

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт искусств

**Современное художественное образование:
организация детского творчества**

Учебное пособие

Васильева Дина Николаевна

Саратов, 2012

Васильева Д.Н.

Современное художественное образование: организация детского творчества.
– Саратов.

Комплексное учебно-методическое пособие «Современное музыкальное образование: организация детского творчества» включает в себя два отдельных больших раздела, объединенных общей направленностью использования методов музейной и народной педагогики: «Организация детского творчества (на материале музейной педагогики)», «Декоративно–прикладное искусство, устно-поэтическое творчество и музыкально-игровой фольклор в системе художественно–эстетического образования дошкольников (на материале народной педагогики)». Учебное пособие предназначено студентам института искусств очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при освоении навыков художественно-педагогического моделирования на уроках искусства.

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

Рецензент:

Кандидат педагогических наук Е.Н. Новицкая, доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Васильева Д.Н. , 2012

Введение

Обращение к **проблеме творчества** показывает, что данный феномен является предметом изучения во многих отраслях наук и чаще всего рассматривается в философском, психологическом и педагогическом понимании его сущности.

С точки зрения психологов творчество рассматривается в двух аспектах: одни ученые выделяют прежде всего личностную основу творчества, утверждая, что творчество – это интегративное качество личности, внутренняя нацеленность на открытие нового, способность личности удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях; другие ученые выделяют деятельностьную основу творчества, связывая его с процессом создания новых материальных и духовных ценностей. В педагогическом плане оба подхода также представляют интерес, так как первый предполагает наличие у личности способности, мотивов, знаний и умений, что важно в определении компонентов творческого процесса, как взрослого, так и ребенка; второй же подход дает нам кроме этого основание еще и для разработки педагогической модели.

Так, в современных исследованиях многие работы посвящены общим вопросам воспитания человека культуры, включая **формирование творческой личности** учащегося, создание атмосферы раскрепощенности, свободы; в некоторых работах рассматриваются различные аспекты творческого развития ребенка через призму творческой деятельности учителя; в ряде научных работ анализируется творчество как качество личности в аспекте музыкального развития; рассмотрению первого в аспекте творческого вида музыкальной деятельности посвящены также многие работы исследователей и т.п. Большинство авторов, исследуя различные вопросы проблемы творчества, вносили «свою научную лепту», дополняя общепринятые положения педагогики.

Поставив задачей освятить теоретические и методические вопросы детского творчества в **художественном образовании** как в школьных так и в дошкольных учреждениях, позволим себе сделать краткий исторический экскурс на уроки музыки в младшую школу, поскольку основой творческих способностей как дошкольного, так и младшего школьного возраста по сути почти одинаковы.

Развитие творческих способностей ребенка на уроке музыки было и остается одной из актуальных задач музыкального воспитания, так человек, почувствовавший радость творчества, более ясно понимает и ценит то, что сделано и делается в этой сфере. Б.В. Асафьев подчеркивал в этой связи прежде всего воспитательную ценность детского творчества, а не самостоятельную художественную. Однако некоторое время существовало и обратное мнение. Так, некоторые педагоги полагали, что детское творчество, не опирающееся на теорию, является профанацией искусства, и если уж и допускать его, то только для особо одаренных детей.

Несостоятельность данного понимания возможности и необходимости творчества всех детей без исключения была доказана экспериментальной деятельностью многих ученых. Так, Б.Л. Яворский утверждал, что элемент творчества должен войти в программы всех курсов школы, которая должна учить не только читать написанное, но и говорить собственные слова, развивать творческое начало и в классах слушания музыки – в плане умения слушать не только мысли других, но и свои собственные мысли.

Вскрывая природу творческого процесса Б.Л. Яворский показал в развитии творческих способностей следующие этапы:

- накопление впечатлений;
- спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных речевых направлениях;
- импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в рисовании;
- создание собственных композиций, являющихся отражением художественного впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического;
- собственно музыкальное творчество.

Изучением вопроса формирования музыкальных творческих навыков у детей занимались также О.А. Апраксина, М.А. Румер, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов, О.В. Усачева и др. В музыкальной педагогике существует мнение, что в первую очередь способствует развитию детского творчества музыкальное движение. Теоретическую основу данного мнения составляет двигательная природа детского воображения, отмеченная в исследованиях Л.С. Выготским.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать заключение, что музыкальные занятия в младших классах школы охватывают, вернее, могут и должны охватывать довольно большой и разнообразный спектр возможностей для творческого развития детей. Однако, мы не встречаем ссылок на самые азы детского творчества, которые уже были или должны были быть заложены в условиях нахождения детей в дошкольных учреждениях.

Здесь мы вплотную подходим к организации творческих занятий детей дошкольного возраста в опоре на **«музейную педагогику»** и на **«народную педагогику»**, основу которых составляет синтез различных видов искусств, что и является той благодатной почвой, на которой могут вырасти первоначальные ростки детского творчества, и имеющие непосредственную взаимосвязь.

Но основная задача комплексного художественного воспитания в опоре на «музейную педагогику» заключается в формировании целостного, и вместе с тем дифференцированного представления о неразрывной связи искусства с окружающим миром и деятельностью человека.

Пособие имеет хрестоматийную направленность по следующим причинам. Прежде всего, авторы – составители попытались объединить в нем как традиционный взгляд на место «музейной и народной педагогики» в воспитательном процессе с дошкольниками, так и на новые подходы к решению этого вопроса современными учеными, педагогами и методистами.

Вторая причина – для осуществления всесторонней профессиональной подготовки студентов – будущих музыкальных руководителей и воспитателей, которые в стенах вуза могут получить систематизированные теоретические и практические знания о методиках развития детского творчества, разработанных ведущими специалистами в области музыкально-художественного воспитания детей младшего возраста.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Раздел 1. Организация детского творчества (на материале музейной педагогики) 1. Теория и история вопроса 1.1. Из истории создания детских музеев

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 века до XX века), 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 годах 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 довольно утопического по своему замыслу 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 теневой театр.

Отметим еще один детский музей, отличный от предыдущих. Он был открыт 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. 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 (СОМ)**. В 1947 году при ИКОМе 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 ИКОМ 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 год), 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 году 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, создавая специальные интерактивные зоны, художественные музеи включают в качестве одного из направлений своей профессиональной социокультурной деятельности участие ребенка в материально-художественном процессе, что дает ему возможность творческого развития. 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 видов музеев являются этнографические музеи. Ярчайшим представителем такого направления можно назвать **Российский этнографический музей. 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 детей 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.

Отсюда проистекает основная цель детских музейно-педагогических программ – помочь ребенку увидеть то, что стоит за вещью, понять ее символическое значение.

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.

Существующие сегодня музейно-педагогические программы начального этнографического образования учитывают уже сложившиеся музейные традиции, однако предполагают использование и качественно новых методических приемов. Поскольку маленьким детям свойственно анимистическое мышление (наделение некоторых, особенно движущихся предметов живой сущностью), игра для них – не развлечение, а естественный способ общения с окружающим миром. Отсюда логически следует основной принцип построения занятий с дошкольниками, базирующийся на игровой методике. Эффективность работы педагога неизмеримо возрастает, когда занятия с детьми, тем более дошкольниками, проводятся на специальной площадке, в интерактивной зоне, оборудованной адекватно требованиям программы. При этом форма организации детской аудитории может быть различна (группа детского сада, студия, кружок). Подробнее речь об этом пойдет во втором разделе данного пособия.

При создании музейно-педагогической программы на первый план выходят проблемы, связанные с выбором ее смыслового стержня и наиболее оптимальных технологий передачи информации, что особенно важно при работе с малышами. Музейный педагог выступает своего рода медиумом, проводником, от которого требуются, с одной стороны, должный профессионализм ученого (историка, этнографа, искусствоведа), а с другой — педагогические навыки, владение методикой работы. Достижение наилучшего результата здесь напрямую связано с умением музейного педагога составить психологический портрет группы, учесть возрастные особенности конкретной детской аудитории. Определения «дошкольники» и «младшие школьники» для опытного педагога подразумевают не абстрактное понятие «маленькие дети», а качественно различные возрастные группы.

Как считают психологи, ребенка семи – девяти лет отличает активный интерес к новой информации и фактам, когда делается попытка осознать связь между ними посредством формальной логики. Сравнение, анализ и оценка

нового знания проходят у детей на уровне образов с опорой на собственный, пусть еще небольшой опыт. Поскольку в настоящее время благодаря телевидению и печати формирование у детей этнических представлений начинается довольно рано, младшие школьники, как правило, в состоянии назвать около десяти народов и даже выделить их основные этнодифференцирующие признаки: антропологический тип, особенности материальной культуры (одежда, жилище), язык. При этом практический опыт показывает, что у современного ребенка, который живет в условиях крупного города, нивелирующего этнические различия, нет выраженного ощущения своей этнической принадлежности. Традиционная культура своего народа русскими городскими детьми также воспринимается как «чужая», «другая». Музейно-педагогические программы, рассчитанные на данную возрастную категорию детей, направлены на систематизацию уже имеющихся у них знаний, на их углубление и правильную интерпретацию,

В то же время «этнографическая компетентность» дошкольника может быть охарактеризована как первичное накопление. В мышлении детей этого возраста отсутствует способность к абстракции, а преобладает субъективное видение мира. Учитывая психологические особенности дошкольников, педагог не должен стремиться дать им как можно больше информации, даже на его взгляд нужной и занимательной. Интерес к теме возникнет у ребенка лишь тогда, когда будет затронута его эмоционально-чувственная сфера. Это достигается благодаря включению в программу занятий игр, элементов театрализации, фольклора и практической части, во время которой дети имеют возможность сделать что-то своими руками.

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

Этнография – историческая дисциплина

Этнография позволяет увидеть истоки различных верований, обычаев и обрядов, проследить их развитие. В занятиях поэтому красной нитью проходит тема взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что помогает детям ощутить себя в потоке времени, найти там свое место и в конечном счете способствует формированию у них исторического сознания. Известно, что дети шести - восьми лет, адекватно используя термин «прошлое», тем не менее еще не могут выстраивать события в хронологической последовательности и воспринимают мир как некое целое. Выражения типа «в давние времена», «сто лет назад», «давным-давно» имеют для ребят этого возраста одинаковый смысл и означают «раньше, когда меня не было». Создавая нужную атмосферу беседы с маленькими детьми о «делах давно минувших дней», когда важно подчеркнуть, что речь идет о старине, музейный педагог, как правило, привлекает на помощь сказочные зачины, например: В некотором царстве, В некотором государстве...

Этнография – гуманитарная дисциплина

В поле научного интереса этнографов находятся самые различные стороны жизни народа – особенности традиционного мировоззрения, система

ценностных установок, этикетные нормы, мораль, эстетика и т. п. Данный ракурс рассмотрения этнографического материала позволяет не только дать детям необходимый минимум знаний общегуманитарного, культурологического характера, но и способствует развитию личности ребенка – наследника и носителя определенной культурной традиции.

Этнография – научная дисциплина, имеющая 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 с дошкольниками 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.

Очень полезно, беседуя с детьми, проводить небольшие исследования 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.

Особое место в детских музейно-педагогических программах принадлежит народной сказке, при этом форма ее включения в содержание игровых занятий может быть различной:

- чтение сказки по книге;
- пересказ сказки;
- обращение к сюжетам знакомых сказок;
- постановка спектакля по сказке.

Одним из самых таинственных видов устного народного творчества, эхом древнейшего культурного пласта, метафорического языка символов, является загадка.

Экспозиции РЭМ представляют редкую возможность увидеть одновременно самые разнообразные типы жилища: русскую избу и украинскую хату, казахскую юрту и эвенкийский 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 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 — **этнопедагогику**. 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 разрозненна, 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.

У всех без исключения этносов существовала целостная система **народной педагогики**, которая складывалась под воздействием определенной хозяйственно-культурной деятельности, природной среды, социальных отношений и бытового уклада. Все приемы народной педагогики были направлены на формирование совершенной, по представлениям членов традиционного общества, личности — трудолюбивого земледельца, скотовода или охотника, но главное — честного человека, любящего свой народ, свою Родину.

Одной из основных человеческих добродетелей у всех народов считалось трудолюбие. Оно обеспечивало благополучие, и потому вся система народной педагогики прямо или опосредованно была направлена на развитие этого

жизненно необходимого качества. В зависимости от возраста ребенка использовались разные методы трудового воспитания. Так, для детей в возрасте от двух-трех до пяти-шести лет наиболее эффективным считалось сочетание «поучения» и «примера». К «поучениям» относятся пословицы, поговорки, присказки и сказки, формировавшие у ребенка уважение к труду и негативное отношение к лени. В качестве «примера» правомерно рассматривать игры, имитирующие какие-либо виды реальной хозяйственной деятельности. К пяти-шестилетнему возрасту ребенок осваивал работы, связанные с самообслуживанием. Далее начиналось последовательное вовлечение детей в трудовые процессы, приобщавшие к ремеслам. При этом наряду с воспитательной ролью семьи возрастала роль коллектива. «Пример» превращался в систематическое обучение, а к нему добавлялось влияние общественного мнения.

