

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗОН В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Н. Васильева

*Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского*

Система школьного и внешкольного дополнительного образования в РФ является одним из важнейших и эффективных средств художественно-эстетического развития, которое способно вдохновлять подростков и пробуждать в них высокие и благородные чувства, а интерес к предметам художественного цикла, увлеченность ими, любовь к ним является обязательным условием для того, чтобы искусство широко раскрыло и подарило детям свою красоту, чтобы могло выполнить свою воспитательную и познавательную роль и было направлено на возвышение детей до его философских вершин, на атмосферу сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества.

Мы согласны с мнением многих педагогов, которые считают, что в процессе общения ребенка с явлениями искусства, накапливается масса разнообразных, в том числе и эмоциональных, впечатлений, так как искусство оказывает широкое и многостороннее воздействие на человека. Художник, создавая свое произведение, глубоко изучает жизнь, вместе с героями любит, ненавидит, борется, побеждает, гибнет, радуется и страдает. Именно поэтому любое произведение вызывает ответное чувство детей.

Б.М. Неменский считал, что, несмотря на то, что сам по себе творческий процесс создания художественного произведения как будто уже совершился, каждый человек вслед за художником творцом погружается в него всякий раз, когда воспринимает произведение искусства. Он вновь и вновь в меру своих личных способностей становится творцом, «художником», переживая жизнь как бы душой автора того или иного произведения, радуясь или восхищаясь, удивляясь или испытывая гнев, досаду, отвращение.

По мнению Д.Б. Эльконина энергия активного, творческого отношения человека к искусству зависит как от качества самого искусства, так и от индивидуальных способностей человека, от его собственного духовного напряжения и от уровня его художественного образования, и только подлинное искусство воспитывает, но только человек с развитыми способностями может пробудиться сотворчеству и творчеству.

Современное состояние преподавания предметов эстетического цикла в школе и в условиях дополнительного образования характеризуется устойчивыми тенденциями обновления содержания образования. Этот процесс протекает неоднозначно, а порой и противоречиво.

Поэтому, необходимо, что бы воспитание, обучение, развитие и образование обучающихся осуществлялось в единстве и взаимосвязи, в результате чего понимание искусства, способность воспринимать его и переживать будет присуще каждому ребенку, вне зависимости от того, станет ли он в будущем профессиональным музыкантом или художником, или останется хорошо подготовленным человеком, имеющим самые основные знания, умения и навыки эстетической деятельности в самых разнообразных формах эстетической культуры.

В связи с этим в большей степени возрастает роль именно системы дополнительного образования, которая дает опыт творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность учащимся попробовать свои силы в разных ее видах.

Кроме того, система дополнительного образования детей основана на принципе добровольного участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях. В связи с этим создание возможностей для свободного выбора детьми привлекательных для них видов деятельности является необходимым условием самого существования системы дополнительного образования, которая обладает более благоприятные возможности по сравнению с урочной деятельностью, имеющей достаточно жёсткую регламентацию целей, содержания и условия образовательной деятельности.

В отличие от школ, например, в системе дополнительного образования не может быть стандартов, определяющих обязательное содержание образования или требования к уровню подготовки выпускников. Под образовательными стандартами учреждения дополнительного образования детей следует понимать совокупность принципов, норм и правил, определяющих педагогические условия, необходимые для обеспечения индивидуально–личностного развития детей.

В связи с этим в большей степени возрастает роль именно внеурочной деятельности, которая дает опыт творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность учащимся попробовать свои силы в разных ее видах.

Кроме того, внеурочная деятельность на базе школы, а так же в учреждениях дополнительного образования может предложить подросткам различные виды практической и творческой деятельности, в рамках которой возможны различные уровни достижений. Вся система дополнительного образования предоставляет возможность выбора детям, чьи интересы ясно определились и детям, которые ещё не нашли себя в каком то виде деятельности.

Система дополнительного образования обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, его гуманитаризации. Особенно учреждения дополнительного образования,

независимо от их профиля, способствуют развитию у детей способностей к самопознанию и самоопределению.

В условиях дополнительного образования педагоги имеют возможность быть менее «функциональными» по сравнению со школьными учителями. Сама атмосфера, принятый стиль поведения, внешняя обстановка становятся факторами приобщения детей к ценностям духовной культуры. Обучающие осваивают новые источники образовательной информации.

