

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский институт
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Васильева Д.Н.

Организация
образовательных интерактивных зон
в условиях художественного образования

Учебное пособие

Саратов, 2016

Васильева Д.Н.

Организация образовательных интерактивных зон в условиях художественного образования: Учебное пособие – Саратов, 2016. – 50 с.

Учебное пособие «Организация образовательных интерактивных зон в условиях художественного образования» включает в себя два отдельных больших раздела: «Психолого-педагогическое обоснование концепции образовательных интерактивных зон в процессе художественного образования», и «Специфика организации занятий по эстраднему вокалу в условиях образовательных профилей «Музыкальное искусство».

Пособие адресовано студентам музыкально-педагогических факультетов, факультетов начального обучения и институтов искусств, учащимся педагогических колледжей, а также музыкальным руководителям и воспитателям ДОУ.

Рецензент:

Мещанова Любовь Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой теории и методики музыкального образования

Рекомендовано кафедрой теории и методики музыкального
образования Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Васильева Д.Н., 2016

Содержание

1. Психолого-педагогическое обоснование концепции образовательных интерактивных зон в процессе художественного образования	4
2. Специфика организации занятий по эстраднему вокалу в условиях образовательных профилей «Музыкальное искусство»	37
Список литературы	45

**Психолого-педагогическое обоснование
концепции образовательных интерактивных зон
в процессе художественного образования**

На современном этапе развития общества, где среди множества актуальных проблем российского образования активно выделяется художественно-педагогический аспект, задачи непрерывного художественного образования могут быть решены за счет огромного потенциала образовательных учреждений различных уровней (ДОУ, школа, колледж, вуз). На базе учебно-воспитательных и образовательных учреждений могут быть организованы **образовательные интерактивные зоны**. Данные зоны представляются нам как формы дополнительного образования подрастающего поколения. Они являются одним из приоритетных условий массового непрерывного художественного образования, дающего возможность человеку приобщаться к лучшим образцам художественной культуры и реализовывать свои художественно – творческих способности в различные жизненные ситуации посредством художественно-творческой деятельности.

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».**

Структуру каждого образовательного профиля составляют **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 также 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 также 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 также 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.

Первый учебный музей, как новый вид музейной типологии с новой социальной функцией образовательного института, который предполагал использование музейных коллекций в обучении был создан в 1683 году в Оксфордском университете. Задачей музея было обеспечение учебных программ «натурным» материалом.

Образовательная миссия музея получила новый импульс для своего развития в середине XIX века в сфере школьного образования, прежде всего в попытках его реформирования.

Как известно, в XVIII – начале XIX веков музеи оказывали услуги школе в виде **проведения экскурсий**. Тем не менее, эти отношения не носили характера определенных обязательств. К середине XIX в. возникла потребность в реформировании школьного образования. Активное

развитие промышленности в европейских странах сопровождалось использованием нового оборудования, современных технологий, требовавших более глубоких знаний, умений, навыков, смекалки не только от инженеров, управленцев, но и от рядовых исполнителей. В этих условиях в школьных программах возникает тенденция к углублению предметного метода, обусловленная необходимостью внедрения знаний и умений для начальной профессионализации учеников. Пионерами в школьном реформировании стали Германия и Россия. В учебных программах появляются новые предметы, а в преподавании используются активные методы (например, экскурсионный) освоения программы. Кроме того, в программы вводятся некоторые виды занятий, способствующие формированию у школьников практических навыков.

В середине XIX века в школьных программах указанных стран появляется новый предмет – родиноведение. Первоначально он предполагал знакомство с окружающей природой, то есть с естественной историей. К концу XIX века в программу этого предмета были включены также и темы, связанные с социальной историей, этнографией, искусством. Преподавание родиноведения велось с широким использованием экскурсионного метода, который предполагал не только ознакомление с феноменом, но и сбор экспонатов, составлявших впоследствии основу школьного музея.

В России к концу XIX века существовало около 150 школьных музеев. Первоначально, как и университетские музеи, они были в своей основе природоведческими. По мере расширения представления о предмете родиноведения школьные музеи становились многопрофильными.

В этот период в структуру школьных музеев начинают входить **мастерские и лаборатории**, где учащиеся овладевали **практическими** навыками сбора природных экспонатов, их сушки, препарирования, консервации. А так же изготавливали различные модели и приборы по физике, астрономии, химии и др. Такое активное участие в

формировании музея и его работе способствовало лучшему усвоению теоретических разделов предмета, приобретению практических навыков.

Накопленный за полвека опыт работы школьных музеев был обобщен в трудах немецких педагогов – реформаторов: Ф. Гансберга, Р. Гильдебрандта, Л. Гурлитта, А. Лихтварка, Г. Кершенштейнера и др. Деятельность школьных музеев способствовала утверждению в обществе представления о важнейшей роли музея не только в обучении, но и в образовании (просвещении). Об этом свидетельствуют два авторитетных музееведческих форума, проведенных в начале XX века в России и Германии.

Так, на предварительном музейном съезде в России, (1912) образовательная миссия музея рассматривалась в качестве одной из его главных социальных функций.

В 1913 году в Мангейме (Германия) состоялась конференция «Музей как образовательное и воспитательное учреждение». Конференцию вел будущий основоположник **музейной педагогики** — директор Гамбургской картинной галереи А. Лихтварк. В своем докладе он, в частности, отметил, что к университетам, появлению которых относится к средним векам, и к академиям, появившимся в эпоху абсолютизма, XIX век присоединил новое высшее воспитательно-образовательное учреждение – музей. Все три ряда учреждений носят отпечатки той эпохи, которая их создала. По словам А. Лихтварка, музей, открытые для всех, задающиеся целью служить всем и не признающие никаких различий и разделений, являются выражением демократического разума.

Опыт, накопленный школьными музеями, получил дальнейшее применение в детской аудитории, дав начало возникновению **детского музея**. Появление этих музеев фактически означало включение в состав посетителей **дошкольников в различном возрастном диапазоне**.

Родиной детских музеев является Англия. В 1872 году принцем Уэльским в Лондоне был открыт **Музей детства**. Являясь частью Южно-Кенсингтонского музея, он специализировался на собирании разного рода раритетов, но в особой степени — на коллекциях костюмов, игрушек и игр разных стран. При всей своей популярности у посетителей музей начал специализироваться на работе с детьми и учителями лишь с 1920-х годов. Нынешние его программы ориентированы на погружение в различные исторические эпохи (от XVII до XX в.), а также на происходящие в музее Виктории и Альберта события.

По сравнению с программами детских музеев США, которые ставят своей целью развитие, обучение ребенка и подготовку его к жизни в обществе посредством музейной коллекции, они носят ограниченный характер. Может быть, поэтому родиной детских музеев многие специалисты считают США, где в период с 1899 по 1925 год появилась целая группа музеев, которые в своей деятельности опирались на педагогические концепции.

Первый из них – **Бруклинский детский музей (Нью-Йорк)** – был создан по инициативе учителя естественной истории А. Галупп. Согласно ее концепции, музей должен стать средой, где дети не только имеют возможность видеть разнообразные экспонаты, но и ощущают себя свободными участниками интересных и разнообразных событий, приключений, действий. Основой музейной коллекции послужили здесь экспонаты, подаренные в 1899 году Бруклинским музеем искусства и естествознания, дополненные разнообразными моделями.

Детский музей в Бостоне, основанный группой университетских преподавателей и школьных учителей, по примеру Бруклинского активно использовавший на занятиях в школе коллекции местного музея естественной истории, впервые в музейной практике организовал специальные обучающие программы для слепых и глухих детей.