Специфической чертой трудового воспитания являлось, во-первых, обязательное участие детей и подростков, с учетом их возраста и пола, во всех видах хозяйственной деятельности, а во-вторых, постоянный характер трудовых обязанностей, по традиции закрепляемых за каждым ребенком. Например, уже с трех – пяти лет детям поручали следить за младшими братьями и сестрами, пасти гусей, собирать картошку, выкопанную взрослыми. В шесть лет мальчик – подпасок, а в семь – двенадцать – пастух. Девочки осваивали основные домашние работы: с семи-восьми лет начинали уха живать за птицей и скотом, готовить еду на всю семью, дергать и расстилать лен, чесать шерсть, прясть, ткать, вышивать. В результате к четырнадцати-пятнадцати годам подростки выполняли всехозяйственные работы. Так, благодаря повседневному труду, постижению морально-этических норм дети с раннего возраста приобщались к ценностям культуры своего народа.

На занятиях с детьми мы целенаправленно используем неписанные «методические приемы» народной педагогики, например знакомим ребят со сказками. Их дети слушают охотно и с неослабевающим интересом, так как интрига понятна, а добро и справедливость всегда торжествуют. Поэтому именно через сказку, а не скучными назиданиями народная педагогика доводила до сознания ребенка нравственные законы трудового народа, к какому бы этносу он ни принадлежал.

Одним из механизмов роста личности является идентификация себя с нравственно значимым другим, и, знакомя детей **на занятиях с фольклором**, со свидетельствами прошлых эпох — документами, подлинными предметами старины, — мы тем самым помогаем ребятам усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного нашими предками. Тем самым мы расставляем эстетические и нравственные ориентиры на пути подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утраченные.

В работе с детьми сотрудники РЭМ активно используют и давно забытые игры. В прошлом в процессе игры дети приобретали ценные для жизни качества. Например, игры детей земледельческих народов проводились в основном на лугу, за околицей, на улице – на ровной местности – и отличались плавными, размашистыми движениями («Городки», «Лапта»). Так

подготавливались к труду мужчины-сеятеля. Игры детей горных народов были направлены на развитие устойчивости, равновесия. Эти навыки необходимы для ходьбы по горным тропам, пастьбы скота в юрах и т.д.

По народной традиции, на праздниках или свадьбах никогда не было зрителей – все были участниками. Роли разучивались детьми и молодежью во время зимних посиделок. Современных детей тоже очень привлекают ролевые игры, поэтому момент театрализации мы активно используем в нашей работе. Увлеченность игрой, самоотдача действующих лиц говорят о том, что эта форма работы отвечает психологии ребенка и задачам занятия — знакомство с народным бытом и религиозными воззрениями через игру.

Учитывая прикладной характер народной педагогики, для приобщения детей к традиционным ремеслам в 1994 году была организована «Школа ремесел». Здесь 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 ребенком целостную и гармоничную картину мира, определить нравственные ориентиры.

1.2. Специфические особенности деятельности детского музея

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта, рассмотренного выше, дадим обобщение суждений о специфике деятельности детского музея в пространстве музея взрослого, которая раскрывается в содержании решаемых им педагогических задач, принципах функционирования и формах работы.

По мнению О.А. Ботяковой и А.К. Зязевой **специфика детского музея определяется:**

- профильной направленностью коллекций взрослого музея;
- особенностями среды конкретного музея и степенью ее включенности в городское социокультурное пространство;
- уровнем взаимодействия детского музея с основными музейными службами;

– уровнем взаимодействия с образовательными учреждениями города и региона;

– обеспечением музея профессиональными кадрами.

В условиях художественного музея, роль которого особенно велика в эстетическом развитии и художественном воспитании ребенка, эта специфика дополняется:

– мерой включения музея в современный художественный процесс;

– условиями и возможностями развития творческого потенциала ребенка на основе диалога с произведением искусства и материально-художественной деятельности;

– взаимодействием детского творчества и «взрослого» искусства.

Педагогические задачи детского музея заключаются в:

– развитии и формировании визуальной грамотности и мышления;

– постижении языка музейного памятника;

– освоении — через игру, иные педагогические приемы и формы, а также современные видеокomпьютерные технологии – специфики изобразительного искусства во всей глубине и многомерности его содержания;

– полихудожественном развитии ребенка через различные формы студийно-кружковой работы;

– развитию межличностной коммуникации на основе профильного музейного материала и музейной среды.

Принципы функционирования детского музея

– наглядность;

– интерактивность и полифункциональность музейного 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.

Формы работы детского музея:

– студии и кружки;

– выставки;

– фестивали, конкурсы и праздники;

– издание информационных, научных и методических материалов;

– фонд детского творчества и художественно-педагогический архив.

В завершение разговора по данной теме вновь обратим внимание на следующее:

– Образовательная деятельность музея отражает происходящие в обществе социально-политические и экономические процессы.

– Развитие образовательной деятельности музея инициируется реформами в области образования.

– Идеи наглядного обучения обусловили рождение школьных, педагогических и детских музеев.

– Развитие образовательной деятельности естественнонаучных музеев определяется ориентацией на формирование у посетителя комплекса знаний в профильной им научной сфере или навыков в практической деятельности.

– Развитие образовательной деятельности художественных музеев определяется спецификой изобразительного искусства и связано с профессиональным обучением и общим художественным образованием, а также эстетическим воспитанием.

– Развитие педагогических, школьных и детских музеев связано преимущественно с частной педагогической инициативой работников системы образования.

1.3. Музейная педагогика в художественном образовании дошкольников

Дошкольники являются самыми маленькими посетителями художественного музея. В возрасте от 3 до 6 лет складываются начала личности и во многом определяется характер ее дальнейшего формирования. Поэтому необходимо особое внимание к методическим аспектам музейно-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 непроизвольность 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 художественного музея и работе на его экспозиции.

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. Подражая взрослым, он воспроизводит в игре знакомые ему жизненные ситуации на элементарном уровне и тем самым приобретает опыт деятельности в них на доступном ему уровне. Важно помнить о том, что в процессе игры активизируются

психические качества, необходимые для художественного развития ребенка. Речь идет о творческом воображении, фантазии, а также способности через мимику, пластику и речевую интонацию выразить характер ролевого образа. Сюжетно-ролевая игра способствует также формированию коммуникативных навыков, приобретению опыта взаимоотношений с другими людьми. Немаловажное значение имеет и тот факт, что специфика художественного развития детей-дошкольников заключается в их большей ориентированности на собственное изобразительное творчество, чем на восприятие искусства. Значительную часть времени ребенок проводит в занятиях лепкой, рисованием, элементарным конструированием, что развивает его мышление, творческое воображение, сенсорные способности. Изобразительная деятельность становится одним из эффективных путей освоения ребенком окружающего мира и подготавливает к реальному взаимодействию с ним в будущем.

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. Так, дошкольники младшей группы воспринимают изображение на уровне узнавания. Опознание крупных и ярких, полностью видимых в картине предметов доставляет ребенку удовольствие. Главное на этой ступени восприятия ребенка — понимание им существования не только объективно-физических качеств предмета, но и выраженного в нем образа – изображения, являющегося заместителем реального объекта, «узнаваемого» в системе пятен, линий и форм на картинной плоскости или в объемной скульптурной форме.

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

У дошкольников средней возрастной группы в процессе зрительного восприятия начинает активно осуществляться познавательная деятельность: ребенок самостоятельно или с взрослых уже способен сделать акцент на выделении значимых признаков, по которым опознается объект. Таким признаком на музейной экспозиции могут быть форма, размер, цвет, материал, наиболее значимые детали, свойственные отдельным предметам или персонажам и героям картин.

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 разнообразится тематика и сюжеты, становится все более заметной личностная и эмоциональная оценка изображенного события или персонажа. На экспозиции

музея их также начинают интересоваться 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.

Названные особенности восприятия и художественного творчества у детей дошкольного возраста определяют ряд методических принципов работы с ними в художественном музее:

– Посещения музея должны быть не чаще 3 – 4 раз в год с продолжительностью пребывания 45 – 50 минут каждое. Следует помнить, что основным видом деятельности дошкольника являются игра и собственное изобразительное творчество, в процессе которых ребенок этого возраста познает мир.

– Эффективность занятия зависит как от психологического контроля педагога за группой, так и от условий работы на экспозиции музея. Шум в зале, движение и разговоры посетителей, речь экскурсовода другой группы и т. п., что рассеивает внимание, приводит к быстрой утомляемости детей и значительно снижает качество усвоения материала занятия.

– 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 музейной экскурсии с дошкольниками нужно строить по принципу контраста (чередование различных видов, жанров, стилей, индивидуальных художественных манер и т. д.). Значительно облегчает восприятие памятника и снижает утомляемость детей использование метода сравнения.

– Методика экскурсионных занятий с дошкольниками ориентирована на развитие воображения, сенсорных способностей и эмоциональной сферы ребенка и в качестве попутной цели предполагает сообщение детям знаний об искусстве в доступном для них виде и объеме.

В процессе 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 так же 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-экскурсоводом 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 экскурсий.

В экскурсионной 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.

Итак, как же понимать смысл этого словосочетания **«Музейная педагогика»**. Сегодня это словосочетание знакомо практически всем, кто имеет отношение к воспитанию и образованию юного поколения. Но все же... Попытаемся дать определение этому понятию, поскольку каждый, кто работает с детьми, вкладывает в него свое содержание. Однако прежде уясним: почему музейная педагогика стала ныне так востребована? Ответ на вопрос очевиден. Время заставляет нас искать в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей.

Специалисты полагают, что потомки могут назвать наше время «эпохой позднего варварства». Действительно, примеров вандализма не счесть, а новоделы никогда не восполнят утраченного. Более точно, чем сказал об этом Валентин Распутин, не скажешь: «Я до сих пор не пойму, почему осквернение одной могилы мы называем вандализмом, а глумление над останками всего нашего рода-племени благоустройством. Беспамятство не прошло даром. Мы воспитали поколение людей, не восприимчивых к наследию, поколение, у которого отмер орган, позволяющий отличить временное от вечного...». Следовательно, чем раньше и легче, как бы невзначай, мы начнем приобщать детей к сфере культуры и высокого искусства (водить в музеи, играть в богатырей и рыцарей, переодеваться в Тезеев и Афродит, складывать мозаику по русским былинам и сказкам Пушкина), тем естественнее и органичнее у них будет вырабатываться «инстинкт культуры», своего рода шестое чувство, которое сделает картину, книгу, мелодию, памятник архитектуры естественной потребностью, а не скучной диковинкой, навязываемой наставником.

Другой негативный симптом нашего времени - «распалась связь времен». Разные поколения не просто не находят общего языка - они пребывают в состоянии глубокой конфронтации. Нравственные и культурные ценности одного поколения не находят понимания в другом. Проблема отцов и детей всегда остра, но в переломные периоды истории она приобретает особенно болезненный и агрессивный характер. И здесь обыкновенный предмет: письмо с фронта, старая фотография, потрепанная книга, изношенная перчатка, засушенный цветок, старая игрушка – может дать для взаимного понимания подчас больше, чем серьезная монография или величественный и многозначительный памятник.

Наше время постоянно сотрясается межэтническими конфликтами. Эта острая проблема затрагивает всех, особенно тех, кто живет в мегаполисах. Поэтому сегодня уже нельзя не учитывать, что дошкольные учреждения посещают дети разных национальностей, религиозных конфессий, говорящие на разных языках. Отсюда определенные сложности, отсюда и особые условия работы воспитателя и педагога.

И здесь на помощь приходит музейная педагогика. В музее и за его пределами на подлинном материале можно проследить общее и особенное в разных культурах, совершить «путешествие» по земному шару, «заглянуть в гости» к разным народам. А верными попутчиками и проводниками станут национальные игры и праздники, народная кухня, костюмы, герои сказок и легенд, песни и танцы...

Если все это (то, что называется мудрыми словами «историко-культурное наследие») становится живым и настоящим, а значит, близким и понятным ребенку, то возникает реальная надежда на взаимное понимание, на уважение, на толерантность. При этом диалог культур может осуществляться как по вертикали (в глубь веков), так и по горизонтали (диалог с разными народами, населяющими планету сегодня). Вспоминаются слова великого отечественного философа, мыслителя Н.Н. Федорова, который называл музей «высшим учреждением единства», подчеркивал его «душеобразовательное» значение.

Наконец: 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, уходят истинные ценности. На смену приходят мимолетные, ложные, что не может не сказаться на формировании вкуса подрастающего поколения. Поговорка «О вкусах не спорят» весьма спорна: есть развитый и неразвитый вкус. Музей призван противопоставить массовой культуре культуру и искусство подлинные. Даже с самыми маленькими можно играть в «настоящее» и «ненастоящее», сопоставляя подлинное и китч. С помощью музейной педагогики можно вовремя воспитать в ребенке потребность в самостоятельном выборе настоящей культуры и умение это делать, 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 музейной педагогики является создание условий для формирования потребности в общении с искусством, навыков такого общения и радости от него.

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на рубеже XIX-XX вв. 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 дошкольного педагога 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 мы призовем музейную педагогику. **А задачи эти следующие:**

- учить ребенка видеть историко - культурный контекст окружающих вещей, и оценивать его с точки зрения развития и теории и культуры;
- формировать понимание взаимосвязь исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры;
- формировать способность воссозданию образа соответствующей эпох на основе общения с культурным наследием, т.е. к художественному восприятию действительности;
- формировать устойчивую предметность, наглядность, эмоциональность, терактивность.

