, вместе начинать и заканчивать пение;
* Воспроизводить несложный ритмический рисунок;
* Отмечать жестом сильные метрические доли;
* Слушать произведения, не отвлекаясь;
* Отличать изменение динамики (громко, тихо), темпа (быстро, медленно);
* Определять характер музыки (весёлый, грустный) и жанр (песня, танец, марш), рассказывать об услышанном произведении;
* Выполнять под музыку основные движения в соответствии с темпом и характером музыки (маршировать по кругу, двигаться хороводным шагом или поскоками, хлопать в ладоши);
* Играть на ударно–шумовых инструментах соло и в оркестре.

В программе «Музыка» представлен учебно-тематический план занятий с указанием музыкального материала, примерный конспект одного из занятия по теме: «Путешествие в осенний лес».

 Наряду с музыкой одним из ярких и эмоциональных видов искусства является хореография. В сочетании с музыкой, хореография помогает полнее раскрыть способности ребенка, развить слух и чувство ритма, научить его правильно координировать свои движения. Занятия хореографией способствуют физическому развитию детей, улучшают осанку, развивают навыки ориентации в пространстве. Основная цель программы по предмету **«Ритмика»** - выявление способностей 4-х летних детей к хореографии.

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 1. Образовательные задачи: освоение детьми определенного объема, знаний, умений и навыков по предмету «Ритмика» в игровой, образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и выразительный музыкальный материал, развитие координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков,  формирование правильной осанки.

2. Воспитательные задачи: развитие умственных, духовных способностей детей: развитие нравственно-волевых качеств (в процессе работы над движениями у ребенка развивается трудолюбие, настойчивость, терпение); развитие у ребенка уверенности в себе, в своих силах; формирование эстетических норм и ценностей.

3. Развитие психофизических процессов: развитие внимания и всех видов памяти (зрительной, слуховой, мышечной); формирование положительных эмоций;

Развитие координации: *мышечной* (которая обеспечивает устойчивость тела при ходьбе, беге, равновесие, осанку),  *музыкально-ритмической* (умение согласовывать движения частей тела в пространстве и во времени под музыку в определенном темпе и ритме);

развитие навыков ориентации в пространстве.

4. Развитие творческих способностей: развитие творческого воображения и образного мышления; получение навыков передачи различных эмоциональных состояний;

создание разнохарактерных образов, например, образов героев сказок.

 Дети 4-х лет с удовольствием выполняют движения под музыку. Учитывая особенности восприятия, процесс обучения детей 4-х лет проходит в игровой форме: путешествия, игры, сказки, которые объединяются одной общей темой «Времена года» (осень, зима, весна). Основное время урока занимают музыкально-танцевальные игры, в процессе которых проучиваются основные танцевальные движения, простейшие положения в парах, рисунки танца, которые развивают умение двигаться по одному и в парах, а также двигательно-слуховые навыки. Закрепление этих навыков происходит в ритмических и образных этюдах.

По мере прохождения материала они усложняются танцевальными движениями, положениями в парах, движениями рук, ритмическими упражнениями.

В программе представлена структура урока, учебно-тематический план занятий, составленный по временам года, конспект урока - путешествия в осенний лес «В гости к медвежонку».

Чтобы выяснить знания, умения и навыки, приобретенные ребенком за год обучения, в конце учебного года проходят диагностические уроки, которые основываются на определенных критериях:

 К концу года ребенок должен пройти, прежде всего, социальную адаптацию - легко идти на контакт, свободно общаться с педагогом, свободно ориентироваться в классе, школе

 Ребенок должен:

- овладеть навыками внимания и слухового контроля;

- знать и отделять вступление от основной темы;

- знать для чего необходимо вступление;

- уметь реагировать на начало и конец музыки;

- уметь самостоятельно менять движения со сменой музыки, ее динамикой, ритмом;

- выполнять движения под музыку;

- уметь координировать свои движения.