В отличие от двух названных музеев, **Детская комната Смитсоновского института** стала прообразом школьных (детских) отделов при музеях. В ее экспозиции было немало «живых экспонатов» — рыб, птиц, животных, что отвечало концепции этого оригинального музея, выраженного и во встречавшем детей у входа на экспозицию лозунге: «Знания начинаются с удивления и открытия».

В начале XX века детские музеи появились в таких крупных городах США, как Бостон, Детройт, Индианаполис и т. д. Все они были продуктом частной педагогической инициативы, ориентированной на образовательные запросы общества.

Детские музеи США стали стимулом для **разработки концепции отечественного Детского музея**. Русский исследователь А. У. Зеленко, побывав в 1903 – 1904 годы в Северной Америке, написал книгу об опыте ее детских музеев. В них он видел «новое создание культуры человечества».

Свою концепцию детского музея Зеленко основывал на чувственном восприятии мира ребенком, откуда берет начало его идея «**музея-дворца**», который предполагалось устроить так, чтобы включить в процесс восприятия экспозиции музея весь комплекс ощущений ребенка. Не случайно в проекте этого педагогического учреждения предполагалось создание отделов «вкусных вещей», «смешных вещей», «ощупай и угадай», «света и тьмы», «любопытных запахов», а также «замечательных людей», «общественных интересов и современной жизни» и т. д. Завершить музей предполагалось «отделом красоты».

Зеленко считал необходимым с помощью костюмов разных эпох создать в музее атмосферу погружения в прошлое. В силу разных причин реализовать этот обогнавший свое время проект не удалось, но сама попытка создания описанного музейно-педагогического учреждения была очень показательна для 1920-х годов.

В Москве в 1920 году был открыт **Музей игрушки**. Его автором был Н. Д. Бартрам — художник-игрушечник, который всю жизнь создавал

игрушки и занимался их исследованием. Экспозиция музея, состоявшая из четырех залов, раскрывала эволюцию игры и игрушки в жизни ребенка. В первом зале, который назывался «Радость ребенка», были представлены игрушки традиционных народных промыслов. Во втором — «Зеркало жизни» — игрушки, в которых нашли отражение быт, и история того или иного народа. Третий зал представлял собой кукольный театр. В четвертом прослеживался путь от игры к знанию и от игрушки к книге. Примечательно, что стены этого музея украшали детские портреты первой половины XIX века.

Здесь же была и специальная мастерская, где дети играли под наблюдением взрослых. Там придумывались новые игры и параллельно шли исследования игровой деятельности ребенка. **Частью жизни музея стали представления кукольных театров Москвы.**

Десятью годами позже в Москве педагогом и музейным деятелем Я. П. Мексиним был основан **Музей детской книги**. Его целью было познакомить детей 8—16-ти лет с историей, содержанием, оформлением и жизнью книги. Возникнув на базе выставки детской книги, музей представлял собой полифункциональное пространство, включавшее динамичную экспозицию, игровую зону, библиотеку, театр и мастерскую. Экспозиция его была устроена таким образом, что позволяла детям участвовать в организации отдельных ее частей. Те, кто желал более детально познакомиться с книгой, занимались в литературном, газетно-редакционном, модельно-техническом и иных профильных для книги и издательского дела кружках. При музее работал теневого театр.

Отметим еще один детский музей, который в 1920 году в Харькове на базе первой художественной выставки известным ученым, искусствоведом и музейным деятелем **Ф. И. Шмитом** и соседствовал с другими музеями и художественно-исторической библиотекой. Этот детский музей имел свою отличительную черту, так как впервые образовательное пространство музея предполагало практическую

художественно-творческую деятельность ребенка. Ф. Шмит воплотил здесь свое видение детского музея как образовательного пространства и места проявления творческой активности ребенка, мастерской и центра по изучению психологии детского творчества одновременно. Музей был открыт для всех, кто хотел заниматься изобразительным искусством, независимо от уровня художественной одаренности и подготовки. Все созданные в процессе занятий рисунки экспонировались в музее.

Все рассмотренные в этой главе «образовательные» музеи являлись, прежде всего, своеобразными центрами альтернативного образования. Они давали возможность широкого педагогического эксперимента и воплощения в жизнь новых психолого-педагогических концепций и методик наглядного обучения. Став лабораторией поиска наиболее эффективных способов осуществления педагогических функций **образования, воспитания, развития и научения**, они органично включились в единое пространство музейно-образовательной деятельности. Правда, что касается специфических вопросов художественного воспитания и образования, то они не входили в сферу интересов этих музеев (за исключением музея, созданного Ф. Шмитом).

Дальнейшее развитие идеи Детского музея было связано с деятельностью Международного совета музеев (СММ). В 1947 году была создана специальная группа по детским музеям, которая стремилась наладить сотрудничество и обмен идеями между специалистами разных стран, занимающимися просветительско-образовательной деятельностью. На основе материалов, представленных в Генеральный совет американской стороной, была подготовлена резолюция о необходимости организации работы с детьми во всех музеях мира. Под «детским» здесь понимался музей, в котором все предназначено для ребенка и для самореализации его личности. Это ознаменовало новую эру в просветительско-образовательной работе музеев.

В детских музеях международное сообщество видело наиболее эффективный инструмент реализации воспитательно-образовательных задач. И так как в Европе тех лет таких музеев еще не было, изучался опыт американских детских музеев, функции, и задачи которых уже получили к этому времени теоретическое обоснование. Особое значение для дальнейшего развития работы музея с детьми и судьбы детских музеев в целом имела конференция в Бруклине (Нью-Йорк, 1952), собравшая представителей 40 государств Европы и Америки. На ней обсуждались проблемы Детского музея, который был охарактеризован как жизнеспособный и быстрорастущий социальный институт, разрабатывающий и реализующий **досуговые формы образования** (Ч. Рассел). Большое внимание было уделено и существующим в разных странах мира моделям музейно-школьных связей.

Обратимся к другим примерам. С 1996 года в Москве существует автономная некоммерческая организация **«Детский открытый музей» (ДОМ)**. Его открытость есть не что иное, как готовность к освоению и популяризации новых технологий образования, которые разрабатываются в виде проектов, имеющих социально-адаптационную направленность («Мы строим ДОМ» (1994), «Я и другой» (1996), «Руки» (2000)). В связи с отсутствием у ДОМа своей территории, эти проекты реализуются на площадках разных музеев и организаций.

Говоря о детском музее в среде взрослого музея как о специально спроектированной интерактивной среде, в пространстве которой решаются определенные профилем музея педагогические задачи, назовем **Детский исторический музей (ДИМ)** в составе Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург). Всей своей весьма плодотворной деятельностью он ориентирован на использование музейных подлинников, разного рода моделей, копий и специально созданных экспозиций. Данное обстоятельство оказало позитивное влияние на жизнь

Музея политической истории России в целом, насытив традиционные формы его работы с посетителями новым содержанием.

В свою очередь, **художественные музеи** включают в качестве одного из направлений своей профессиональной социокультурной деятельности участие ребенка в материально-художественном процессе, что дает ему возможность творческого саморазвития. Большую помощь в этом оказывают фонды детского творчества и дидактических материалов. Музеефикация этих фондов и придание им учебно-методического статуса являются шагом к созданию специфической педагогически-ориентированной музейной среды, свидетельствующей не только об осознании детского творчества как пласта культурного наследия, но и о новом отношении музея к ребенку.