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 увидеть «музей» вокруг себя, т.е. раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Молчаливые предметы начинают неторопливый «разговор», в ходе которого маленькие исследователи делают для себя неожиданные открытия. Оказывается, обычные ручка и тетрадь, стол и шкаф, башмак и шляпа, яблоко и манная каша умеют «говорить» и могут поведать необыкновенные истории о себе, людях, об исторических и мифологических событиях, фактах. Надо только уметь прислушаться, всмотреться, услышать и понять их «тихую жизнь». Предметы появляются из «музейного 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». Стул может препроводить в Древний Египет, где он был в особом почете, или в средневековый замок на рыцарский турнир, или на прием к русскому царю (тогда он превратится в трон) и т.д. Но попасть в иные времена можно лишь в том случае, если ты знаешь и соблюдаешь их нравы и обычаи. А потому необходимо облачиться в соответствующую одежду, запастись «правильной» едой, изготовить соответствующие предметы. Это большая работа, которая ведется в течение долгого времени. Результатом подобных занятий могут быть рисунок, поделки из глины, пластилина, бумаги и т.д. Многократное обращение к музейным экспозициям обеспечивает историческую достоверность создаваемых историко-культурных «реалий». С конкретным образом времени ребенку легче, органичнее ориентироваться в лабиринте истории. При этом важно, что «музейный саквояж» появляется и постоянно пополняется не только у педагога, но и у ребенка.

Отметим: каждый предмет, выступающий в роли актера, рассказчика, не только можно, но и необходимо трогать и изучать, используя по возможности все органы чувств. Напомним главный принцип музейной педагогики: в

сознании, душе, памяти навсегда остается только то, что пропущено через сердце и руки. Неслучаен девиз многих зарубежных детских музеев: «Пожалуйста, трогайте!», а их эмблема – открытая детская ладошка.

Итогом занятий – путешествий, бесед – путешествий в прошлое может стать заключительная экскурсия в музей. Но экскурсия необычная. Дети уже так хорошо ориентируются в культурном пространстве эпохи, что вполне готовы сами выступить в роли проводников в «свою» культуру и эпоху. Вот и получается, что участники экскурсии как бы невзначай поменялись местами: педагог выступает в роли землянина XXI в., заброшенного машиной времени в далекое прошлое, а воспитанники превращаются в жителей нашей планеты. Приведенная методика апробирована на занятиях автора с дошкольниками в детской культурологической студии «Академия» при Российской академии художеств, а также на уроках «Музей и культура» с младшими школьниками в московской школе № 199. Методологической базой являются музейно-образовательные программы «Предметный мир культуры», «Музей и культура», «Окружающий мир и музей» для дошкольников и младших школьников.

Посещение музеев разного профиля с целью формирования у дошкольников навыков самостоятельного рассматривания экспонатов, творческого воображения, целостного представления о мире и культуре обязательно. Однако, согласно принципам музейной педагогики, малышам противопоказаны традиционные формы работы музеев – монологические экскурсии. Их заменяют музейные 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 (с музеем) может стать радостью, незабываемым фактом в его еще такой короткой биографии.

Еще один важный момент, который, как правило, упускают педагоги. Прежде чем «погружать» ребенка в мир культуры, искусства, необходимо договориться о едином, понятном языке, т.е. о значении основных понятий, которые будут неизбежно возникать на его пути. В музее, да и на занятиях в детском саду, ребенок то и дело слышит незнакомые слова, такие, как «музей», «время», «предмет», «памятник», «культура», «народ» и т.д. 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».

Естественно, даже самые сложные понятия толкуются в игровой, занимательной форме. В ходе занятий создается понятийный словарь: дети не пишут, а зарисовывают сложные понятия в виде пиктограмм (рисунков).

Кроме того, неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании может оказать музейная педагогика, способствующая становлению творческой личности ребенка. С точки зрения музейной педагогики «подлинная встреча» с

культурными наследием помогает раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности, сформировать суждения и оценки.

1.4. Организация интерактивных зон в ДОУ на основе элементов музейной педагогики

Для организации музейной образовательной среды в ДОУ необходимо создание интерактивной зоны, позволяющей осуществлять в работе с детьми основные направления музейной педагогики. О.А. Ботякова предлагает следующие варианты:

– **Музей народного быта «Русская изба».** Переступив порог музея, дети оказываются в другом времени. Музей дает представление о жизни русичей - славян, их семейном укладе, одежде, предметах быта. Дети узнают о народных промыслах Руси, знакомятся с художественным и речевым творчеством народа (малые фольклорные формы, перевертыши, былины, и т.д.), начинают понимать и любить его; получают знания о культуре русских праздников (ярмарке, Масленице, Святках), песенном и танцевальном творчестве, народных музыкальных инструментах.

– **Студия изобразительного искусства.** В ней дети имеют возможность получить изобразительные навыки и умение рисовать предметы народных промыслов, знакомиться с декоративно-прикладным искусством народов России, с творчеством русских художников.

– **Экологическая зона «Мы — друзья природы».** Цель экологической зоны — формирование у детей осознанного и бережного отношения к тем объектам природы, которые находятся рядом с ними. Занятия, проводимые в этой зоне, дают детям знания о природе, вызывают интерес к ее явлениям, воспитывают понимание всего живого и желание сохранить его. В эколого-эстетическом воспитании детей участвуют не только педагоги, но и весь персонал в тесном взаимодействии с семьей и школой.

– **Комната боевой славы.** В ней представлены боевое обмундирование, экипировки, головные уборы разных родов войск, вещи, принадлежавшие участникам ВОВ, которые прошли весь фронтовой путь, карты полетов Героя Советского Союза О.А. Константинова, боевые ордена и медали, письма солдат с фронта.

Можно поздравлять ветеранов с Днем Победы. К детям приходят гости — участники боевых действий, партизанского движения, трудового фронта, почетные жители города. Воспитанники готовят праздничный концерт, дарят цветы и сделанные своими руками открытки.

Быть патриотом — значит принимать близко к сердцу интересы своей страны, чувствовать себя ответственным за все, что в ней происходит. Отношение к родной стране, ее культуре, истории, языку, природе передается от родителей к детям.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию через музейную педагогику проводится в тесном сотрудничестве с родителями. Они принимали

активное участие в оснащении музея «Русская изба», изостудии, Комнаты боевой славы.

– **Музей музыкального искусства.** Целью музея является приобщение детей к лучшим образцам музыкального искусства. В данном музее может демонстрироваться как коллекция музыкальных инструментов, так и иллюстративный ряд с портретами знаменитых русских и зарубежных композиторов-классиков и современных композиторов, а так же ценные нотные экземпляры. Кроме того в таком музее могут проходить всевозможные концерты и творческие вечера и музыкальные гостиные с участием самих детей, педагогов, родителей и приглашенных профессиональных музыкантов.

Рассматривая музей в ДОУ как центр музейно-образовательной работы, можно констатировать, что он является уникальной точкой преломления культуры и образования, поэтому «музейность» обретает новое качество:

– приоритетность регионального культурного наследия. Подбирается материал о родном городе и крае, включающий как сведения об историческом прошлом, так и его современном облике. Содержание может быть отражено в фотографиях, макетах, альбомах и специальной литературе (художественной, справочно-информационной, детской).

– интегративность знаний. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Подбирается материал о природе родного края, взаимосвязи особенностей ландшафта и деятельности человека. Реализация этого условия обеспечивает у детей целостность картины мира.

– удовлетворение потребностей в познании родного края. Может быть представлена панорама родного города и карта области.

– диалогичность. Реализуются характерные и разноуровневые диалоги: культур, времен, ребенка с культурой прошлого и настоящего. Для этого могут быть оформлены уголок горницы, интерьер, изба и т.д., где размещаются предметы и элементы быта русского народа.

– развитие ребенка в деятельности. Целесообразно в музее отводить место для занятий разными видами художественно-творческой деятельности. Опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Это должно осуществляться в музыкальной деятельности, для чего проводятся фольклорные праздники, театрализованные представления, вечера развлечений.

Каждый музей ДОУ, исходя из поставленных задач, педагогической целесообразности и характера имеющихся коллекций, определяет свой профиль и жанр.

Профили музея: краеведческий с широкой или конкретной тематикой, этнографический, естественно – научный, одного образа и т.д.

Жанры: музей – экспозиция, музей – лаборатория, музей – театр, музей – игротека, музей – мастерская (студия).

– **Музей – экспозиция.** Представляет собой более или менее сложившийся комплекс предметов, малодоступных для активного использования. Экспозиционное пространство упорядочено и используется преимущественно

для проведения экскурсий, занятий по определенной тематике. Музейный материал задействован главным образом в качестве иллюстрации.

– **Музей – мастерская.** Экспозиционное пространство выстраивается так, что в нем обязательно присутствуют уголки для творческой деятельности. Экспозиции могут быть рассредоточены по групповым комнатам. Это ограничивает включение музея в образовательную среду ДОУ.

– **Музей – лаборатория.** Этот музей очень близок к музею – мастерской. Отличие состоит в характере коллекций, на основе которых музей осуществляет деятельность. Коллекции имеют естественно-научный профиль, часть их может быть размещена в групповых комнатах. Экспозиционное пространство включает исследовательские лаборатории и оборудование.

– **Музей – театр.** Экспозиция, как правило, достаточно компактная и статичная, служит подспорьем для кружковой работы, проведения разнообразных форм организованной детской деятельности. Фонды могут быть представлены разными видами театра, театральными костюмами, музыкальными занятиями.

– **Музей – игротека.** Это может быть музей игр и игрушек, в котором каждый экспонат можно потрогать руками, поиграть с ним. Составляющей деятельности такого музея является представление игрушек разных времен, ознакомление с их особенностями.

Жанры музеев ДОУ создают благоприятную среду для проявления самостоятельности, активности и инициативы каждым ребенком, а также для использования разных форм занятий.

Работа по созданию музея в ДОУ включает:

- выбор профиля и жанра;
- разработку тематической структуры экспозиций с учетом возрастных особенностей детей и жанра музея;
- выделение изолированного помещения;
- создание музейного актива.

Музей в ДОУ не статичен. В группах могут быть оформлены музейные уголки разной направленности, которые органично дополняют основные музейные экспозиции, вызывают интерес к посещению музея.

Для посещения музея важна предварительная подготовка ребенка, предусматривающая следующие условия:

- при отборе экспонатов для музейной среды надо учитывать возможность каждого ребенка;
- для рассматривания следует отбирать не более 3 – 4 предметов, так как ребенок усваивает информацию в первые 10 – 15 мин;
- первую экскурсию в музей нужно планировать как обзорную, привлекая внимание детей к интерьеру или основным предметам, составляющим коллекцию в целом;
- нужно постоянно знакомить с тем, как предметы попадают в музей, 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 музее).

Познавательная и практическая деятельность детей в музее может быть организована с помощью разных методов и приемов:

– наглядные – наблюдение, демонстрация экспозиций в целом и отдельных ее экспонатов, слайдов, иллюстраций и т.д.;

– практические – опытническая деятельность, творческие задания, упражнения, моделирование, анкетирование и др.;

– исследовательские – прогулки и экскурсии по городу и родному краю, позволяющие узнать новое о родных местах и поделиться увиденным друг с другом;

– игровые – дидактические игры, театрализованные представления, создание игровых ситуаций, введение элементов соревнования;

– словесные – рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, вопросы к детям, пояснение, объяснение;

– опрос населения, анкетирование – получение информации, полезной для создания экспозиций и музейных занятий. Анкетирование помогает собрать сведения по различным вопросам, изучить мнения родителей и педагогов;

– встречи с интересными людьми – расширяют круг общения, включают в сферу интересов музея большее число людей, которые могут стать его друзьями.

Перспективным с точки зрения включения потенциала музея в воспитательно-образовательный процесс является проектный метод, при котором дети приобретают практические навыки и познавательные умения при выполнении усложняющихся заданий. Проекты могут быть индивидуальными, когда педагог взаимодействует с ребенком на творческой основе, и групповыми, когда педагог взаимодействует с коллективом детей, и каждый имеет определенное задание. В любом случае проектная деятельность направлена на активизацию развития детей, их творческой инициативы и умения самостоятельно добывать знания.

Работа музея в ДООУ может быть эффективной только при условии активного привлечения к ней родителей. Экскурсии, совместные праздники и викторины, проведенные в музее, создают у детей сильную мотивацию к познанию, создавая эмоциональный фон, на котором достаточно сложные сведения усваиваются легко и непринужденно. Совместный подбор экспонатов, оформление экспозиций способствуют стимулированию познавательной активности детей, вызывают интерес и желание узнать как можно больше.

Одно из главных условий, обеспечивающих деятельность музея в ДООУ, — квалификация работающих в нем специалистов, которые должны обладать особой универсальностью.

Знание и практическое владение основами дошкольной педагогики должны сочетаться с ориентацией в области музейного дела и включать следующие аспекты:

- комплектование, хранение и изучение музейных фондов;
- экспозиционную деятельность;
- музейную педагогику: организацию музейных занятий, работу с детской аудиторией.