К их числу относятся и опыт творческой деятельности. Например, экологические экспедиции, туристические походы, изобретательская деятельность, все виды художественной деятельности представляют собой такие источники знаний о жизни, о самом себе и специальных областях культуры, которые не могут быть заменены ни уроками, ни другими формами общеобразовательных знаний.

Итак, внеурочная деятельность позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счёт углубления, расширения и применения школьных знаний, компенсируют ограниченность школьного образования путём реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дают возможность каждому ребёнку удовлетворить свои познавательные, эстетические, творческие запросы.

Кроме того, в некоторых случаях дополнительное образование становится фактором реабилитации личности за счёт компенсации школьных неудач достижениями в области дополнительного образования.

Рассмотрим формы дополнительного образования, способствующие художественно-эстетическому развитию подростков.

Деятельность детей в системе дополнительного образования протекает в объединениях по интересам (клуб, студия, кружок). Занятия в данных объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности или комплексным программам.

Кружок – это традиционная базовая форма объединения детей по интересам, для которого приоритетны предметно–практические задачи освоения конкретного профиля деятельности, когда изучается один учебный курс, соответствующий требованиям программы. Как правило, с группой работает один педагог.

Клуб – детское объединение, решающее целый комплекс педагогических задач. Например, в некоторых домах творчества Саратовской области существуют клубы юных инспекторов движения, которые могут работать по программе, где дети осваивают правила дорожного движения, основы доврачебной помощи. Например, школьники организуют и проводят игры–соревнования – «Азбука безопасности», конкурсы юных велосипедистов – «Безопасное колесо».

Среди педагогических задач студий – создание условий для становления и развития художественного творчества детей в различных

областях. Например, студия изобразительного искусства, студия журналистов, где дети изучают педагогику и психологию, основы журналистики, оформительские приёмы, студия актёрского мастерства, а так же музыкально-хоровая студия с необходимым комплексом музыкальных дисциплин.

Огромным потенциалом художественно-эстетического развития подростков являются организация образовательных интерактивных зон в условиях дополнительного образования на базе ДОУ, школ, колледжей и вузов.

Необходимо отметить, что образовательные интерактивные зоны, как одно из приоритетных условий непрерывного художественного образования, выполняют культурные, воспитательно-образовательные и развивающие функции, направленные на осуществление не только познавательной деятельности подростков, когда ребенок, приобщаясь к лучшим образцам художественной культуры, приобретает теоретические знания по художественной культуре, но и на реализацию практической художественно-творческой деятельности, предполагающей приобретение навыков для исполнения подростками произведений различных жанров музыкального и танцевального искусства, участие в театрализованных играх, народных праздниках, всевозможных концертах, творческих вечерах, конкурсах, фестивалях, выставках, а так же выполнения творческих заданий по музыкальному, танцевальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству с целью творческого развития и саморазвития подростков, формирования их художественного вкуса, реализации и самореализации художественно-творческих способностей детей разных возрастных групп, а так же эмоционального развития.

Итак, образовательные интерактивные зоны являются многопрофильными, так как в их структуру входят пять образовательных профилей:

1. Образовательный профиль «Музыкальное искусство»
2. Образовательный профиль «Изобразительное искусство»
3. Образовательный профиль «Танцевальное искусство»
4. Образовательный профиль «Театральное искусство»
5. Образовательный профиль «Народное творчество».

Образовательные профили, в свою очередь, тоже имеют свою структуру, которая предполагает два образовательных пространства:

1. Экспозиционное образовательное пространство
2. Образовательное пространство для практической художественно-творческой деятельности детей.

Экспозиционное образовательное пространство в зависимости от специфики образовательного профиля представляет собой достаточно компактную и статичную экспозицию со сложившимся комплексом предметов, экспонатов, иллюстраций и слайдов.

Например, образовательный профиль «Музыкальное искусство» предполагает коллекцию музыкальных инструментов или иллюстративный ряд и слайды с портретами знаменитых русских и зарубежных композиторов-классиков и современных композиторов, а так же ценные нотные экземпляры. В экспозиционном образовательном пространстве этого профиля на базе общеобразовательных школ, колледжей и ВУЗов предполагается проведение факультативных занятий по «МХК» и «Истории искусств».