Одним из самых посещаемых детьми и подростками видов музеев являются **этнографические музеи**. Ярчайшим представителем такого направления можно назвать **Российские этнографические музеи. Этнографический музей (РЭМ) в Санкт-Петербурге, хранящий уникальные памятники материальной и духовной культуры, является своего рода «визитной карточкой» страны**. Его коллекции размещены в здании, построенном в начале XX века, для того чтобы здесь возможно было изучать и показывать специфику традиционно-бытовой культуры народов Российской империи. В годы царствования Николая II ее населяло, согласно переписи, более ста пятидесяти народов, различных по своему антропологическому типу, языковой и религиозной принадлежности, обычаям. Вполне очевидно, что именно в такой этнически неоднородной стране этнография (буквальный перевод с греческого — «народописание») должна была иметь особое значение. Как наука развивающаяся, этнография сегодня переживает непростой период перерастания из «чисто академической» в общественно значимую область знаний о человеке, что увеличивает ее актуальность и социальную востребованность. Подтверждением тому служит, в частности, создание специальных программ, принятых за основу воспитательно-образовательного процесса в ряде

дошкольных образовательных учреждений, а также культурных центров, кружков и студий, ориентированных на работу с детьми.

В воспитании подрастающего поколения роль этнографического музея определяется его основной функцией, заключающейся в документировании объективных процессов в жизни общества на основе вещественных памятников. Став элементами музейной экспозиции, обычные вещи (например, печной горшок) приобретают значение символа конкретной эпохи или явления традиционно-бытовой культуры.

За свою почти вековую историю РЭМ накопил богатейший опыт работы с **детьми** — этой достаточно сложной и одновременно благодарной, отзывчивой категорией посетителей. Первые экскурсии по музейным залам (в том числе и детские) стали проводиться уже в начале 20-х годов истекшего столетия. И в дальнейшем, как показывает ретроспективный взгляд на просветительную деятельность музея, дети, подростки и учащая молодежь по-прежнему оставались его постоянной аудиторией. За последние годы посетитель музея заметно «помолодел», и в настоящее время уже разработаны **экспериментальные программы цикловых занятий, рассчитанных на детей трех-четырех лет.**

Педагогический аспект просветительной работы с детской аудиторией в таком музее основан на подходе к этнографии как к дисциплине исторической, гуманитарной, имеющей прикладное значение.

Музейно-педагогический аспект работы с детьми предполагает не только качество и количество полученной ими информации. Важно добиться пробуждения у ребят **творческой активности**. Методика построения **игровых занятий** предусматривает обязательное включение практической части (изготовление тряпичной куклы, плетение пояса, лепка, рисование и т.д.). Навыки, приобретенные в музее, дети закрепляют в детском саду. Работа музейного педагога по определенной программе, когда постоянная группа детей посещает музей регулярно, намного эффективнее благодаря

«обратной связи» — анализу домашних заданий (детских рисунков и различных поделок).

«Погружение» ребенка в мир традиционной культуры лучше начинать с культуры более близкой, знакомой, родной. Своеобразие русской культуры, ее древность, ее гармония и красота отражены в языке. Родная речь — это важнейший путь передачи духовного наследия из поколения в поколение. Поэтому на занятиях с детьми этнография и фольклор, взаимно дополняя друг друга, выступают как единое целое. Этнография в значении знания народных обычаев дает возможность лучше понять смысл фольклорных текстов. В свою очередь фольклор, затрагивая эмоционально-чувственную сферу ребенка, позволяет сделать изучаемую тему более яркой, образной, интересной.

В музее проводятся беседы с детьми по исследованию истории слов, чтобы соприкоснуться с таинством их зарождения. Почему линейку так называли? (От лат. «лин», т. е. «лён». Какая тут может быть связь?) Что общего между словами: «медведь», «ведьма», «разведчик» или «сруб», «рубаха», «рубль», единый корень которых прямо указывает на этимологическое родство.

Экспозиции РЭМ представляют редкую возможность увидеть одновременно самые разнообразные типы жилища: русскую избу и украинскую хату, казахскую юрту и эвенекийский чум... Современный взгляд науки на жилище позволяет рассматривать его не только как материальный объект, но и как один из наиболее значимых символов традиционной культуры, квинтэссенцию освоенного человеком пространства. Естественно, что при знакомстве детей с народной культурой тема «Традиционное жилище» является одной из ключевых.

Итак, Российский Этнографический музей одним из первых в нашей стране начал работать с детской и подростковой аудиторией. Для того чтобы эта работа была целенаправленной и эффективной, следовало осмыслить опыт народной педагогики и восстановить ее утраченные традиции.

В последние годы этнографами собран большой фактический материал о педагогической теории и практике разных этносов, традиционных методах воспитания детей и об обрядах детского жизненного цикла. Изучение накопленного народом воспитательного опыта, отраженного в фольклоре, обычаях и обрядах, детских играх, игрушках, принятых в традиционном обществе, выделено в особую отрасль знаний — **этнопедагогика**. Но, к сожалению, почти все этнографические, исторические и литературные источники редко обращались к вещественным памятникам, связанным с детством. Они выпадали из поля зрения исследователей в силу разных причин, но главным образом из-за разрозненности и малочисленности, что и неудивительно.

Вплоть до настоящего времени музеи специально не комплектовали материалы **по этнографии детства**. Они собирались лишь попутно, в совокупности с другими предметами традиционной культуры. Это объясняется еще и тем, что сбор источников по детству представляет определенные трудности, ведь у разных народов существует запрет на передачу посторонним людям предметов обрядового значения и подарков, которыми отмечались памятные события в жизни ребенка. К тому же детские вещи, особенно одежда и игрушки, плохо сохраняются. Поэтому даже в таком представительном собрании, как Российский Этнографический музей, где сосредоточено свыше четырехсот тысяч единиц хранения, эта категория памятников разрознена, немногочисленна и составляет чуть более десяти тысяч предметов. Среди них те, которые обеспечивали уход за детьми, их воспитание, способствовали поэтапному приобретению ребенком навыков, специфичных для его народа, освоению бытовой и природной среды.

Учитывая прикладной характер народной педагогики, для приобщения детей к традиционным ремеслам и для художественно-творческой реализации в 1994 году на базе РЭМ была организована «**Школа ремесел**», где органично сочетаются мощный образовательно-воспитательный потенциал этнографических памятников, представленных в экспозициях

музея, и **практические занятия**, во время которых дети получают первые трудовые навыки, знакомятся с техникой изготовления изделий из природных материалов, своими руками могут изготовить сувенир, аналогичный некоторым экспонатам. Эти занятия способствуют развитию интеллектуальных, физико-моторных, эмоциональных качеств ребенка, а также играют огромную роль в его личностном развитии, главное же — помогают приобщить к культурному наследию нашего народа.

Накопленный опыт работы с детьми РЭМ активно пропагандирует, взаимодействуя с образовательно-воспитательными учреждениями.

Работники музея стремятся сделать своими помощниками педагогов детских садов, студентов педагогических колледжей и вузов. Для них созданы музейно-образовательные программы «Традиционные ремесла» и «Традиционный мир русского народа», которые включают курс лекций, практических и методических занятий, помогают педагогу раскрыть перед подростком целостную и гармоничную картину мира, определить нравственные ориентиры.

Итак, анализируя историю возникновения музеев, как образовательного пространства, необходимо отметить, что помимо экспозиций в структуру школьных и детских музеев начинают входить мастерские и лаборатории, где подростки имеют возможность для художественно-творческой реализации посредством художественно-творческой деятельности. Но, к сожалению, таких образовательных учреждений недостаточно, и они не охватывают всех направлений массового непрерывного художественного образования.

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, творческой лаборатории (см. приложение 6), 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 выставках и конкурсах работ по изобразительному искусству разного уровня.