Учет и правильное хранение экспонатов — важная функция педагогов, работающих в музее ДООУ.

Важно помнить:

- экспонаты в музее должны соответствовать возрастным возможностям детей и особенностям их восприятия;
- при создании экспозиций не следует применять канцелярские кнопки, клей, булавки;
- для обеспечения сохранности экспонаты в музее целесообразно размещать по принципу открытости – закрытости.

Гражданско-патриотическое воспитание детей необходимо начинать в дошкольном детстве – важнейшем периоде становления личности человека. Чтобы у детей создавались целостность впечатлений и система знаний, необходимо разработать план построения музейных экспозиций, группировку экспонатов, наработать теоретический материал, так как иначе музей не будет нести присущей ему нагрузки. Интеграция в воспитательно-образовательный процесс придает музею более высокий статус, он становится важной составляющей жизни ДООУ и импульсом для социализации ребенка в атмосфере творчества.

По нашему мнению, многие проблемы можно снять, если экскурсии будет проводить сам воспитатель. Дети знают и любят его, доверяют ему, понимают с полуслова, принимают его требования. Знают, что воспитатель всегда рассказывает что-то интересное, и готовы внимательно его слушать. И, наконец, у воспитателя есть возможность проверить, как ребенок усвоил материал. Однако если воспитатель решает проводить экскурсию, возникают другие трудности. Прежде всего его недостаточная подготовленность к такой роли.

Вместе с тем сотрудники некоторых музеев, которые привыкли работать со школьниками, пытаются использовать этот опыт, проводя экскурсии для дошкольников. При этом они не учитывают того, что маленький ребенок не способен концентрировать свое внимание на одном, даже самом уникальном экспонате более трех – четырех минут.

К сказанному необходимо добавить следующее. Важно, чтобы ребенок пришел в музей с некоторым запасом знаний по той теме, о которой пойдет речь на экскурсии, чтобы все его внимание было обращено на рассмотрение экспонатов и на получение эстетического удовольствия. Только так ребенок может приобрести полезную привычку приходить в любой музей с определенным багажом знаний.

Итак, чтобы решить эти проблемы, необходимо прежде всего повышать культурный уровень самого воспитателя. Только при соответствующей подготовке он сможет проводить занятия и экскурсии в залах музея. Кроме того, перед посещением ребенка необходимо подготовить к восприятию намеченной темы, дать ему хотя бы минимум знаний. При выполнении этих условий как показывает наш опыт, ребенок принимает полноценное участие в экскурсии, живо реагирует на все увиденное услышанное, задает вопросы и отвечает на вопросы педагога.

1.5. Подготовка детей к посещению музеев.

Эта работа идет в нескольких направлениях.

Культура поведения в общественных местах

- воспитание общей культуры поведения. Манера общения в стенах детского сада;
- навыки поведения в общественных местах (транспорт, улица, гардероб, музей);
- навыки поведения в ходе экскурсии;
- моделирование экскурсии в «домашнем музее»;
- экскурсии в музеи.

Подготовка к восприятию мира музея

- путешествия и путешественники;
- ученые;
- музейные профессии.

Формирование готовности

к восприятию произведений искусства

- знакомство с материалами, из которых создаются произведения искусства (камень, металл, дерево, ткани и др.);
- виды искусства и жанры живописи;
- виды прикладного искусства;
- знакомство со средствами изобразительного материала (цвет, линия, композиция и др.);
- занятия по изобразительному искусству;
- занятия со слайдами;
- первое знакомство с произведениями искусства вне стен музея.

Культура поведения в общественных местах. Каждый педагог знает, как непросто воспитать культуру поведения в общественных местах. Эту задачу невозможно решить «наскоком», за ограниченный период времени. Первым делом необходимо обратить внимание на манеру, правила общения в стенах детского сада, которые касаются всех – и взрослых, и детей.

Когда ребенок впервые переступает порог детского сада, ему приходится привыкать к тому, что надо быть вежливым, улыбаться, спокойно разговаривать. На первых порах это дается ему нелегко. Необходимость соблюдения правил культурного поведения приходит быстро. Если дети в течение всего пребывания в детском саду видят, что к ним относятся вежливо и

доброжелательно, если и от них требуют того же, они через непродолжительное время будут воспринимать подобную манеру общения как норму.

На воспитание культуры поведения направлены и занятия, посвященные особенностям общения, характерным для разных культурных эпох. Играя в древних греков, средневековых рыцарей и прекрасных дам, в светское общество пушкинского времени, дети стараются держать себя соответственно традициям времени. Играть интересно и после занятия либо «греки» и «египтяне» или «русские богатыри» и «русские красавицы» продолжают жить в образе. Хорошим подспорьем в работе по воспитанию культуры поведения в общественных местах может стать приглашение в детский сад небольших театральных коллективов. Это дает возможность каждому ребенку научиться вести себя в обществе, почувствовать общее настроение, проявить умение спокойно войти в зал, найти свое место, слушать, воспринимать, эмоционально реагировать, обязательно поблагодарить актеров в конце представления. Планомерная работа по воспитанию культуры поведения дает результаты - дети без особого труда усваивают информацию о том, как вести себя в музее, в транспорте и других общественных местах. Проверкой навыков служат пешеходные экскурсии по городу. Первую экскурсию надо проводить на улице. Это помогает совершить плавный переход от привычной для детей ситуации прогулки с воспитателем к новой для них форме образовательного процесса - экскурсии и знакомству с произведениями архитектуры или скульптуры. Экскурсия на улице покажет педагогу, в какой степени дети научились вести себя, над какими навыками поведения еще надо поработать. Первые пешеходные экскурсии — это не только практические занятия по знакомству с родным городом, но и возможность проанализировать готовность детей к более ответственному мероприятию – посещению музея.

Закрепить приобретенные навыки поможет и экскурсия в «домашний музей». Любое помещение детского сада (игровая комната, зал для музыкальных занятий, изостудия) с помощью репродукций, предметов прикладного искусства, мелкой пластики можно превратить в «домашний музей». При этом придется использовать собственную фантазию и домашние запасы. Хорошо, если со временем образуется своеобразный «музейный» фонд, который будет использоваться в самых разных видах деятельности.

В «домашнем музее» можно проводить настоящие экскурсии. Перед первой из них надо создать ситуацию радостного ожидания, предупредив детей, что их ждет новая интересная игра. В процессе игры надо учить детей осторожно идти по залу, не размахивая руками, не задевая экспонаты, которые могут упасть и разбиться. При остановке возле экспоната дети должны встать полукругом, убрав руки за спину. Самых маленьких надо пропустить вперед. Следует объяснить, что экспонаты нельзя трогать руками. Все эти нехитрые правила дошкольники должны усвоить до экскурсии в настоящий музей.

Для воспитателя «игра в экскурсию» не менее важна, чем для воспитанников: это отработка навыков ведения экскурсии, проверка своих возможностей. В дальнейшем подобное посещение «домашнего музея» должно войти в

традицию. Кроме того, «моделирование» экскурсии - это еще один вариант проведения занятия по определенной теме.

Подготовка к восприятию мира музея включает сведения, которые позволяют понять, что такое музей, для чего он существует, люди каких профессий работают в музеях. Информацию подобного рода педагог может найти в разных разделах нашей программы.

Кроме того, можно рассказать детям о том, на чем отправлялись в путешествия древние греки или египтяне, что нового и интересного они открыли и узнали. Рассказать, как с течением времени что-то забывалось и европейцы, попав в Египет в конце XVIII в., уже не знали, кто строил пирамиды, не умели «расшифровывать» иероглифы, но ученые, особенно археологи, помогли им это сделать.

Формирование готовности к восприятию произведений искусства. Знакомство с материалами начинается уже в младшей группе. В фольклорной избе, например, дети в процессе игры запоминают, что из домашней утвари сделано из дерева, а что из глины или металла; постепенно усваивают, для чего можно использовать предметы, изготовленные из этих материалов. Учатся любоваться формой и отделкой предмета. Играя роль бабушки или папы, они приобретают навыки пользования предметами быта, о которых читали в сказках, привыкают к ним. Информация о материалах закрепляется на занятиях изобразительной деятельностью.

Надо показать детям стекло и хрусталь, фаянс и фарфор, дать возможность сравнить, найти черты сходства и различия. А потом, в музее, показать подлинные произведения искусства из этих материалов, научить видеть разные материалы в предметах мебели, в ювелирных украшениях, различать изображения уже знакомых предметов в натюрмортах и на портретах. Знания о материалах и их свойствах обязательно будут востребованы в экскурсиях по городу и в музее. Важно знакомить детей с деревом, гранитом, мрамором, поделочными камнями, глиной, фарфором, фаянсом, хрусталем, железом, с серебром, золотом, бронзой, перламутром, костью.

Дети исследуют свойства материала определяя их цвет, а также, блестят предметы из этих материалов или каковы они на ощупь, как звучат; тяжелые они или легкие; тонут или нет в воде; горят в огне или нет и т.д.

В результате воспитанники учатся отличать один материал от другого; у них формируются устойчивые ассоциативные связи между материалом, назначением предмета (или произведения искусства), способами его пользования и т.д.

Занятия по знакомству с материалами и их свойствами организуют в течении всего года. Они должны быть связаны с произведениями искусства, которые будут показаны детям на экскурсиях.

Знакомить детей с видами и жанрами искусства надо постепенно, по принципу от простого к сложному. В младшей группе, рассматривая иллюстративный материал, связанный с русской культурой, надо произносить слова: «портрет», «пейзаж», «натюрморт». Практика показывает, что дети усваивают их без труда.

В старшем возрасте детей ждут тематические экскурсии, на которых они знакомятся с подлинными произведения искусства различных видов и жанров.

Для освоения этих сведений можно использовать традиционные методы, на основе которых детей обычно знакомят с объединением разных предметов или живых существ в группы. Дети различают диких и домашних животных, птиц и насекомых, одежду и обувь, посуду и мебель. Те же принципы используются и при разговоре о видах и жанре искусства. Портреты бывают разные: погрудный, поясной, в полный рост; индивидуальный, парадный; групповой. Он может быть выполнен разными материалами (живописный, скульптурный, мозаичный). Т.е. с. различные произведения искусства объединяют в единый жанр по свойствам: портрет. А различные постройки – дома, дворцы, театры. Посуда, мебель, ковры – это разновидности декоративного, прикладного искусства. Целесообразно познакомить детей с понятием «ансамбль»: на экскурсиях дети узнают, что ансамбли существуют не только в архитектуре, но и в мебели, в ювелирных украшениях...

Уже в младшем возрасте необходимо использовать занятия со слайдами. Цель их заключается не только и не столько в знакомстве с произведениями искусства. Главное – научить детей концентрировать внимание и высказывать собственное мнение.

Когда дети находятся в затемненном помещении, с яркой картинкой на экране, возникает «эффект телевизора», привычный для них, и они, чувствуя себя свободно, не боятся обсуждать увиденное. Их не прерывают, не одергивают, говорить может каждый и говорить можно все. Безусловно, для каждого возраста существуют свои задачи. Малышей надо научить смотреть, их нужно «разговорить». Старшие уже умеют рассказывать о своих впечатлениях, с ними можно устроить настоящую дискуссию, при этом разговор об увиденном на слайдах постепенно переходит от внешнего облика персонажей к их внутреннему миру.

Занятия со слайдами дают детям возможность при встрече с произведением искусства оттолкнуться от собственного жизненного опыта. Так, например, кто-то видит на картине небо и облака, кто-то – птичек, а кто-то – лицо человека. Педагог, слушая высказывания детей, видит, как от занятия к занятию меняется их восприятие произведений искусства, отмечает, на что следует обратить внимание в других видах деятельности.

Умение смотреть, видеть и рассказывать о своих впечатлениях пригодится на занятиях и экскурсиях в музее и, что немаловажно, в дальнейшей школьной жизни, ведь при подготовке детей к школе важно научить их общаться с другими детьми и со взрослыми, сформировать умение высказывать свое мнение, выслушивать собеседников.

Не надо стремиться показать детям на слайдах те произведения, которые они потом увидят в музее. Вместе с тем эффект узнавания произведения искусства тоже следует использовать: он подчас дает удивительные результаты. Так, на стенах музыкального зала нашего детского сада висят различные репродукции, среди них – «Портрет камеристки» Рубенса. Дети видят его ежедневно. Во время одной из тематических экскурсий по Эрмитажу мы подошли к этой

картине. Прозвучал вопрос: «Есть ли разница между репродукцией и подлинником?» Разницу заметили все, а один ребенок даже попытался объяснить. «Наша нарисованная, - сказал он, - а эта живая».

Для тех детей, кто по разным причинам не может часто посещать музеи, работа со слайдами приобретает особенно значение. Она практически заменяет экскурсию в музей, компенсирует недостаток общения детей с подлинниками произведений искусства.

Занятия по изобразительному искусству ведутся в каждом детском саду. Необходимо связывать их с конкретной задачей программы, заставить работать в том же направлении, т.е. способствовать формированию навыков восприятия произведений искусства.

Дети должны поработать с разными художественными материалами (масляные краски, акварель, гуашь, пастель, уголь и т.д.), исследовать и сравнивать их возможности. Замечено, что они более внимательно разглядывают масляную живопись или акварель, сами «попробовав» эти материалы на занятиях. Необходимо вместе с детьми выяснить, какую роль играют линия, пятно, цвет в создании настроения рисунка. Эти знания пригодятся в ходе экскурсии по музею.