Ребенок должен овладеть следующими двигательными и танцевальными навыками:

- постановка корпуса, осанка – развернутые плечи, высоко поднятая голова, прямая спина;

- положения и движения рук – на пояс, в паре «калачиком», кисти *allonge*, хлопки;

- шаги под музыку – шаг с высоким подъемом колена, шаги и бег на полупальцах, боковые шаги с *demiplié* и с *releve*, шаги марша;

- основные движения – «пружинка»/приседания, подскоки, галоп, притопы, «елочка», повороты на полупальцах по одному и в парах;

- прыжки по II и VI позициям, с поджатыми ногами.

 Ориентация в сценическом пространстве: знание положений – вправо, влево, вперед, назад; знание рисунков – круг, полукруг, колонка, линия, клин, диагональ.

 Цель программы по предмету **«Основы изобразительной деятельности»**: развивать эстетическое восприятие, воображение, художественные творческие способности. Выявлять природные данные к изобразительной деятельности: усидчивость, внимание, зрительную память, чувство цвета.

Задачи изобразительной деятельности: знакомство с линией, знакомство с цветом,

знакомство с различными материалами (гуашь, цветные карандаши, масляная пастель, черный маркер), знакомство с различными художественными техниками, развитие мелкой моторики с помощью лепки.

В качестве основных методов обучения используется: вербальный (беседа, прочтение литературных произведений, отгадывание загадок), наглядно-изобразительный метод (игрушки, картинки, показ преподавателем последовательности выполнения задания), практический метод (дети сами рисуют, лепят, наклеивают).

Внимание детей неустойчиво, что требует большой динамики процесса обучения. Занятия строятся в игровой форме. В гости к детям приходят различные сказочные персонажи, проигрывается изображаемый сюжет, совершаются игровые путешествия в другие миры.

Кроме обучающих задач, параллельно решаются воспитательные задачи: уважение друг к другу, доброжелательность, отзывчивость.

Программа делится на блоки, объединенные единой темой – времена года, совместно с музыкальными и хореографическими занятиями. В блок входят задания по графике (изучение простых предметов с помощью линии), задания творческие, сочинительские, задания для знакомства с различными художественными материалами, лепка.

В течение года даются диагностические задания с целью проверки усвоения знаний и навыков детей, их творческого развития.

К концу года дети 4-х лет должны:

* Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета.
* Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием.
* Украшать силуэты игрушек геометрическими элементами.
* Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, лепить различные предметы, использовать разнообразные приемы лепки.
* Данная программа предусматривает:
* Развивать интерес к изобразительной деятельности
* Развивать творческое мышление, фантазию и создание нового художественного образа через эмоциональный отклик на окружающий мир
* Развивать эстетическое восприятие через художественный образ
* Развивать умение рассматривать и давать характеристику предметам, которые окружают детей
* Развивать самостоятельность, активность, усердие
* Знакомить детей с искусством через иллюстрированный материал, репродукции произведений живописи, на примере декоративно – прикладного искусства, скульптуры и т.д.

Кроме того на уроках «Основы изобразительной деятельности» происходит знакомство:

- с линией: пунктирной, длинной непрерывной, спиральной, как след движения;

- с цветом:

а) основной цвет; б) оттенки цвета; в) взаимодействие с белым; г) темное и светлое;

 - с различными художественными материалами:

а) гуашь; б) цветные карандаши; в) масляная пастель; г) черный маркер; д) акварель;

- с различными художественными техниками:

а) работа кистью и красками; б) работа полусухой жесткой кистью;

в) оттиск печатками из различных материалов (пробка, картофель, мятая бумага, пенопласт, поролон); г) монотипия; д) аппликация;

- формируется интерес к лепке;

- дети учатся раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями.

 К концу года дети могут:

 - Анализировать увиденный ими образ;

 - Использовать в работе различные художественные материалы;

 - Изображать простые предметы с помощью линии;

 - Знакомятся с лицом человека и правильно располагают части лица в ограниченном

 пространстве овала;

 - Знакомятся с понятием «узор» и составлением узора из овалов, снежинок, точек и

 других элементов;

 - Определяют темное на светлом и светлое на темном.