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**.

В режиссерских играх ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа - объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой.

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок или взрослый в этом случае играет сам, преимущественно используя свои средства выразительности - интонацию, мимику, пантомиму.

К режиссерским играм относятся настольные театрализованные игры (настольный театр игрушек и настольный театр картинок) и стендовые театрализованные игры (стенд-книжка, фланелеграф и теневой театр).

К играм-драматизациям относятся игры-драматизации с пальчиками и игры-драматизации с куклами бибабо.

По мнению исследователей А. Г. Гогоберидзе и С. Г. Машевской ребенок может проявить себя в разных игровых позициях, как **ребенок-режиссер**, который имеет хорошо развитую память и воображение, обладает способностями быстро воспринимать литературный текст и переводить в игровой постановочный контекст. Он целеустремлен, обладает прогностическими, комбинаторными (включение в ход театрализованного действия стихов, песен и танцев, импровизированных миниатюр, комбинирование нескольких литературных сюжетов, героев) и организаторскими способностями (инициирует игру-драматизацию, распределяет роли, определяет «сцену» и сценографию в соответствии с литературным сюжетом, руководит игрой-драматизацией, ее развитием, регламентирует деятельность всех остальных участников спектакля, доводит игру до конца), **ребенок-актер**, наделенный коммуникативными

способностями, легко включается в коллективную игру, процессы игрового взаимодействия, свободно владеет вербальными и невербальными средствами выразительности и передачи образа литературного героя, не испытывает трудности при исполнении роли, готов к импровизации, умеет быстро найти необходимые игровые атрибуты, помогающие точнее передать образ, эмоционален, чувствителен, имеет развитую способность самоконтроля (следует сюжетной линии, играет свою роль до конца), **ребенок-зритель**, обладающей хорошо развитыми рефлексивными способностями, наблюдателен, обладает устойчивым вниманием, творчески сопереживает игре-драматизации, любит анализировать спектакль, процесс исполнения ролей детьми и развертывание сюжетной линии, обсуждать его и свои впечатления передает через доступные ему средства выразительности (рисунок, слово, игру), **ребенок-декоратор**, наделенный способностями образной интерпретации литературной основы игры, которые проявляются в стремлении изобразить впечатления на бумаге. Он владеет художественно-изобразительными умениями, чувствует цвет, форму в передаче образа литературных героев, замысла произведения в целом, готов к художественному оформлению спектакля через создание соответствующих декораций, костюмов, игровых атрибутов и реквизита.

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 также предполагается участие подростков в районных, городских, областных, межрегиональных и международных выставках и конкурсах работ по декоративно-прикладному искусству.

Связующим звеном функционирования всех образовательных профилей является участие всех подростков, посещающих образовательные интерактивные зоны в **хоровом коллективе**, так как хоровое искусство является коллективным творчеством и предполагает развитие таких качеств личности как сочувствие, сопереживание, поддержка, коммуникативность, умение коллективно решать поставленные задачи. Еще в античные времена в Греции и Риме программа обучения уравнивала в правах воспитание интеллектуальное, музыкальное, физическое, признавая одинаково ценным развитие интеллекта и музыкального образования. Каждого учащегося педагоги-кифаристы учили навыкам игры на лире, кифаре, пению соло и в хоре.

Итак, все образовательные интерактивные зоны включают в себя работу по следующим **направлениям**:

- поисково-собираательское;
- экспозиционное (оформительское);
- экскурсионное;
- культурно-массовое (творческие мероприятия, коллективные творческие дела).

Исходя из представленного анализа, мы можем сделать вывод, что **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.

Цель работы определила педагогические задачи образовательных интерактивных зон:

- **задачи воспитания:** воспитание любви и уважения к данному образовательному учреждению и его субъектам; воспитание любви к родному краю готовность защищать его уважения; приобщение к ценностям и традициям художественной культуры старших поколений; воспитание культуры досуга; предоставление возможности учащимся реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность;

- **задачи развития:** полихудожественное развитие ребенка через различные формы образовательных профилей; развитию межличностной коммуникации на основе профильного материала и образовательных пространств; развитие творческих и организаторских способностей субъектов образовательного процесса в разных видах индивидуальной, групповой, коллективной деятельности; развитию и формированию визуальной художественного мышления ребенка, исторического мышления, умения моделировать, проектировать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи;

- **задачи обучения:** расширение и углубление знаний учащихся по истории и теории культуры; интеграция этих знаний в цикл обязательных художественных занятий в ДОУ, общеобразовательных дисциплин в школах и художественных аудиторных занятий в колледжах и вузах; постижении детьми языка художественных произведений; освоении ими специфики разных видов искусства во всей глубине и многомерности его содержания; вооружение подростками основами интегративного подхода к формированию

системы знаний и навыков, а так же умение самостоятельно переводить их в художественно-творческую практику.

Итак, познавательная деятельность обучаемых, которая проходит в экспозиционном пространстве образовательных профилей, в основном строится на принципах **«музейной педагогики»**.

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на рубеже XIX – XX веков. С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из **главных функций которого стала образовательно-воспитательная**. Важно отметить, что центральное место в музейно-образовательной деятельности отводилось учителю, воспитателю, педагогу как участнику и организатору музейно-педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России в 20-30-х годах XX столетия, к сожалению, на сегодняшний день практически утрачена.

Обратимся к определениям сути понятия **«музейная педагогика»** - это **научно - практическая дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия музея и посетителя**.

Исходя из этого, **предметом музейной педагогики** является музейная коммуникация. Однако на сегодняшний день существует несколько подходов к этому новому педагогическому направлению.

Одни утверждают: музейная педагогика - это область научно-практической деятельности современного музея, ориентированная на передачу культурного (художественного) опыта через педагогический процесс, организуемый в условиях музейной среды.

Другие усматривают в данном понятии неоправданное сужение возможностей музейно-педагогической деятельности и отводят ему иную роль в образовательно-воспитательном процессе. **Под музейной педагогикой** в этом случае понимается предметная среда окружающего мира, обладающая глубокими историко-культурными смыслами, где начинает играть роль Учителя и Воспитателя. Задача педагогов

образовательных интерактивных зон, как музейных педагогов заключается в том, чтобы научить ребенка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. Иными словами, речь идет об «омузеивании» образования или об «образовании культурой». Решившись на этот шаг, необходимо осознать и сформулировать свои ближайшие **задачи**, к решению которых необходимо призвать музейную педагогику:

1. Учить обучаемого видеть историко-культурный контекст окружающих вещей, и оценивать его с точки зрения развития и тории и культуры;

2. Формировать понимание взаимосвязь исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры;

3. Формировать способность воссозданию образа соответствующей эпох на основе общения с культурным наследием, то есть к художественному восприятию действительности.

К принципам музейной педагогики относятся: принцип предметности, принцип наглядности, принцип эмоциональности, принцип интерактивности.

Предметный и наглядный **метод обучения** предполагает в качестве основного фактора воздействия предмет, который наделяется ролью главного действующего лица. На первый план выдвигается задача помочь ребенку раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы.

К основным формам художественно-образовательной деятельности в образовательных профилях образовательных интерактивных зон относятся: экскурсии (обзорные, комплексные, тематические), лекции, беседы (беседы в форме диалога, беседы в форме вопросов – ответов), конкурсы, олимпиады, викторины, встречи с интересными людьми, концерты, творческие вечера, просмотры слайдов, презентации на материале различных видов искусств, театрализованные представления, праздники, различные выставки

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а так же практические художественно творческие занятия (индивидуальные и коллективные) по приобретению знаний и навыков разных направлений художественного образования.