На занятиях по изобразительному искусству можно рисовать костюмы той или иной эпохи, мастерить аксессуары для праздников, атрибуты персонажей, фрагменты декораций.

После экскурсии в музей дети обязательно отражают в рисунках собственные впечатления, еще раз переживают радость общения с музеем, выражая личное отношение к увиденному и услышанному.

Вопросы для самоконтроля

1. История создания детских музеев.
2. Специфические особенности деятельности детского музея.
3. Музейная педагогика в художественном образовании дошкольников.
4. Организация интерактивных зон в ДООУ на основе элементов музейной педагогики.
5. Подготовка детей к посещению музеев.

2. Методический аспект организации детского творчества на материале музейной педагогики.

Содержательно-познавательный практикум

2.1. Музейное занятие «Свойства и характеристика времени»

(«Дошкольное воспитание» №5 2002год)

Материал.

Репродукции картин В.М. Васнецова; рисунок, изображающий двуликого Януса; пластилин, бумага, фломастеры - для каждого ребенка.

Содержание.

Ученый. Какое бывает время? Правильно, прошедшее, настоящее, будущее. (На экране появляются различные картины с ярко выраженным эмоциональным состоянием. Визуальный ряд может быть любым, например: В.М. Васнецов. «Аленушка», «После побоища Игоря Святославича с половцами»; Ф.А. Малявин «Вихрь», и др.) В какие времена мы попали?

На каких картинах время печалится, грустит, плачет? На каких смеется? Какое время позволяет говорить тихо, шепотом, какое заставляет замолчать, а где можно закричать, запеть, пуститься в пляс?

(*Ответы.* Важно, чтобы дети самостоятельно сформулировали состояния времени, ощутили его эмоциональную насыщенность.)

А вы попадали в разное время? Попробуйте вспомнить случаи из своей жизни, когда вы встречались со временем - грустным, тихим, печальным, веселым, задорным...

(Задача педагога - постоянно апеллировать к жизненному опыту детей, создавать ситуации, при которых они могут «пропустить через себя», пережить предлагаемые обстоятельства.)

А где живет время? Может быть, это особая волшебная страна, где все по-другому? Представим, что мы жители этой страны - маленькие человечки. Одни постоянно куда-то торопятся, быстро-быстро бегают, ни минуты не сидят на месте. Другие двигаются чуть помедленнее, но тоже непоседы. Третьи ходят чинно, медленно, немного свысока поглядывая на окружающих. А есть и такие, движение которых нам сразу незаметно. Пожалуйста, изобразите этих жителей. (Дети выбирают роли по желанию.) Так, одни побегали, другие отдохнули... А теперь подумаем: кто эти жители планеты? где заколдовано время? Конечно, это секунды, минуты, часы, годы. Но вы еще не знаете, что правят этой страной три неразлучных брата. Живут они во дворцах, которые связаны переходами, внутренними ходами. Кто эти три брата (Ответы.) Угадали! Конечно, это Прошлое, Настоящее и Будущее. Но есть еще всемогущий властелин Времени, перед которым склоняются даже три великих брата. Он не похож на обычного человека. Он двулик: одно лицо юное и прекрасное, другое - лицо мудреца, старца, (Показывает рисунок бога Януса.) Легенда гласит, что давным-давно в

Древнем Риме был бог Янус, хозяин Времени. В его честь воздвигали храмы, ему приносили дары, возжигали огонь. Почему он двулик? Почему у него разные лица и смотрит он в разные стороны? Потому что одно лицо обращено в будущее время, другое - в прошлое. Вот о чем я вас попрошу, внимательно посмотрите на этого хозяина Времени и по желанию воплотите его или в рисунке, или в лепке.

В.М. Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами»

Вот мы и построили целую страну Времени. Теперь наверняка время будет дружить с нами.

В чем ценность такого рода познавательных бесед? Они помогают раскрыть значение сложных понятий, готовят детей к восприятию не только особого пластического языка музейной экспозиции, но и искусства и культуры вообще.

2.2. Музейное занятие «На охоту» («Дошкольное воспитание» №5 2002год)

Познавательные беседы на тему «Анималистика (изображение животных в живописи, скульптуре, графике) в скульптуре». Для работы в старших группах.

При первом посещении любого художественного музея внимание дошкольников неизменно привлекают полотна, на которых изображены животные. Особенно горячо и заинтересованно воспринимается скульптурная анималистика. И это вполне понятно: она вызывает у детей ассоциации с миром игрушки, образами «братьев наших меньших», дарит радость узнавания, эстетический энтузиазм.

Беседы на тему «Анималистика в скульптуре» можно рассматривать как вводные для последующего обращения к другой теме - «Как смотреть скульптуру». Планируя их, педагог решает следующие задачи:

– дать представление о принципиальном отличии живописи от скульптуры посредством сопоставления двух работ, представляющих разные виды изобразительного искусства;

– раскрыть на примере каждого произведения скульптуры роль таких выразительных средств этого вида искусства, как объем, силуэт, композиция, движение, ритм, фактура, взаимодействие пластического объема с окружающей средой и таким важным ее компонентом, как свет.

Изобразительный ряд можно выстроить, взяв за основу репродукции скульптурных миниатюр, представленных в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Речь идет о следующих произведениях: С. Лебедева. «Девочка с бабочкой» (бронза); Н. Рыжов. «В голубом просторе» (холст, масло); Д. Цаплин. «Голова тигра» (камень), «Львица» (камень), «Сокол» (камень); И. Фрих-Хара. «Негр под пальмой» (фарфор);

И. Ефимов. «Дельфин» (медь, латунь, стекло, глицерин), «Зебра» (фарфор), «Жираф» (медь), «Петух» (кованая медь); В. Ватагин. «Обезьяна» (дерево). С. Лебедева «Девочка с бабочкой».

С. Лебедева «Девочка с бабочкой».

В игровой форме знакомя детей со скульптурой, педагог имеет возможность показать роль таких выразительных средств, как объем, силуэт, фактура.

Педагог. Кого первыми стали изображать самые древние скульптуры? Как ни странно, не человека, а именно животных. Первобытные люди понимали животных чуть ли не лучше, чем самих себя. Ведь животное, добытое на охоте, служило им пищей и даже лекарством, их шкуры спасали от холода, а прирученный дикий зверь становился другом и помощником. И тогда уже его называли домашним.

Открою вам секрет: наши беседы будут немножко похожи на охоту. Помогать вам, маленьким охотникам, буду я: вместе будем выслеживать зверей и птиц, которые «поселились» у нас в группе. Нет, животных мы не будем убивать. Мы станем наблюдательными охотниками. А лучшей нашей добычей, или трофеем, станут рисунки, которые вы сделаете после охоты. Вот сейчас я узнаю, кто из вас самый наблюдательный охотник. В моей «волшебной корзинке» собраны маленькие скульптуры животных, их называют статуэтки. Сделаны они из разных материалов. Попробуйте определить и назвать их. (Педагог показывает статуэтки из дерева, глины, фарфора, бронзы, камня, стекла, пуская их по кругу для удовлетворения тактильной потребности.)

Молодцы! Определили: самый хрупкий материал - стекло; самый холодный и твердый - железо (бронза) и еще камень, а самый теплый и мягкий - дерево. Эти скульптуры-статуэтки еще называются анималистика. Повторим это слово по слогам: а-ни-ма-лис-ти-ка, что в переводе с латыни означает «душа».

Во время нашей охоты скульптуры будут как бы оживать, но для этого мы будем учиться разговаривать с ними на их языке - на языке формы, объема, выразительных очертаний, т.е. силуэта. Итак, отправляемся в путь!

Пригласим в помощники бывалого охотника. Кто это нас встречает на пути? Вовсе не охотник, а девочка. (Показ скульптуры.) Такое скульптурное изображение называется статуя, она может быть маленькой или большой. Скажите, может ли статуя быть выше человеческого роста? (Ответы.) Правильно, может. Раз так, то и называть ее надо уважительно: «монументальная статуя» (от латинского слова «монументум», что означает «памятник больших размеров»). И действительно, девочка эта похожа на большую хозяйку окружающего ее большого мира. Посмотрите, как уверенно идет она крепкими ножками по земле и ничего и никого не боится. А действительно ли девочка хочет, чтобы ее боялись? (Ответы.) Конечно, нет! Да, идет она уверенно, но осторожно. Почему? (Ответы.) Правильно, на руке ее сидит бабочка, которую она боится спугнуть. А почему бабочка не побоялась сесть на руку девочке? Почему не улетела? (Ответы.) Я тоже так думаю: наверное, рука у нее теплая и добрая.

С. Лебедева «Девочка с бабочкой».

(Педагог предлагает детям встать и, приняв позу девочки, пригласить бабочку отдохнуть на ладони. Задание дает возможность изобразить пластический образ.)

Скажите, а какой предстает перед нами девочка? Правильно, нежной защитницей. Иначе бабочка и не села бы к ней на ладонь. Знаете, девочка, которую изобразила скульптор Лебедева, не просто защитница - она воплощение всего живого и прекрасного на земле. А самое прекрасное явлено в образе бабочки с ажурными крыльями.

Теперь внимательно рассмотрим, как передана поверхность купальника на девочке, пряди ее волос, полотенце. Подумайте: куда идет девочка? купаться? возвращается после купания? (Ответы.) Правильно, влажный купальник, липнувший к телу, пряди мокрых, отяжелевших от воды волос, полотенце - все эти детали говорят о том, что девочка только что выкупалась.

Где эта статуя должна была бы стоять по замыслу скульптора? В закрытом пространстве зала или на природе? (Наша практика свидетельствует: дети понимают замысел автора; скульптура рассчитана на взаимодействие с окружающей средой - травой, деревьями, может быть, со струями фонтан и даже с птицами. Это садово-парковая скульптура.)

Примечание. Если педагог посчитает нужным объяснить технику отливки из бронзы, лучше это сделать в ходе беседы, описанием общим и кратким. Достаточно сказать, что жидкую, расплавленную бронзу заливают в специальную форму, где она застывает и превращается в статую.

Н. Рылов. «В голубом просторе», Д. Цаплин. «Голова тигра», «Львица», «Сокол».

Картина Н. Рылова (холст, масло) выбрана для беседы неслучайно. Изображения птиц, возвращающихся весной в родные края, выписаны художником с большим пластическим выражением и смотрятся как выпуклый рельеф. Почему предлагаем такое сочетание: живописи полотна и скульптура? Потому что педагог должен подвести детей к четкому различению живописи и скульптуры, показать, что живопись - это изображение красками на плоскости (в данном случае на холсте), а скульптура создается через объем и форму, ее можно обходить и разглядывать с разных сторон.

В скульптурах Цаплина «Львица» и «Голова тигра» эти животные выглядят мощными, опасными хищниками. Изваяны они из природного материала - камня. По фотографии трудно разглядеть текстуру. И тем не менее можно предложить детям рассмотреть проступающий внутренний рисунок: серые комья земли, как бы прогретые изнурительным зноем. А потом рассказать, как работал скульптор: «Утром он обычно отправлялся на берег моря и выбирал среди скал глыбу. Долго всматривался в этот камень, поглаживал его, а потом начинал высекать образ зверя без предварительного рисунка или глиняной модели. Часто к окончанию дня скульптура была готова, и Цаплин уносил ее на плечах, как вот этого тигра. Посмотрите внимательно, каким суровым тигр предстает перед нами. И не только суровым, но и загадочным. А теперь обратите внимание на львицу: в ее настороженности чувствуется скрытая угроза. Она понимает, что мы, охотники, наблюдаем за ней. Вот и характер свой не скрывает. Скульптор сумел нам показать, что и тигр, и львица - это подлинные повелители не только зверей, но и природы».

Скульптура Цаплина «Сокол» дает возможность поговорить о композиции в пластике. Слово «композиция», конечно, не произносится, но особенности построения следует показать: «Нахохлившись, спрятав клюв в оперение, сокол сидит, крепко вцепившись в опору небольшого постамента. (Показ фотографии.) Вы уже знаете такие фигуры, как квадрат, круг, пирамида. Так вот скульптор, обратите внимание, сумел «вписать» птицу в пирамиду. И изобразил ее такой, что к ней можно подобрать много названий: «Гордец», «Одиночество», «Обида», «Дремлющий страж». Скажите, какое название более всего подходит к птице? (Ответы.) А теперь постарайтесь нарисовать ее такой, какой она вам представляется: или гордой, или одинокой, обиженной. Вот вам бумага и фломастеры.

И. Фрих-Хара «Негр под пальмой»; И. Ефимов «Дельфин».

Работа скульптора И. Фрих-Хары интересна своей композицией, многоцветностью, возможностью увидеть развитие образа во времени. Впрочем, все его изделия отличаются многоцветностью. Это и придает им особую сказочно-игрушечную прелесть. Описание скульптуры «Негр под пальмой» можно начать со сказочного зачина, делая по ходу повествования паузы, с тем, чтобы дать детям возможность высказать свое видение.