Экспозицию образовательного профиля «Изобразительное искусство» может составить иллюстративный ряд и слайды с портретами великих художников, скульпторов, архитекторов, а так же иллюстрации произведений мировой художественной культуры (картин, скульптур, памятников архитектуры различных исторических периодов).

В экспозиционное образовательное пространство образовательного профиля «Танцевальное искусство» иллюстративный ряд и слайды с портретами знаменитых танцовщиков и танцовщиц различных жанров танцевального искусства, а также предметов и костюмов танцевального искусства.

Основой экспозиционного образовательного пространства образовательного профиля «Театральное искусство» является иллюстративный ряд и слайды с портретами видных деятелей театрального искусства: режиссеров, актеров, художественных руководителей театров, театральных костюмов к различным театрам, а так же экспозиция игрушек к кукольным театрам, где у детей появляется возможность познакомиться с особенностями игр и игрушек разных времен. Каждый экспонат можно потрогать руками, поиграть с ним.

Образовательный профиль «Народное творчество» тоже имеет экспозиционное образовательное пространство, которое представляет собой этнографические выставки с экспозициями предметов и экспонатов народного быта, народные музыкальные инструменты, народные игрушки, иллюстративный ряд и слайды с изображением народных костюмов различных этносов, населяющих область на территории России, где находится данное учебное заведение.

Экспозиционные образовательные пространства указанных выше образовательных профилей дают возможность к приобщению детей разных возрастных групп к лучшим образцам мировой художественной культуры с целью воспитания духовности, нравственности и гуманности у подрастающего поколения, а так же осуществляет познавательную деятельность детей с учетом их возрастных особенностей, направленную на приобретение теоретических знаний по истории и теории мировой художественной культуры, развитие способностей к теоретическому анализу художественных произведений и художественного вкуса подростков.

Экспозиционные образовательные пространства всех профилей являются своего рода музеями, которые строятся на принципах музейной педагогики, выполняют образовательные функции и имеют свою давнюю историю, как университетские, школьные и детские музеи.

Вторым структурным подразделением образовательных профилей является образовательное пространство для практической художественно-творческой деятельности детей, которое предполагает приобретение навыков и исполнение произведений различных жанров музыкального и танцевального искусства, участие в подготовке и проведении театрализованных игр, народных праздников, всевозможных концертов, конкурсов, фестивалей, а так же выполнения творческих заданий по музыкальному, танцевальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству с целью творческого развития, саморазвития и самореализации художественно-творческих способностей.

Образовательное пространство для практической деятельности детей образовательного профиля «Музыкальное искусство» может быть организовано в виде творческой мастерской, которая включает в себя всевозможные занятия по игре на музыкальных инструментах, по хоровому, ансамблевому и индивидуальному пению, а так же концерты, фестивали, творческие вечера, музыкальные гостиные с участием самих подростков, педагогов, родителей и приглашенных профессиональных музыкантов. Следовательно, работа профиля «Музыкальное искусство» способствуют накоплению музыкальных представлений и формированию музыкального вкуса юного поколения и являются одним из важнейших средств массового непрерывного художественного образования.

Образовательный профиль «Изобразительное искусство» тоже включает в себя образовательное пространство, которое может быть организовано в виде художественной лаборатории для изобразительной деятельности детей и способствует эффективному процессу развития творческого воображения и художественного мышления влияет на реализацию изобразительных способностей в области сюжетных и декоративных композиции в живописи, графике, пластике, дизайну. Вместе с тем, ребенок овладевает изобразительным языком, умением выразить свое мироощущение через цвет, форму, композицию, сюжет, способность к детализации, выделению характерных признаков персонажа. Кроме того, у детей могут быть выявлены и развиты сенсорные способности и ручная умелость. Процесс развития таких способностей у детей наиболее эффективно проходит, прежде всего, на базе эмоциональной отзывчивости. Результатом художественно-творческой деятельности детей может быть участие в разного уровня выставках и конкурсах работ по изобразительному искусству.

Образовательное пространство для практической художественно-творческой деятельности детей образовательного профиля «Танцевальное

искусство» тоже приобретает вид творческой мастерской, где дети овладевают мастерством различных танцевальных жанров (народный танец, классический танец, современный танец, спортивный танец), стремились к тому, чтобы каждое танцевальное движение выражало какую-то мысль, действие, поступок, что-нибудь говорило зрителю, так как, танец - очень красноречивое искусство, способное передать только с помощью одних телодвижений и мимики гораздо больше, чем обыкновенная человеческая речь невыразимых словами и другими органами душевных чувств.