Все формы художественно-образовательной деятельности обучаемого в образовательных профилях организованы с учетом возрастных особенностей детей.

Например, **дошкольники** являются самыми маленькими посетителями образовательных интерактивных зон. В возрасте от 3 до 6 лет закладываются начала личности и во многом определяется характер ее дальнейшего формирования. Поэтому необходимо особое внимание к методическим аспектам педагогической работы с маленькими детьми.

В указанном выше возрастном периоде расширяется и углубляется восприятие окружающего мира, память и мышление имеют наглядно-образный характер, развивается воображение. К 5—6 годам некоторые психические процессы становятся более произвольными в плане возможностей управления ими, хотя произвольность и в этом возрасте является их основной характеристикой. Внимание становится более устойчивым и длительным, в известных пределах развивается способность организовывать и планировать свою деятельность. Для детей этого возраста характерна тяга к словесному общению со сверстниками и в большой степени — со взрослыми. У них высокая зрительная активность: они любят рассматривать визуальные объекты, замечают многие их характерные признаки и задают множество вопросов по поводу формы, цвета, фактуры последних, что свидетельствует о наличии у них психологической готовности к посещению образовательных профилей образовательных интерактивных зон и работе на их экспозициях.

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, содержание и характер которой постепенно меняются. Так, если у малыша в возрасте 1—3 лет игра имеет характер простого манипулирования

предметами, то в 4—5-летнем возрасте она приобретает сюжетно-ролевую форму, способствующую процессу социализации ребенка. Поэтому все формы культурно-образовательной деятельности необходимо строить на основе игровой деятельности дошкольников.

Рисунки детей-дошкольников отличаются яркой образностью, декоративностью и силой цвета, выразительностью линии, силуэта, композиционной цельностью. По своей стилистике (выразительность контура, цветового пятна) они близки архаическим формам искусства. Очевидно, что и детское восприятие художественных произведений на экспозиции во многом соответствует этим особенностям изобразительного творчества.

На экспозиции народного искусства ребенка также привлекает процесс узнавания знакомых предметов быта. Его радует их необычная форма, яркий цвет, образно-пластическое решение предметов, а также наличие в них украшений в виде орнаментальной росписи, рельефа или изобразительной детали (птичка, лошадка и т.д.).

Дошкольники 5—6 лет уже способны эмоционально переживать события и образы, запечатленные в произведениях искусства, — разумеется, в пределах их собственного, еще небольшого жизненного опыта.

В рисунках детей этой возрастной группы усложняется и становится более разнообразной тематика и сюжеты, все более заметной становится личностная, и эмоциональная оценка изображенного события или персонажа. На экспозиции их также начинают интересовать произведения с развернутым сюжетом и действием, поступки персонажей подвергаются эмоционально-нравственной оценке («плохой», «хороший», «злой», «добрый», «смелый», «трусливый», «честный», «лживый» и т. п.). Дети активно реагируют на цветовое решение картины. Так же, как и в их собственном творчестве, цвет они часто воспринимают как средство эмоционально-оценочной характеристики изображенного сюжета или персонажей картины.

Большое значение имеют тематика и специфика зрительного ряда занятий на экспозиции. Их темы должны определяться кругом жизненных интересов детей и соответствовать уровню понимания воспринимаемого материала. Это могут быть темы, связанные с отражением в искусстве жизни природы («Пейзаж»), чувств и характера человека («Портрет»), событий окружающей жизни (на доступном для детей уровне), красоты и разнообразия предметного мира («Натюрморт»). Зрительный ряд экскурсии с дошкольниками нужно строить по принципу контраста (чередование различных видов, жанров, стилей, индивидуальных художественных манер и т. д.). Значительно облегчает восприятие и снижает утомляемость детей использование метода сравнения.

В процессе художественно-творческих занятий большое значение имеет использование не вербальных и игровых методов обучения. Речь идет о самостоятельных рисунках и творческих заданиях, различного рода дидактических играх, развивающих упражнениях. Важно также соблюдать принципы наглядности и диалога, стремиться к выявлению индивидуальной активности и самостоятельности каждого ребенка, а также формированию навыков общения и совместного обсуждения впечатлений (навыков коллективной работы).

В то же время дети рассматриваемого возраста во многом сохраняют психологические качества старших дошкольников. Так, им свойственна острота и свежесть восприятия, созерцательная любознательность. Они с живым любопытством и ярко выраженной эмоциональностью реагируют на окружающее. Вместе с тем их мышление, во многом продолжая сохранять наглядно-образный характер, уже начинает приобретать вербально-логические черты.

В процессе обучения у **младших школьников** совершенствуется воссоздающее воображение и развивается творческое, продуктивное. Они склонны к фантазированию и сочинительству, склонны комбинировать знакомые образы, сочиняя фантастические рассказы и сказки и создавая

изображения, иллюстрирующие собственные фантазии. Внимание младших школьников имеет произвольный характер и отличается неустойчивостью. Поэтому в ходе обучения следует развивать произвольное внимание, прививать навыки, способствующие его концентрации, однако при этом сохранять увлекательность содержания и формы проведения экскурсии, поскольку это еще остается главной побудительной причиной интереса к искусству.

Знание педагогом возрастной специфики восприятия и изобразительного творчества поможет ему при построении зрительного ряда и выборе правильной методики обучения. Детей 6—8 лет увлекает сюжет, следуя за которым они вместе с героями «проживают» изображенное событие, стараясь вынести свою нравственную оценку. При этом однозначность оценок и деление персонажей по принципу положительных и отрицательных характеристик («плохие» и «хорошие») продолжает оставаться особенностью их восприятия. В то же время у них появляется способность переживать не только сюжет, но и внутреннюю атмосферу изображенного события, а также состояние природы в пейзаже или настроение в портрете, о которых они готовы судить и выражать свое отношение в словесной форме.

Дети 8—9 лет, усваивая некоторый минимум художественной информации и терминологии по искусству, уже способны сопоставлять и элементарно анализировать факты художественной жизни. Они оказываются в состоянии систематизировать материал занятий, что позволяет расширить тематику форм культурно-образовательной деятельности.

В работе с детьми этого возраста, так же, как и в работе с дошкольниками, наиболее результативна диалоговая форма ведения экскурсии, широкое использование дидактических игр, развивающих упражнений, творческих заданий. Можно сделать больший (в сравнении с дошкольниками) акцент на словесные формы выражения впечатлений от произведения, чем на изобразительную.

Молчаливые предметы начинают неторопливый «разговор», в ходе которого маленькие исследователи делают для себя неожиданные открытия. Предметы появляются из «саквояжа», «волшебного сундука», «бабушкиной шкатулки» и переносят путешественников в разные времена. Так, обычное яблоко может поведать легенду о трех древнегреческих богинях, между которыми разгорелся нешуточный спор за звание «прекраснейшая».

Однако, малышам противопоказаны монологические экскурсии. Их заменяют занятия с элементами игры, творческими заданиями, в которых требуется найти «спрятанный» предмет, дорисовать отсутствующие на картинке фрагменты, собрать близкие по смыслу объекты, восстановить интерьер, одеть героя и др. Только тогда, когда ребенок находится в творческом поиске, в процессе игры, встреча с культурой может стать радостью, незабываемым фактом в его еще такой короткой биографии. Это требует особого творчества и подготовки от педагогов. Кроме того, прежде чем «погружать» ребенка в мир культуры, искусства, необходимо договориться о едином, понятном языке, то есть о значении основных понятий, которые будут неизбежно возникать на его пути. На занятиях ребенок то и дело слышит незнакомые слова, и пока значение этих слов непонятно, все, что с ними связано, тоже остается за пределами сознания. Поэтому первые вводные занятия любого культурологического курса (как и всякого другого) должны быть посвящены разъяснению языковых «загадок».