Воспитатель. Сегодня у нас есть возможность увидеть в скульптуре необычную охоту. Но в роли охотника мы видим не человека, а животное. (Показ фотографии.) Наш герой живет на далеком острове, там, где очень жарко. Любит играть на инструменте, который называется «банджо». В этот день он, как обычно лежа под пальмой, тихо наигрывал нежную мелодию. И привлек внимание... Кого?.. (Ответы.) Пожалуйста, представьте свое видение этой скульптуры. (Педагог дает детям возможность пофантазировать. Закончить беседу можно следующим предложением.) Осторожно подойдем к нашему музыканту и попытаемся его разбудить. Ведь на него хочет напасть леопард. Так, разбудили, спасли человека. А теперь и полюбоваться скульптурой можно.

И. Фрих-Хара «Негр под пальмой»;

Ее автор - Исидор Фрих-Хара. Скульптор этот любил работать с таким нежным, хрупким материалом, как фарфор. Какая красивая, блестящая поверхность! Как играют блики света на шкуре леопарда! Обратите внимание, как он готовится к прыжку, как напряжены его мускулы.

Скажите, а где происходит действие этой скульптурной картинки? Правильно, в далекой и жаркой стране. Может, в далекой и жаркой Африке, может, на острове. Вот и мы с этого острова отправимся вплавь в Африку. Что будем делать? Охотиться, вернее, наблюдать за животными. Кто скажет за какими? Правильно, за зебррой, страусом, жирафом, обезьянами. Итак, вперед! (Пластический этюд необходим в качестве двигательной и эмоциональной разгрузки.) Но кто-то к нам присоединяется, кажется, хочет указать правильный путь. Кто это? (Показ фотографии: Н. Ефимов. «Дельфин».)

Анималистическая скульптура Ефимова, как правило, в музейной экспозиции вызывает у детей чувство радости, удивления. Да, в ней нет таинственности работ Цаплина и волшебной повествовательности Фрих-Хары, зато зримо

обрисована грация тех животных, кого он представляет: демонстрирует самые яркие качества, будь то движение или готовность к нему. Неутомимый изобретатель и неиссякаемый выдумщик, Цаплин, чтобы подчеркнуть характер дарований своих героев, обращался к самым неожиданным материалам, разрабатывал самые смелые композиции. Пример чудесного эксперимента - его «Дельфин». Эта удивительная скульптура была предназначена для фонтана на Речном вокзале на севере Москвы.

И. Ефимов. Дельфин

Важно, чтобы дети поняли: обращение к такому неожиданному в скульптуре материалу, как стекло, сфера которого на одну четверть наполнена глицерином, - это не фокус мастера, а поиск адекватной пластической формы для создания образа стихии воды. Ведь среда обитания дельфина, представленного в материале, - это водная стихия.

Вот почему желательно попросить детей подумать: как мог скульптор изобразить море, если тело дельфина сделано из металла? Тоже в металле? Нет! Металл по своим качествам не подходит для изображения текучей прозрачной воды. Ефимов перенес реальное в сферу художественного: гибкое, блестящее тело дельфина в металле словно ныряет в воду.

Повторив рукой вслед за педагогом траекторию движения тела дельфина, дети обязательно почувствуют: силуэт морского животного уподоблен взметнувшейся волне, прекрасно сопрягается с округлой сферой, в которой, как в гигантской капле, загадочно поблескивает образ Воды.

Примечание. Если педагогу представится возможность посетить с детьми Третьяковскую галерею на Крымском Валу, предложите им окружить «Дельфина» и, не сходя с места, попробовать «нырнуть» - резко опуститься на корточки. Это позволит увидеть тело дельфина сквозь толщу «воды».

При «выныривании» обратите внимание на отражение металлических рыбок, словно танцующих на дне морском. Глицерин с его плотностью и вязкостью

создает более причудливое преломление света, чем это можно было бы представить обыкновенной водой. Для чего мы предлагаем такой прием? Чтобы убедить маленьких зрителей: изобразительного сходства в искусстве скульптуры недостаточно – ее: природа рассчитана на более условно выразительный язык.

В. Ватагин «Обезьяна»; И. Ефимов «Зебра», «Жираф», «Петух».

В отличие от ефимовских звери Василия Ватагина не приглашают зрителя к игре. Они самодостаточны и живут своей звериной жизнью». Ватагин всю жизнь работал ученым-зоологом и иллюстратором научных книг и атласов, создавал скрупулезные «анатомически выверенные» скульптурные и графические изображения животных для естественно - научных музеев и академических. Вместе с тем он, как свободомыслящий мастер, в лучших своих творениях воплощал именно образ животного, согретый пониманием его «психологии». Скульптура «Обезьяна» поможет познакомить детей (возможностями самого теплого материала - дерева. Ватагина дерево привлекало прочностью, податливостью, разнообразием фактуры и текстуры. Работая с деревом, он словно освобождал образ животного из тесного плена деревянного чурбана. В этой связи можно вспомнить и доброго папу Карло из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Однако, в отличие от сказочного папы Карло, Ватагин явственно провидел этот образ в деревянной заготовке. «Обезьяна» хранит на своей поверхности следы стамески, которой работал скульптор, ударяя по дереву большим деревянным молотком - киянкой. (Скульптор, работающий по камню, использует для этого шунты, скарпели, резцы и металлический молоток.) По окончании работы мягко «подцвечивал» свои работы естественными материалами. Поэтому скульптуры Ватагина не выглядят раскрашенными. Это свидетельствует о том, что к своим героям художник относился с уважением и бережностью. Показав скульптурное изображение, желательнее спросить: «Где находится эта Обезьяна? На воле или служит в цирке, как забавы зрителей?». Пьедестал - подставка, напоминающая барабан, - подвел детей к мысли: «Служит в цирке, там, не всегда весело, где всегда праздник». Однако... Почему же обезьянка так печальна? (Ответы.)

В фарфоровой скульптуре «Зебра» И. Ефимов обозначил пространство, в котором пребывает животное, саванну - обширную равнину, покрытую травой и зарослями кустарников.

И. Ефимов. Зебра

Ефимову удалось создать такую форму, в которой сконцентрировано разнонаправленное движение. Обратите внимание детей на сложность и выразительность силуэта зебры - он словно закручен в сжатую пружину. Силуэт - ключ для рассказа о том, что произошло с зеброй, о том, что ей грозит и как она себя поведет через какое-то время. Поэтому педагог спрашивает: «Представьте, что мы подкрались к отдыхающей зебре тихо и незаметно, но она вдруг резко обернулась. Что случилось?». Если дети затрудняются ответить на вопрос, педагог быстро и неожиданно хлопает в ладоши. И ответ дети - тому свидетельство наша практика - немедленно находят: «Зебра резко обернулась на настороживший и испугавший ее звук». Рассматривая удивительную окраску скульптуры, педагог отмечает, что полосы у зебры не черные, а синие, а само тело не белого, а чуть желтовато-коричневого цвета (особенно на крупе). Вот почему оно имеет «загорелый» оттенок. Расцветка подскажет ответ на вопросы: «Где спрячется зебра после своего бегства? (Конечно, в зарослях кустарника.) Почему шкура зебры кажется немного загорелой?».

Кульминацией «экскурсии» по теме «Анималистика» может стать показ скульптуры (фотографии) И. Ефимова «Жираф».

Педагог по-особенному из общего ряда выделяет эту работу, которая изображает красивое и самое высокое животное в мире. Суть в том, что Ефимов, как и в предыдущей работе, используя прием передачи разнонаправленного движения, усложняет его введением контрапоста: передние ноги жирафа, шея напряженно вытянуты вверх, а задние ноги словно мягко приседают. Линия крупа плавно стекает, образуя вместе с линией шеи упругую спираль, при этом тело направлено вперед, а голова царственно оглядывается назад. Обсуждение пластического разнообразия движений покажет детям, что в скульптуре жирафа, стоящего, как может показаться на первый взгляд, спокойно, сосредоточено необыкновенное богатство ритмов. Вот он сорвал веточку, чтобы полакомиться ею, и как будто чуть пританцовывает на месте: его правая задняя нога идет вперед, левая передняя - назад, левая задняя - назад, правая передняя - вперед. (Понятие ритма можно наглядно и ярко показать лишь в этой работе.) Впечатление от пластического ритма можно закрепить чтением отрывка; из стихотворения Николая Гумилева

«Жираф», и не просто «с выражением», а сопровождая текст совместно с детьми пластическим движением. Конечно, педагог заранее объясняет, что стихи с описанием этого «возвышенного чуда» можно не только услышать, но и увидеть и даже «проиграть» через пластику собственного тела. «Охотники», сидя, образуют кружок и, слушая педагога, повторяют его движения.

...Послушай: далеко-далеко на озере Чад;
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная тонкость и нега дана,
И шею его украшает волшебный узор,
С которым сравняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на глади широких озер,
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как бабочки тихий полет,
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда вечерами он прячется в мраморный грот

И. Ефимов «Жираф»

Продолжая рассматривать это чудо, педагог обращает внимание детей на то, что металл, из которого отлита скульптура, имеет своеобразный золотистый оттенок. Кажется, что фигура жирафа мягко подсвечена каким-то волшебным светом - солнечным или лунным. Этот эффект достигается за счет тонкой пленки - патины, которая образуется на поверхности металла от его окисления на воздухе. Изысканно поблескивая, патина придает силуэту удивительное благородство и живой трепет. Жираф Ефимова с трогательной короной его «рожек», с веточкой во рту говорит о том, что это травоядное животное, несмотря на свой гигантский рост, достаточно беззащитно. Ряд вопросов, построенных на определениях-противопоставлениях, поможет педагогу закрепить материал: «Жираф грациозный или неуклюжий? Гордый или жалкий? Нежный или грубый? Что он держит во рту? Он сильный хищник? Или это сильное животное и безопасное?».

Поездку на «африканскую охоту», сафари, можно закончить размышлением о том, какой вред живой природе наносит настоящая охота, которая часто

превращается в истребление животных. Из-за этого многие из них, в том числе жирафы, теперь занесены в Красную книгу. Скульптура Ефимова воспринимается как пластический призыв к людям беречь все живое. Беседы на тему «Художественная охота» требуют психологического «выхода». Возвращая детей «из Африки», педагог просит вспомнить и рассказать, что они видели во время своих путешествий.

Заключительным мажорным аккордом знакомства с творчеством Ефимова может стать его «Петух» (показ).

Почему «Петух»? Птица не экзотическая, не дикая, а вполне привычная, домашняя. Ефимов, обыгрывая возможности материала, из которого он исполнен (кованая медь), придает ему не только характерные черты, сближающие с человеком, но и наделяет этот образ символическим содержанием. Скульптор возносит мирную домашнюю птицу «на пьедестал» (не беда, что это обыкновенный чурбан). Силуэт «Петуха» с острыми перьями хвоста, с крепким бойцовским клювом, жилистыми лапами, украшенными угрожающими шпорами, убеждает зрителя: это настоящий боец и задира. А круто вздымающаяся «грудь колесом», горделиво распахнутые крылья, победно венчающий голову пламенеющий гребень свидетельствуют о том, что он преисполнен осознанием важности своей миссии. И тому подтверждение - его победный крик, провозглашающий рождение нового дня. На кого из сказочных героев похож этот петух? Конечно, на пушкинского золотого петушка, который предупреждал об опасности.

И. Ефимов «Петух»

Пусть яростный образ птицы, отстаивающей право на жизнь и готовой сражаться за нее, «переведет стрелки» детского восприятия с умиленного восхищения красотой «братьев наших меньших» на осознание того, что они нуждаются в защите и помощи. Предложите детям запечатлеть тех героев «художественной охоты», которые особенно запомнились. Эти рисунки и

станут главной «добычей», продуктивным результатом познавательных бесед на музейную тематику.

2.3. Музейное интегрировано - речевое занятия «Знакомство с золотом» («Дошкольное воспитание» №5 2002год)

Цель. Познакомить со свойствами золота, рассказать о том, где оно используется. Обогащать словарь (золото, металл, сусальное золото; блестящее, сверкающее; драгоценный металл, мягкий; колье, браслет, диадема; шпиль, купол, колонна; чаши, кубки). Подготовить детей к эмоциональному восприятию предметов прикладного искусства в музее.

Материал. Открытки с изображением ювелирных изделий, посуды, вышивки, оружия, монет, церковной утвари, архитектурных памятников с золочеными куполами и шпилями, интерьеров залов. Трафареты зданий со шпилями, куполами; ювелирных изделий, посуды. Фольга золотая, ножницы, клей, карандаши. Волшебный сундучок с кольцом на крышке.

Ход занятия

Подготовить сюрпризный момент: неожиданно найти в группе золотую ниточку (можно использовать золотую тесьму) и предложить детям отправиться в путь, который она укажет. Ниточка приведет к волшебному сундучку, который откроется только в том случае, если дети правильно подберут ключик к замку (ключ обклеен золотой фольгой). Воспитатель задает вопросы:

- какой ключик? (Золотой);
- что вы видите на крышке сундучка? (Колечко);
- как вы думаете, из чего оно сделано? (Из золота);
- какой оно формы? (Ответы);
- знаете ли вы, откуда берется золото? В природе оно встречается очень редко - в виде золотого песка или камня (самородка).