В программе представлен учебно-тематический план, содержание занятий, конспекты уроков по лепке: «Шарики-лошарики» и «Домик» (графическое задание). Каждое занятие проходит в игровой форме по специальному сценарию с театрализацией: используются кукольные инсценировки с определенным сюжетом, с текстом в стихах.

 Важнейшей частью образовательной программы «Выявление творческих способностей у детей 4-х лет» является **«Диагностика»,** которая:

- **определяет общее развитие** ребёнка по следующим критериям: эмоциональность, волевые качества, внимание, память, особенности восприятия и двигательной активности, общительности, речевых навыков, мышления; - **выявляет уровень природных задатков, специфических знаний, умений, навыков**, **приобретённых в период обучения;** - **определяет способность детей**по каждому виду эстетической деятельности(музыка, ритмика, основы изобразительной деятельности) на основе требований по критериям, выработанным преподавателями. «Диагностика» состоит из нескольких этапов: **Первый этап** (первое прослушивание при поступлении в школу) носит ознакомительный характер, где в основном оценивается уровень общего развития ребёнка по следующим критериям:

- общительность;

- эмоциональность;

- внимание, память, интонация;

- особенности восприятия;

- умение определять на слух высоту звука (высокий, низкий), смену регистров, тембра;

- развитие чувства ритма, координации;

- двигательная активность.

Оценка общего развития и способностей по каждому направлению эстетической деятельности необходима в течение всего периода обучения.

**Второй этап:** в течение учебного года в процессе обучения преподаватель наблюдает за ребёнком и даёт более точную оценку его развития и психофизиологических особенностей. Это находит отражение в карте развития на каждого ребёнка, которая заполняется в течение года по всем предметам, и наглядно показывает динамику развития.

**Третий этап** проходит в конце учебного года и состоит из 3-х уроков (по каждому предмету), на которых присутствует специальная комиссия. В нее входят опытные преподаватели музыкального, художественного, хореографического отделений. Комиссия назначается приказом директора для определения уровня развития и усвоения программы, выставляет баллы (0,1,2,3) в диагностическую ведомость по определенным критериям, отражающим динамику развития каждого ребенка.

*Первый урок*: детям предлагаются новые задания, основанные на знаниях, полученных в течение года.

*Второй урок*: проверка и оценка результата усвоения материала предыдущего урока. Выявляются особенности памяти, развития специфических умений и навыков по каждому предмету.

*Третий урок – итоговый*: даёт представление о полученных навыках, о динамике развития ребёнка, о степени его обучаемости определённым видам эстетической деятельности. Результат определяется по требованиям программы каждого предмета.

**Четвёртый этап – обработка данных (результат):**

Выполняется членами комиссии на основании документов: карты развития и диагностической ведомости. Комиссией рассматриваются рекомендации преподавателей, указанные в карте развития. По данным диагностической ведомости выводится средний балл. По итогам диагностических мероприятий комиссия вырабатывает рекомендации: по какому направлению (музыка, ритмика, основы изобразительной деятельности) продолжить обучение ребенку.

Авторы программы - коллектив преподавателей «Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки»: Никитина А.В. - заслуженный работник культуры РФ, директор школы; Сорокина М.С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе музыкального отделения; Кисель И.З. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе художественного отделения; Хузу Л.В. – заведующая подготовительным отделением; Втюрина И.Н. – преподаватель изобразтельных дисциплин; Герб Л.И. - преподаватель хореографических дисциплин; Ситникова И.В. – преподаватель класса хора. Издательство «Союз художников» 2013 году(Санкт-Петербург). Программа адресована преподавателям детских школ искусств, для использования в работе на подготовительных отделениях, имеет положительные отзывы городской методической секции преподавателей теоретических дисциплин «Санкт–Петербургского учебно – методического центра по образованию Комитета по культуре» и Назаровой Е.И., доцента кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.