При организации экспозиционных пространств образовательных интерактивных зон для детей младшего возраста необходимо учитывать следующие условия: подбор иллюстративного ряда, слайдов, предметов и экспонатов с учетом возможностей каждого ребенка; для рассматривания следует отбирать не более 3—4 предметов, так как ребенок усваивает информацию в первые 10—15 минут. Первое занятие нужно планировать как обзорную экскурсию, привлекая внимание детей к интерьеру или основным предметам, составляющим коллекцию в целом. Необходимо постоянно знакомить детей с тем, как предметы попадают на экспозицию

образовательного профиля, акцентируя внимание на их бережном хранении. Особое внимание следует уделять тем экспонатам, которые дети не могут увидеть в ближайшем окружении. Совместно с родителями нужно обсуждать организационные вопросы (правила поведения и культуру общения со сверстниками и взрослыми в образовательной интерактивной зоне).

Познавательная и практическая деятельность в образовательных профилях необходимо организовать с помощью **разных методов**:

- наглядные — наблюдение, демонстрация экспозиций в целом и отдельных ее экспонатов, слайдов, иллюстраций и т.д.; объяснительно-иллюстративный; информативно-рецептивный;

- репродуктивный (выполнение вариантных заданий по образцам);

- практические — творческие задания, ведущие к самовыражению, творческие упражнения, художественно-творческое моделирование, анкетирование и др.;

- метод взаимодействия дискуссий, исследования изучаемых проблем и явлений, индивидуализации, и развитие активности и готовности подростков к самостоятельной работе и самообучению;

- исследовательские — прогулки и экскурсии по городу и родному краю в рамках конкретной темы позволяющие узнать новое о родных местах и поделиться увиденным друг с другом;

- проблемные и игровые — дидактические игры, театрализованные представления, создание игровых ситуаций, введение элементов соревнования;

- словесные — рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, вопросы к детям, пояснение, объяснение; опрос, анкетирование — получение информации, полезной для создания экспозиций и для организации художественно-творческих занятий, а так же анкетирование, которое помогает собрать сведения по различным вопросам, изучить мнения родителей и педагогов; встречи с интересными людьми — расширяют круг

общения, включают в сферу интересов образовательных профилей большее число людей, которые могут стать их друзьями;

- популяризация и использование современных интерактивных технологий художественного образования;

- неформальное общение, предполагающее сотрудничество педагога и подростка;

- использование художественно-творческой деятельности детей, которые выступают в роли музыкантов, художников, сценаристов, постановщиков, костюмеров, менеджеров.

Формирование готовности к восприятию произведений искусства и предметов экспозиции детей разных возрастных групп может быть с помощью:

- знакомства с материалами, из которых создаются произведения различных видов искусств;

- различных видов музыкального, танцевального, театрального искусства, жанров живописи, декоративно-прикладного искусства;

- организации занятий с иллюстративным рядом и со слайдами.

Работа по созданию образовательных интерактивных зон включает:

- выбор образовательных профилей; разработку тематической структуры образовательного экспозиционного пространства с учетом возрастных особенностей детей и спецификой образовательных профилей;

- выделение изолированного помещения;

- создание образовательных интерактивных зон;

- познавательную деятельность и практическую художественно-творческую деятельность подростков;

- издание информационных, научных и методических материалов, фонда детского творчества и художественно-педагогического архива.

Как уже говорилось выше, одним из проявлений творческой инициативы школьниками является организация и проведение ими музейных

экскурсий для дошкольников и детей младшего школьного возраста.

Принципы функционирования образовательных интерактивных зон:

- наглядность;
- интерактивность и полифункциональность образовательного 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 – ориентирование на конкретную социальную группу, ее специфику и интересы, что определяют формы образовательных пространств и содержательную направленность занятий;
- историзм;
- проблемность, когда изучается проблема и способы ее разрешения;
- интегративность, когда не только изучается конкретное художественно направление, а способы его действия в определенных образовательных областях;
- рефлексивность, когда огромное значение имеет поиск решения задач, саморазвитие, самоанализ, самореализация средствами художественно-творческой деятельности;
- коммуникативность, когда диалог становится самоценным аспектом содержания художественного образования.

К образовательным функциям образовательных интерактивных зон относятся: 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.

Итак, анализ экспериментальных и теоретических работ ученых – педагогов позволил нам рассматривать **образовательные интерактивные зоны**, организованные на базе дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ, колледжей, высших учебных заведений, как одно из приоритетных условий для развития массового непрерывного художественного образования, выполняющее **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 также выполнения творческих заданий по музыкальному, танцевальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству **с целью творческого развития и саморазвития подростков, формирования их художественного вкуса, а так же реализации и самореализации художественно-творческих способностей детей разных возрастных групп.**

В заключение данного раздела необходимо отметить, что к очевидному снижению роли гуманитарного начала в жизни человека, к обеднению 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 призывает к воспитанию в подростке потребность в самостоятельном выборе 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. 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 массового непрерывного художественного образования, как основу нравственности, духовности и гуманности подрастающего поколения.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Специфика организации занятий по эстрадному вокалу в условиях образовательных профилей «Музыкальное искусство»

Далее мы подробнее остановимся на особенностях педагогической деятельности учителя музыки, которая заключается в организации занятий по эстрадному вокалу на базе образовательных профилей «Музыкальное искусство» в системе дополнительного образования, как в общеобразовательных школах, так и в учреждениях дополнительного образования.

Цель занятий – воспитание любви к музыке, сцене, вокальному пению; закрепление основ хорошего музыкального вкуса детей; раскрытие и реализация творческого потенциала, организация культурного досуга, формирование репертуара, подготовка к выступлениям на творческих мероприятиях.

В коллективе решаются задачи творческого развития подростков, воспитания стремления к самосовершенствованию, необходимого для представителей любой специальности; формирование высоких ценностных ориентиров, эстетического и этического воспитания.

Основное направление занятий – первоначальное обучение эстрадному искусству, искусству вокального пения, умению держаться на сцене, находить контакт со зрителем и доставлять ему эмоциональное удовольствие.

Занятия предполагают коллектив учащихся разного возраста, увлечённых единым делом и влияющих друг на друга и на окружающих. Успешным занятиям способствует общее дело – любовь к музыке, дружба, товарищество и взаимопомощь.

Условием успешной работы является увлечённость музыкой самого руководителя. Основная цель педагога – передача учащимся собственных знаний и умений, увлечённости, а не демонстрация собственного превосходства.

С первых же дней занятий между всеми участниками распределяются обязанности, ответственные за аппаратуру, за организацию материальной части. На первом занятии участникам следует рассказать, какую пользу окажут занятия им самим, образовательному учреждению и другим окружающим людям, каковы перспективы работы; обсудить те мероприятия, в которых нужно принять участие.

Кроме того, на занятиях необходимо развивать самостоятельность обучающихся. Как отмечал выдающийся педагог А.С. Макаренко, надо создать такую атмосферу, при которой все необходимые решения исходили бы как бы от самого коллектива, а педагог лишь подводил его к таким решениям.