Воспитатель. Золото никогда не теряет своей красоты. На него не действуют ни сырость, ни воздух. За эти качества его и назвали драгоценным металлом. Давайте угадаем, где же его используют. (Показать схематичное изображение кольца.)

Дети. Делают кольца.

В. Правильно. Но не только кольца. Рассмотрите открытки. Что вы видите?

Правильно, серьги, браслет, колье – украшение для шеи), диадему (украшение для головы). Эти изделия называют ювелирными, а мастера, которые их изготавливают, - ювелирами. Эта работа очень сложная, она требует большого мастерства и терпения.

А вот еще одна загадка (показ фрагмента золотой вышивки).

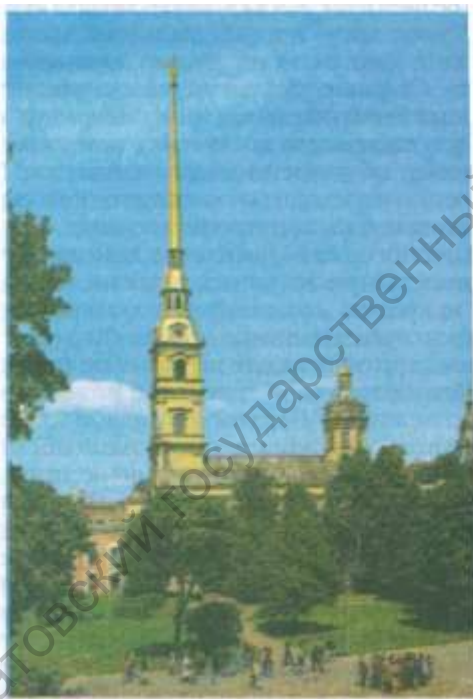
Что (Ответы.) Как вы думаете, какое отношение золото имеет к этому вышитому узору? (Он сделан золотой нитью. Оказывается, золото – такой мягкий металл, что из него можно получить тончайшую нить для вышивания. Людей, вышивающих золотом, называют золотошвеями.

Перед вами портреты знаменитых полководцев. Вы кого-нибудь узнали (Суворова, Кутузова...) Они за заслуги перед Отечеством были награждены необычными наградами – орденами. Как вы думаете, из чего оно было сделано? (Из золота.) Посмотрите, какое оно красивое (показ открыток). Можно ли сделать из золота настоящее боевое оружие? Нет, ведь это очень мягкий металл. А вот здесь фигурка солдатика. Он пришел к нам из сказки «Огниво». Давайте вспомним, что стерегла собака в третьей комнате? (Золотые монеты.) Да, из золота делают монеты (показ открыток).

А вот церковную утварь: кресты, обрамления икон - покрывают сусальным золотом (показ открыток).

Далее педагог подводит детей к открыткам, на которых изображены архитектурные сооружения, имеющие шпили.

В. Золото используют и для украшения зданий. Гуляя по нашему городу, мы можем любоваться и восхищаться его величественной красотой, сверкающими под солнечными лучами легкими и изящными шпилями, золочеными куполами соборов. Их возвели давным-давно, но красота их не померкла. В чем же секрет золоченых куполов и шпилей? Их делают из дерева, а покрывают тонкими золочеными пластинами, которые называются «сусальное золото». И замысловатые узоры из дерева, лепнину, небольшие скульптурки тоже покрывают сусальным золотом и украшают ими стены, фасады, предметы искусства.

Собор св. Петра и Павла

А сейчас мы сами будем украшать купола и шпили.

Педагог раздает детям трафареты памятников: собора св. Петра и Павла, Петропавловской крепости, Адмиралтейства и т.д., предлагает украсить фольгой их шпили и купола, а также (по жela нию) изображения оружия, посуды, ювелирных изделий.

Адмиралтейство.

Итак, в результате изучения раздела по организации детского творчества на материале музейной педагогики будущие учителя музыки и музыкальные руководители в ДОУ приобрели знания по методике организации музейных интерактивных зон в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, основу которых составляет синтез различных видов искусств, что и является той благодатной почвой, на которой могут вырасти первоначальные ростки детского творчества.

Раздел 2
Организация детского творчества
(на материале народной педагогики)
1. Декоративно-прикладное искусство
в системе художественного образования дошкольников
(теория и история вопроса)
1.1. Организация интерактивных зон в ДОУ
на основе жанров народной педагогики

Как уже говорилось в предыдущем разделе, этнографический музей является одним из любимых детьми видов музеев. Поэтому в этом разделе речь пойдет об организации музейных занятий в детских садах на основе элементов народной педагогики.

Как следует из литературных источников, вопрос привлечения народной педагогики в учебно-воспитательный процесс интересовал многих педагогов, которые пытались найти пути реализации и воплощения идеи **комплексного** творческого воспитания и развития. В связи с этим по мнению авторов программы «Приобщение детей к истокам русского народного творчества», прежде всего, для проведения занятий такого рода следует определить специальное **место**, которое должно быть оборудовано специфическими наглядными средствами. Это, по мнению многих педагогов, является одним из первых условий организации творческих занятий в дошкольных учреждениях. Некоторые педагоги-музыканты предлагают освободить в детском саду небольшое помещение и оборудовать его в виде комнаты в «стиле русской избы». Учитывая сложность организации для этих целей специального помещения или отдельной комнаты, мы считаем достаточным в любом детском саду найти место в общем зале или группе, где можно устроить **«уголок народного творчества»**.

В нем следует периодически размещать то стол с лавками, то печь с различными атрибутами, то рукомойники и другие предметы, которые будут напоминать неповторимую обстановку так называемой «русской избы». Такая смена атрибутов и предметов народных промыслов позволят детям, на наш взгляд, почувствовать живую атмосферу народной жизни в отличие от постоянного оборудования, напоминающего музейную экспозицию.

Таким образом дети получают возможность постепенно познакомиться с основными предметами народного быта и ремесел путем периодической смены обстановки, которая будет включать наиболее часто упоминающуюся в русских сказках утварь: коромысло, горшки, самовар, расшитые полотенца, прялки, игрушки и др. можно внести сюда и берестяные предметы: лукошки, соломки, лапти.

Кроме этого в «уголке народного творчества» должны **постоянно находиться и народные музыкальные инструменты**: деревянные ложки, трещетки, треугольники, колокольчики, свистульки, балалайки, гармошки, бубны, дудочки, свирели и др. Кроме того, творческие занятия следует проводить иногда не только в помещении, но и на улице. Хорошим и наиболее

осуществимым примером в этом плане может стать «русская береза». Так дети, знакомясь с элементами песенного и музыкально-игрового фольклора при разучивании хороводной песни «Во поле береза стояла» могут непосредственно ощутить с родной живой природой. Но это может произойти в том случае, если они будут водить хоровод вокруг настоящей березки, растущей на площадках детского сада или на близлежащей безопасной для прогулок территории. Такая система работы обеспечивает организацию и создание особых условий, позволяющих детям средствами яркой образности и наглядности почувствовать необходимый комплекс ощущений, эмоциональных переживаний и музыкальных впечатлений.

Очень важно в «уголке народного творчества» определить *традиционное* место, на котором будут располагаться предметы, выполняющие основную роль в теме очередного занятия. Например, матрешки или неваляшки (как персонажи детских песен), а также люльки с куклой, иллюстрирующие малыша (при пении колыбельных), различные игрушки, изображающие животных, (также персонажи детских песен, стихов и сказок).

Поскольку задачей нашего пособия является приобщение детей к детскому музыкальному творчеству, то главную ставку в этом сложном процессе мы делаем на музыкального руководителя с учетом того, что ближайшим его помощником является воспитатель группы. Поэтому музыкальный руководитель, выполняющий ведущую роль, должен быть готов к различным непредвиденным ситуациям, которые он обязан умело разрешить. Для этого он должен обладать яркой эмоциональностью, артистизмом, а также профессиональными музыкальными знаниями. Кроме того ему необходимо овладеть основными элементами народной педагогики, которые можно использовать в работе с детьми младшего возраста.

Немаловажным фактором приобщения детей к традициям своего народа является также знакомство их с различными элементами **национального костюма**, которые используются в основном в праздники. Это может быть расшитый сарафан, кокошник, лапти из бересты. В будние же дни не желательно, чтобы музыкальный руководитель был одет в яркий национальный костюм, чтобы не отвлекать детей от основной темы занятия. Единственное, что может позволить себе педагог-музыкант, это платок или шаль, расшитый народными узорами, если в данный момент происходит знакомство детей, например, с колыбельной песней; а также фартук с национальным орнаментом, если занятие посвящено некоторым видам декоративно-прикладного искусства.

Тем не менее, есть обязательное условие, которое должен учитывать музыкальный руководитель при проведении такого рода занятий. К этим условиям относятся **соответствующая манера общения**, изобилующая народными пословицами, поговорками и другими формами устно-поэтического творчества и песенного фольклора.

Кроме того, следует иметь в виду и то обстоятельство, что на дополнительных творческих занятиях дети впервые могут столкнуться с элементами музыкального фольклора. Поэтому музыкальному руководителю следует помнить, что одним из основополагающих и наиболее доступным

моментов в музыкальном воспитании является развитие ритмического чувства, а затем и воспроизведения ребенком простейших музыкальных мелодий.

В связи с этим этот сложный трудоемкий и долговременный процесс должен быть четко выстроен по принципу последовательности, доступности и занимательности музыкального материала с постепенным освоением и включением в него более сложных элементов народной педагогики, которые будут способствовать дальнейшему **творческому развитию детей**.

Кроме того, материал к этим занятиям должен быть подобран с учетом **возрастных особенностей детей**.

Рассмотрим несколько методических вариантов. Например, дети **младшего дошкольного возраста** знакомятся с предметами быта, их названием, предназначением, со способами действия с ними, а также с демонстрацией их функционального использования. В старших группах подчеркивается еще и историческая преемственность с современными аналогами, такими как: лучина – керосиновая лампа; валеk (чугунный утюг на углях) – электрический утюг и т.п. Помимо этого, старших детей знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей и от места их проживания. Так, в лесистой местности в основном использовалась деревянная посуда, а в местах, богатых глиной, – глиняная, или же, например, если крестьяне пользовались лучиной, то более богатые люди – свечами.

Помимо того, если малышам знакомят с малыми жанрами русского фольклора (заклички, потешки, пестушки, колыбельные песни), то детям старшего дошкольного возраста будут уже доступны более крупные формы, такие как поговорки, пословицы, загадки и некоторые календарные песни.

При знакомстве детей разного возраста с такими жанрами устно-поэтического творчества как *сказка*, можно использовать следующий методический прием: совсем маленьким детям сказка обязательно рассказывается педагогом от начала до конца, а детям более старшего возраста можно уже предложить пересказать услышанное. Последующие занятия могут быть организованы в форме викторины, где используются более сложные задания: например, дети должны отгадать, из какой сказки педагог демонстрирует тот или иной предмет.

Педагог-музыкант, проводящий такие занятия обязательно должен владеть и некоторыми педагогическими методами, одним из которых является **метод по созданию поисково-творческой ситуации**, направленный на снижение психологических барьеров на пути проявления творческой активности дошкольников. То есть перед детьми ставится задача: определить, для чего нужен тот или иной предмет в упомянутом выше «уголке народного творчества», например: как и где использовалось коромысло раньше и используется теперь. В качестве подсказки детям можно предложить соответствующую загадку, в которой упоминается данный предмет.

Еще одним методическим приемом по организации поисково-творческой деятельности детей является очень любимый ими **метод и загадывания загадок**. Метод этот преследует цель познакомить детей с метафорическими формами реальных предметов, окружающих человека в быту. В первом случае

при отгадывании загадки дети должны уметь заменить метафорические образы реальными, что намного проще для них. Во втором случае задача усложняется: дети уже сами должны уметь придумать загадку, придав реальным образам метафорическую форму.

Существует немало методических приемов, способствующих привлечению детей к истокам народного искусства и народных традиций. Поскольку у детей младшего возраста еще недостаточно развито абстрактное мышление, и они больше склонны к восприятию конкретных явлений, то одним из условий проведения творческих занятий в опоре на народную педагогику может быть **введение какого-либо конкретного персонажа**, который своими действиями и поступками, с одной стороны, мог бы объединить все виды народного творчества, а с другой стороны – быть понятным детям и даже им знаком.

В связи с этим мы можем рекомендовать для этой роли такой известный с детства, любимый детьми и популярный в России персонаж ярмарочного балагана – **Петрушку**. Петрушка, исторически исполняющий роль вечно «глупого», но в действительности всегда умного шута, знаком детям еще и по множеству мультфильмов и спектаклей. Кроме того, этот персонаж может быть связующим звеном для перехода детей в непосредственно музыкальное творчество.

В детском саду Петрушкой должна быть одна и та же узнаваемая детьми кукла, место которой за ширмой или за печкой в «уголке народного творчества». Управлять ей могут и музыкальный руководитель, и воспитатель, и даже студент-практикант.

Кроме того, в будущем на музыкальных занятиях или праздниках Петрушка может «оживать», так как эту роль могут также исполнить воспитатель, музыкальный руководитель или студент-практикант.

Петрушка может регулярно появляться на занятиях до самого ухода ребят в школу. Как правило, занятия с учетом Петрушки должны проводить один или два раза в месяц; быть комплексными и содержательно наполненными.