Результатом танцевальной деятельности подростков является участие во всевозможных проектах: конкурсах, фестивалях, концертах, народных праздниках.

Образовательное пространство для практической художественно-творческой деятельности детей образовательного профиля «Театральное искусство» может быть организовано в виде театральной игротеки. Театральное искусство является одним из любимых детьми видом искусств и способствует развитию и реализации таких художественно-творческих способностей у детей, как коммуникативные способности в коллективной игре, способность к импровизации средствами мимики движений и интонации, способность к восприятию и воплощению в данный образ, способность к выразительному исполнению роли вербальными и невербальными средствами, способность передать основные состояния человека: радость, печаль, страх, удивление, злость и т.д., В творческой игротеке дети в зависимости от возрастных особенностей имеют возможность подготовить и провести под руководством педагогов театрализованные игры, которые по Л.В. Артемьевой в зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности классифицируются как режиссерские игры и игры-драматизации. Кроме того, дети разных возрастных групп могут участвовать в театрализованных представлениях, инсценировках рассказов, стихотворений, бытовых сценках, драматизациях литературных произведений.

Образовательный профиль «Народное творчество» включает в себя образовательное пространство, которое тоже может быть организовано в виде творческой лаборатории, где дети приобщаются к жанрам устно-поэтического народного творчества, музыкального фольклора с организацией народного хора или вокально-хорового ансамбля народной песни, детских оркестров народных инструментов. А так же к основам художественного ремесла (знакомству с бумажной пластикой, аппликацией, с разными видами вышивок; изготовлению игрушек для кукольных театров из разных материалов и предметов декоративно-прикладного искусства. Кроме того, на базе данного профиля проходит организация и проведение народных праздников, непосредственными участниками которых являются все подростки, посещающие различные

профили образовательных интерактивных зон, а так же предполагается участие подростков в районных, городских, областных, межрегиональных и международных выставках и конкурсах работ по декоративно-прикладному искусству.

Итак, целью создания образовательных интерактивных зон, как одного из приоритетных условий массового непрерывного художественного образования, является приобщение детей разных возрастных групп к лучшим образцам художественной культуры для развития нравственного, духовного и гуманистического потенциала подрастающего поколения, для творческого развития и саморазвития, для формирования художественного вкуса и для реализации и самореализации художественно-творческих интересов и способностей всех субъектов образовательного процесса.

К принципам функционирования образовательных интерактивных зон относятся: наглядность; интерактивность и полифункциональность экспозиционного пространства; психологическая комфортность и безопасность деятельности в этом пространстве; обеспечение необходимых условий для занятий детей материально-художественной деятельностью; презентация результатов такой деятельности; исследование этих результатов, адресность; историзм; проблемность; интегративность; рефлексивность; коммуникативность.

Кроме того, образовательные интерактивные зоны предполагают целый спектр образовательных функций: культурно-образовательная функция с общим спектром общекультурных и социокультурных задач; психолого-педагогическая функция с конкретными педагогическими задачами; специальная функция с пропагандой различных художественно-образовательных проектов.

В заключение необходимо отметить, что к очевидному снижению роли гуманитарного начала в жизни человека, его духовных, эмоциональных возможностей, атрофированию инстинкта культуры сегодня приводит глобальная рационализация почти всех сфер жизнедеятельности, наступление псевдоискусства, уход истинных ценностей, на смену которым пришли мимолетные, ложные, что не могло не сказаться на формировании вкуса подрастающего поколения. Идея создания образовательных интерактивных зон, как форм дополнительного образования, призывает к воспитанию в подростке потребность в самостоятельном выборе лучших образцов настоящей культуры; помочь сориентироваться в сложном мире культуры, расширить знания и представление о мире и о самом себе, осознать себя наследником не только своей, но и других культур. В связи с этим, важнейшей задачей художественной педагогики является создание условий для формирования потребности в общении с искусством, навыков такого общения и радости от него, а также для процесса непрерывного художественного образования,

как основу нравственности, духовности и гуманности подростков.