За время обучения в вокальном коллективе обучающийся получает как практические навыки, так и теоретические знания по музыкальному искусству. Поэтому целесообразно часть времени отводить теоретическим вопросам, куда могут входить знакомство детей с музейной экспозицией по музыкальному искусству, беседы об эстрадном искусстве, о жизни и творчестве тех или иных артистов, о костюмах, макияже, причёсках, беседы о жанрах музыки (симфонической, эстрадной, народной и др.), а так же по теории музыкальной грамоты. Полезно проводить беседы по прочитанным статьям из музыкальной прессы, поделиться впечатлениями с просмотра какой-либо музыкальной передачи по телевидению, или прослушивания передачи по радио; беседы по новинкам аудио-видео-записей.

Навыки по вокальному пению учащиеся получают на практических занятиях и репетициях. Кроме того, практические занятия включают в себя обучение поведению на сцене, контакту со зрителем, умению вести с ним диалог во время выступлений. Эти занятия также предусматривают обучение танцевальному искусству, т.к. исполнение какой-либо песни производит более эмоциональное впечатление на зрителя с использованием танцевальных фрагментов.

Учебная работа состоит из двух разделов:

1. Теоретические занятия, где дети:

- знакомятся с теорией музыкальной грамоты: строением песни (запев, припев), с жанрами песен (народная, лирическая, патриотическая, романс и т.д.); с видами музыкальных инструментов (клавишные, струнные, духовые, ударные); с типами мужских голосов (фальцет, тенор, баритон, бас), женских голосов (сопрано, альт, контральто) и детских голосов (дискант, альт); с мажорным и минорным звучанием музыкального произведения; с понятиями тональности, транспозиции и модуляции; с приёмами пения (канон, терция, октава), с основными интервалами, классификацией громкости звука, со связным и отрывистым исполнениями;
- знакомятся с новинками музыкальной культуры (статьи, аудио-видео-записи);
- придумывают костюмы для выступлений на праздничных концертах, спектаклях, конкурсах, беседуют о гриме, причёсках, декорациях;
- анализируют свои выступления на концертах.

2. Практические занятия, где дети:

- учатся петь под «минусы», а так же современные песни и популярные песни прошлых лет – как без микрофона, так и с микрофоном;
- обучаются двух-и-трёхголосному пению;
- записывают свой голос на компьютер для исправления видимых недостатков, чтобы в дальнейшем при пении на концертах «в живую» не допускать замеченных ошибок и недостатков, как руководителем, так и самими участниками;
- подбирают костюмы, декорации к выступлениям, вместе с руководителями продумывают освещение для своих номеров;
- снимают видеоклипы с песнями наиболее отличившихся участников;
- принимают непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых в Доме детского творчества и выездных концертах и конкурсах.

Возраст участников коллектива – 15-17 лет.

Нагрузка – 9 часов в неделю (360 часов в год).

Задачи:

1. Воспитательные:

- воспитывать чувство ответственности за своих товарищей;
- воспитывать бережное отношение к обрядам и традициям музыкальной культуры;
- формировать умения учащегося видеть и чувствовать красоту музыкальных звуков;
- приобщить каждого вокалиста к миру эстетических чувств, помочь познать скрытые в его душе эмоции и творческие возможности.

2. Развивающие:

- развить интерес и любовь к музыкальному искусству (к эстрадной, народной песне, классической музыке);
- развить в студенте самостоятельность, инициативу, смелость и творческую активность.

3. Образовательные:

- дать первоначальные основы музыкальной грамоты;
- обучить эстрадному искусству вокального пения, умению находить контакт со зрителем в музыкально-сценических формах;
- знакомить с новинками музыкального искусства (музыкальные записи, статьи журналов, газет и др. литературы);
- обучить простейшим и первоначальным приёмам хореографии.

Принципы, лежащие в основе работы:

- **принцип добровольности:** зачисление в группы кружка только по желанию ребят.
- **принцип опоры на интерес:** все занятия, как практические, так и теоретические, должны быть интересны для каждого члена коллектива, независимо от возраста.
- **принцип личностного подхода:** к каждому вокалисту – индивидуальный подход.

- **принцип доступности:** так как в составе коллектива учащиеся разных возрастов, то излагаемый материал должен быть доступен пониманию каждого.

- **принцип последовательности:** изложение материала, как практического, так и теоретического характера должно иметь логическую последовательность.

- **принцип взаимоуважения:** не допускать превосходства одних членов кружка над другими. Каждый студент талантлив по-своему, и это требует внимания и уважения.

Обучающиеся должны знать:

1. Первоначальные основы музыкальной грамоты:

- жанры и стили песен,
- виды музыкальных инструментов,
- типы мужских, женских и детских голосов,
- мелодии и тексты всех изученных песен.

Обучающиеся должны уметь:

- самостоятельно пользоваться аппаратурой (магнитофонами, микрофоном, компьютером, и др.),
- артистично держаться на сцене,
- находить контакт со зрителем, вести с ним диалог через эмоции во время исполнения песни,
- петь фрагменты песен на два голоса (в терцию и октаву),
- подбирать и самостоятельно писать программы и сценарии театрально-концертных выступлений,
- придумывать танцевальные движения к выступлениям вокалистов.

Обучаемым необходимо приобретать опыт:

- концертных выступлений,
- в работе с аппаратурой,
- сценический опыт.

Сформированные компетенции:

- обучаемые должны понимать сущность и социальную значимость своего увлечения творчеством,
- организовывать свою внеучебную деятельность,
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность,
- вместе с педагогом осуществлять поиск рабочего материала для занятий,
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться со сверстниками,
- заниматься самообразованием,
- знать правила техники безопасности, нести ответственность за свое поведение во время занятий.

Кроме того, использование в педагогической практике *анкет и тестов* для участников коллективов образовательных профилей необходимо для выявления уровней сформированности эстетической культуры школьников, как на начальном этапе обучения, так и на последующих этапах.

Анкета:

1. В каком кружке или секции ты занимаешься?
2. Насколько интересны эти занятия?
3. Как часто ты посещаешь занятия кружка? Хотелось ли посещать чаще?
4. Как часто ты посещаешь школьные мероприятия?
5. Насколько они тебе интересны?
6. Насколько родители и учителя имеют представление о твоих интересах?
7. Оцени стремление школы в удовлетворении твоих интересов.
8. Нравится ли тебе общешкольная внеклассная работа?
9. Сколько времени у тебя уходит на внеклассную работу?
10. Оцени, насколько честно ты отвечал на вопросы?.

Спасибо за сотрудничество.

Тест

1. Есть ли у тебя хобби?

1.1. – да, серьёзное.

1.2. – да, но не очень серьёзное.

1.3. – можно сказать, что нет.

2. Какое именно?

2.1. – литература

2.2. – музыка

2.3. – компьютер

2.4. – спорт

2.5. – общение

2.6. – другое (что именно)

3. Имеешь ли ты возможность заниматься своим хобби в пределах школы?

3.1. – да, всегда

3.2. – иногда, редко

3.3. – нет

3.4. – затрудняюсь ответить

4. Считаешь ли ты, что ты упустил в школе много возможностей для культурного развития?

4.1. – да

4.2. – скорее да, чем нет

4.3. – скорее нет, чем да

4.4. – нет

5. Верно ли, что твоя школа не нарушает твоих основных интересов?

5.1. – да

5.2. – скорее да, чем нет

5.3. – скорее нет, чем да

5.4. – нет

5.5. – затрудняюсь ответить.

6. Удаётся ли тебе сочетать учёбу, спорт, искусство, хобби и т.п.?

- 6.1. – да
- 6.2. - скорее да, чем нет
- 6.3. - скорее нет, чем да
- 6.4. – нет
- 6.5. – затрудняюсь ответить

7. Удовлетворён ли ты внеклассной работой, проводимой в школе?

- 7.1 – да
- 7.2. – да, но хотелось бы большего
- 7.3. – нет, мне это совершенно не интересно
- 7.4. – затрудняюсь ответить

8. Оцени, насколько важна для тебя внеклассная работа (по 10-ти бальной шкале).

9. Как чаще всего вы проводите своё внеурочное время с классом?

- 10.1. – ходите в кино
- 10.2. – посещаете музеи
- 10.3. – ездите в поездки в другие города
- 10.4. – собираетесь на классный час
- 10.5. – вместе отдыхаете на природе
- 10.6. – проводите игры, соревнования, спектакли
- 10.7. – ничего вместе не делаем
- 10.8. – другое, что именно

10. Чем вы занимаетесь на внеклассных занятиях?

11. Считаете ли вы их необходимыми?

- 12.1. - да
- 12.2. - скорее да, чем нет
- 12.3. - скорее нет, чем да
- 12.4. – нет
- 12.5. – затрудняюсь ответить

Спасибо за сотрудничество.

Список литературы

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М., 1983.
2. Абрамян Л. А. Игра дошкольника /Под ред. С. Л. Новоселовой. – М., 1989.
3. Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись по дереву. – Горький, 1957.
4. Акмеология в образовательных процессах. - Саратов, 2000.
5. Алексеев З. Фольклор в контексте современной культуры. – М., 1982.
6. Амонашвили, Ш.А. Гуманная педагогики. Актуальные вопросы воспитания и развития личности. Книга 1. - М., 2010.
7. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс, кн. 1. – Казань, 1996.
8. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.
9. Арборт Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970.
10. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе. – М., 1985.
11. Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. – М., 1967.
12. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб.пособ. для студентов муз.фак-в пед.вузов. – М., 2002.
13. Брюнингсхаус – Кнубель К. Музейный педагог: защитник интересов посетителей. /Международный журнал «Museum». 1994. №2. С.14.
14. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским народным творчеством. – СПб, 2001.
15. Василенко В. М. Народное искусство. – М., 1974.
16. Васильева Д. Н. Теоретическое и технологическое обеспечение творческого саморазвития школьников на уроках музыки, МХК и внеклассных художественно-эстетических занятиях. Дисс. ... на звание канд.

пед. наук. – Саратов, 2001.

17. Васильева Д.Н. Современное художественное образование: организация детского творчества. – Саратов: library.sgu.ru/uch_lit/575.pdf. – 122с.

18. Васильева О. К. Методика внесения образных игрушек во вторую младшую группу детского сада. – Комсомольск-на-Амуре, 1987.

19. Васильева О. К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. – СПб, 2003.

20. Ветлугина Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1982.

21. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших пед. учебных заведений. – М., 1999.

22. Выготский Л. С. Возрастная психология. – М., 1999.

23. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.

24. Горюнова Л. В. Мир народного творчества // Музыка в школе. – 1990. – № 2. – С. 18-23.

25. Григорьева В. Н. Игрушки для детских садов. – М., 1966.

26. Деньшин А. И. Русская народная игрушка. – М., 1929.

27. Динцес Л. А. Русская глиняная игрушка: Происхождение, пути исторического развития. – М.-Л., 1986.

28. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 2001.

29. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. – М., 1985.

30. Жегалова С. К. Русская народная живопись. – М., 1975.

31. Загвоздкин, В.К. Вальдорфский детский сад в созвучии с природой ребенка. – СПб. – Москва. – 2005.

32. Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. – М., 1969.

33. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной

культуры: программа. – СПб., 2000.

34. Колчин Б. А. Новгородские древности: Резное дерево. – М., 1971.

35. Коринфский А. А. Народная Русь. – М., 1995.

36. Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. – М., 1977.

37. Коромыслов Б. И. Лаковая миниатюра Мстеры. – Л., 1972.

38. Краткий педагогический словарь пропагандиста /Под ред. М. И. Кондакова, А. С. Вишнякова. – М., 1984.

39. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб., 2003.

40. Куприянова Н. И. Записки краеведа (Нижегородская область. – Н-Новгород, 1991.

41. Литвиненко В. М. Семья Самоделкиных. – СПб., 1998.

42. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1987.

43. Максимова, В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб заведений. – 2 –е изд., стереотип. - М., 2004.

44. Молотова Л. Н. Русский народный костюм. – Л., 1984.

45. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособ. для студентов муз. факультетов высших и средних пед. учеб. заведений /Под ред. П. В. Школяр. – М., 2001.

46. На орбите познания: Международный сборник научно – популярных статей. 1 том. – Ростов на Дону: 2006.

47. Некрылова А. Ф. Круглый год. – М., 1989.

48. Неменский Б. М. Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе. – М., 1992.

49. Новые образовательные технологии в вузе: сборник докладов пятой международной научно-методической конференции, 4 – 6 февраля 2008 года. В 2-х частях. Часть 2. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008.

50. Осенева М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. факультетов пед. вузов. – М., 2001.

51. [Педагогика: Современные модели организации обучения](#)
[cribs.me>...modeli-organizatsii-obucheniya](#)

52. Плетухина Е.Г. Соционическая концепция в теории и практике педагога-музыканта. – Саратов: library.sgu.ru/uch_lit/315.pdf. –53 с.
53. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. – М., 1987.
54. Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна» Dubna Psychological Journal № 2, с. 1-18, 2012
www.psyanima.ru
55. Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников в детском саду. – М., 1983.
56. Радынова О. П. Музыкальное развитие детей. – М., 1997.
57. Романова Л.С. Теоретические и методические основы преподавания культурологии. – Саратов: library.sgu.ru/uch_lit/315.pdf. –111 с.
58. Романова Л.С., Мещанова Л.Н. Краткий курс истории, теории и методики отечественного художественного образования. - Саратов: library.sgu.ru/uch_lit/579.pdf. –101с.
59. Розова Л. К. Дымковская игрушка. – М., 1972.
60. Российский Этнографический музей — детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. — СПб: 2001.
61. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М., 1981.
62. [Современные модели организации обучения — allRefs.net](http://allRefs.net)
allRefs.net/Педагогика/4d34z/p52
63. Сотникова, С.И. Музеология: Пособие для вузов. – М., 2004.
64. Спутник учителя музыки /Сост. Т. В. Чельшева. – М., 1993.
65. Сухомлинский, В.А. Павлышская средняя школа. Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе: Изд. 2-е–М., 1979.
66. Терентьева Н. А. Музыкально-эстетическое воспитание. 1-4 классы: Программа для общеобразоват. учеб. учреждений. – М., 1994.
67. Терминологические проблемы музееведения: Сб.научн.тр. - М.,1986.
68. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: Учебно-методическое пособие. – Саратов: 2009.
69. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие

изобразительных способностей старших дошкольников. – СПб., 2004.

70. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии Г. А. Урунтаева; под ред. Г. А. Урунтаевой. – М., 1995.

71. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду: кн. для воспитателя дет. сада. – Изд. 3-е. – М., 1972.

72. Флерина Е. А. Какая игрушка нужна дошкольнику. – М., 1983.

73. Шацков В. С. Жизнь замечательных детей. Очерки по истории мировой игрушки. – М., 1990.

74. Шпикалова Т. Я. Мастерская деревянной игрушки // Начальная школа. – 1991. – № 3. – С. 37-43.

75. Юдин А. В. Русская традиционная народная духовность // Программа Обновление гуманитарного образования в России». – М., 1994.

76. Юренева, Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. – М., 2007.

77. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. - М., 2001.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Васильева Дина Николаевна

Организация
образовательных интерактивных зон
в условиях художественного образования

Учебное пособие

Авторская редакция

Саратов, 2016