Петрушка может проводить занятия один или с музыкальным руководителем, причем этот персонаж во время разговора (будь то или сказка, или загадка, или какое-либо рассуждение) общается с детьми в определенном разговорном стиле, употребляя различные шутки, прибаутки и другие специфические речевые обороты.

Если Петрушкой управляет, например, студент-практикант, то очень важны совместные действия этой куклой и музыкального руководителя. В рамках этих совместных действий имеет место такой интересный прием как **диалог** между музыкальным руководителем и этим сказочным персонажем. С помощью этого диалога можно познакомить детей с достаточно сложными понятиями, явлениями, взаимосвязями с историческими корнями и местом различных обрядов и традиций в жизни людей, со связью поговорок и народных примет с крестьянским трудом. Причем музыкальный руководитель в этом диалоге выполняет как бы связующую роль между детьми и Петрушкой.

Если, например, ребятам непонятно, как используется то или иное старинное орудие труда, то Петрушка выступает здесь как знаток и доходчиво «своими

средствами» объясняет детям, как им пользовались раньше. Иногда может быть наоборот: музыкальный руководитель вместе с детьми объясняет уже Петрушке непонятное ему то или иное явление.

Следует напомнить, что на таких занятиях музыкант-педагог должен говорить современным языком, а Петрушка всегда должен являться носителем народного говора и употреблять старинные слова и выражения.

Наряду с перечисленными выше условиями и указанными методическими приемами безусловно необходимо наличие в каждом занятии конкретного плана, в котором учитывалась бы определенная цель, соответствующее содержание и средств для использования свойств и возможностей самого фольклора (примеры творческих занятий в «Содержательно-познавательном материале»).

1.2. Детская игрушка как элемент декоративно – прикладного искусства и виды ее классификации

Все предметы декоративно-прикладного искусства имеют свои **характерные особенности**:

– они были необходимы в труде и быту, в них отражалась духовная жизнь народа, его понимание окружающего мира, а также они были разнообразны по сюжетам, мотивам, приемам, отличались силой образов, красок, смелостью и оригинальностью замысла;

– все предметы народного художественного искусства создавались ручным способом, причем каждый мастер делал все сам от начала и до конца, поэтому двух одинаковых вещей не бывает;

– тайны мастера хранились и передавались от учителя к ученику, из поколения в поколение, пройдя путь к совершенству;

– главным учителем на пути к достижению прекрасного была русская природа, которая помогла в создании предметов декоративного искусства. Для создания этих предметов были использованы простейшие материалы: глина, дерево, камень, кость, лен, шерсть и т.д.;

– в зависимости от условий жизни, наличия природного материала, спроса на изделие тем или иным мастерством овладевали целые семьи, а в большинстве случаев – деревни. Так рождались такие народные промыслы, как гжельская керамика, скопинская керамика, вологодская берестяная резьба, хохломская роспись, городецкая роспись, костяное кружево, вологодское кружево, а также бабинские и городецкие игрушки, которые имеют большое значение для нашего пособия.

Особое место в декоративно-прикладном искусстве занимает детская игрушка, как самый любимый и доступный для детского понимания и восприятия вид художественного творчества. В ней отражен круг детских интересов: от знакомства с бытовыми предметами она ведет в мир животных, людей, в мир фантазий.

Наиболее ярко и полно вопрос о роли и значении детской игрушки, с которой прочно связана игра ребенка-дошкольника, освещен в материале О.К. Васильевой (14). В «Толковом словаре живого русского языка» В. Далем дает такое определение игре и игрушке: «Игра ... то, чем играют и во что играют: забава, установленная по правилам, и вещи для того служащие. Игрушка, игрушечка, вещица, сделанная для забавы, для игры или потехи, особенно детям». В «Словаре русского языка» игрушка толкуется, во-первых, как вещь, служащая детям для игры, предметом забавы, развлечения, и, во-вторых, как послушное орудие чужой воли, то, чем распоряжаются по своей прихоти или произволу.

Обычно в теории дошкольной педагогики условно различают несколько видов игрушек: сюжетные, или образные, технические, конструктивные, театральные и декоративные, дидактические игрушки и игры, игрушки для подвижных игр, игрушки-самоделки, игрушки-забавы.

Из всех перечисленных видов дети, как правило, предпочитают образные (или сюжетные) игрушки. Сложный и многозначный образ игрушки подчиняется и объективным законам искусства.

Как известно образ – понятие сложное, представляющее собой специфический способ отражения объективной реальности в конкретно-чувственной форме и рассматривается, как результат воспроизведения возникших художественных представлений при помощи материальных средств: линий, красок, рисунка, композиции и т.д. **Художественный образ не копирует действительность, не отражает ее зеркально точно, а через непосредственное изображение, являет собой результат обобщения действительности средствами искусства.**

Поэтому благодаря обобщенности и условности пластического языка, цветового решения в игрушках передаются наиболее важные и типичные черты предметов и явлений, отражаются природа и социальная действительность.

Образная игрушка, обладая свойствами, общими с другими произведениями изобразительного искусства, – изобразительностью и выразительностью, имеет и совершенно особое свойство – динамичность, которая и позволяет ей стать предметом детской игры, как творческой деятельности.

Динамичность игрушки выражается по-разному: подвижностью частей; определенным количеством добавочных деталей, которые требуют от ребенка самостоятельного конструирования предмета; выдержанностью масштаба, позволяющего объединять игрушку с другими в сюжетной игре; наличием заводного, хорошо действующего механизма; механизмом звучания; яркой, радостной окраской (особенно в игрушке для детей младших возрастов).

Динамичность игрушек способствует развитию восприятия у детей, активизирует их, вызывает стремление играть.

Современные образные игрушки имеют **педагогическую** направленность. Они содействуют информированности и разностороннему воспитанию детей:

– расширяют кругозор ребенка, знакомя его с предметами, природой и обществом, наукой и техникой, культурой, искусством и народным художественным творчеством;

- способствуют социализации ребенка, приобщению его к общечеловеческим ценностям;
- вызывают добрые чувства по отношению к семье, людям, животным, способствовать накоплению положительного нравственного опыта;
- кроме того, вызывают интерес и будят любознательность;
- а также удовлетворяют интерес ребенка к активной деятельности и возбуждают ее.

Образная игрушка, как правило, пригодна к одновременному использованию группой детей и инициирует их совместные действия.

Кроме того, образная игрушка должна быть реалистичной и полифункциональной. Реалистичность предполагает необходимость давать правильное представление о предмете, его особенностях и назначении, а полифункциональность – гибкое использование игрушки в разных функциях в соответствии с замыслом ребенка и сюжетом игры. Полифункциональная образная игрушка способствует развитию игрового творчества, воображения, знаковой символической функции сознания.

Художественные требования к игрушкам тесно связаны с педагогическими, так как вытекают из задач эстетического воспитания детей, развития их художественного вкуса и тем самым усиливают воспитательное значение игрушки средствами искусства.

С позиций художественных требований образная игрушка должна правдиво отражать реальную действительность. Даже в игрушке сказочной тематики, созданной творческой фантазией художников, должны присутствовать элементы реальной действительности, отражающие правду жизни. Музыкальному руководителю (или воспитателю) необходимо при этом следить за тем, чтобы в ней соблюдалась гармония образа и конструкции, пластическая форма и цвет, придающие образной игрушке красоту и изящество.

В образе игрушки должны быть выявлены наиболее существенные, типичные черты: возможно мягкое шаржирование, легкое преувеличение отдельных деталей образа, выявление смешных, забавных черт. Вместе с тем не желательны излишняя детализация и точное копирование реальной действительности.

При подборе игрушек должны учитываться особенности восприятия цвета детьми разного возраста. Так, игрушки для детей раннего возраста, отличающихся целостным, нерасчлененным восприятием, должны быть окрашены в яркие, чистые тона. Сочетание цветов должно быть сдержанным: сначала одноцветная окраска всего предмета в один насыщенный цвет с выделением контрастным цветом отдельных деталей, а затем постепенное расширение цветовой гаммы.

Начиная с младшего возраста вводятся смешанные цвета, их разнообразные оттенки, усложняется роспись и орнаментальное оформление. Для детей старшего дошкольного возраста игрушки могут быть более сложные по содержанию и форме с реалистичной окраской и детализированной росписью. Однако для какого бы возраста ни предназначалась образная игрушка, ее

цветовое оформление должно гармонировать с формой игрушки, быть красочным, декоративным, жизнерадостным.

Учитывая гигиенические требования к игрушкам, не следует забывать о том, что они должны быть направлены прежде всего на охрану жизни и здоровья детей, т.е. состоять из безвредных материалов и красителей, а также не быть легко воспламеняющимися. Другими словами, они должны содействовать нормальному физическому развитию детей, совершенствовать их различные движения, укреплять нервную систему и развивать органы чувств.

Кроме того, игрушки для детей раннего и младшего дошкольного возраста необходимо изготавливать из материалов, которые легко поддаются санитарной обработке – моются, кипятятся, дезинфицируются.

Особенно важно обращать внимание на размеры деталей разборных игрушек, которые должны быть не менее 3 см, чтобы ребенок не мог их проглотить.

Также запрещается использовать игрушки, имеющие острые грани, углы, заусеницы, игрушки, стреляющие твердыми предметами (ружья, пистолеты с катапультами, спусковыми пружинами и т.п.), которые особенно привлекают детей своей необычностью. Педагог должен помнить, что игрушки должны быть прочными и надежными в действии, удобными в пользовании и по весу соответствовать физическим силам ребенка определенного возраста.

В современной психолого-педагогической литературе к образным игрушкам предъявляются **психологические требования:**

- не провоцировать ребенка на агрессивные действия;
- не вызывать проявление жестокости по отношению к персонажам игры (людям и животным);
- не наталкивать на игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;
- не возбуждать нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста.

Игрушки так же многообразны, как и детские игры, поэтому существует большое количество различных классификаций игрушек как по тематике и видам, так и по величине и функциональным свойствам, не говоря уже о возрасте детей, о педагогических принципах, исторических периодах, а также о формах и конструкциях и т.д.

Говоря об игровых и воспитательных функциях игрушек, следует подчеркнуть, что класс игрушек составляет один из основных и главных путей воздействия на эмоциональную сферу ребенка, без которой немислимо его творческое развитие.

При освещении творческого процесса детей в области музыкального художественного образования авторов прежде всего интересует класс **образных (или сюжетных)** игрушек, тематическое разнообразие которых имеет педагогическое значение и оказывает огромное влияние на развитие творческой личности ребенка.

В этом плане можно придерживаться следующей художественно-образной классификации, составленной авторами из множества различных подходов во взгляде на данную проблему.

Так, например, образную игрушку можно разделить на три группы: реалистические, условные и конструктивные.

Под реалистическими понимаются игрушки, которые передают типичные черты вида, яркий характер, индивидуальные особенности субъекта или объекта: образы людей, в определенных типических чертах, в особых вариантах, конкретных положениях, в разнообразных движениях; образы животных и птиц (домашние и дикие, тропические и северные и т.д.); виды транспорта (автомобили, трамваи, самолеты, поезда, пароходы и т.д.); образы природы (цветы, деревья, фрукты и т.п.); предметы быта (посуда, мебель, одежда).

В условных игрушках более ярко выделяются определенные детали, подчеркивающие внешние признаки предмета, которые позволяют приспособить игрушку к игре и использовать ее динамично (например, конь-качалка, конь на палочке и т.п.).

Конструктивные игрушки представляют собой содержательный строительный материал, отдельные части которого скрепляются: это части дома, автомобиля, трактора, робота и различные виды детских конструкторов.

Интересен еще один подход к классификации образных игрушек. В основу его положена функция образной игрушки в развертывании сюжета игры. С этой целью игрушки разделяются на полисюжетные и ключевые. К полисюжетным игрушкам относятся те, которые используются в разнообразных по тематическому содержанию сюжетно-ролевых играх. Это прежде всего куклы, разнообразные звери, т.е. игрушки-персонажи, а также – телефон, машина. Группу «ключевых» образных игрушек составили те, которые более или менее жестко определяют и направляют действия играющих, влияют на характер развертывания сюжета игры (к примеру, утюг, фонендоскоп, и т.п.).

Таким образом, образные игрушки направляют творческую деятельность дошкольников на отдельные стороны окружающей их жизни (природные явления, быт, производство, общественные отношения и события), тем самым помогая осуществлять дидактическо-воспитательный процесс.

1.3. Народная игрушка в творческой деятельности дошкольников (на примере методики А.П. Усовой)

Важное место в творческой деятельности дошкольников отводится детской **народной игрушке**, влиянию которой на детей как неотъемлемой составляющей «народной педагогики», посвящено исследование А.П. Усовой, которое получило высокую оценку ведущего ученого, музыкального педагога в области дошкольного воспитания Н.А. Ветлугиной.

В частности, Н.А. Ветлугина в отзыве на книгу А.П. Усовой указывала, что родная речь, звучащая в сказках, выразительные интонации русской песни,

яркая народная игрушка являются незаменимым средством воспитания любви к Родине, к окружающей природе, с которой встречается ребенок с малых лет.

Прекрасно выявлена роль народного творчества в становлении детской деятельности и прежде всего в игре, в действиях с игрушками. Трудно найти более ценный материал для развития художественного восприятия, чем увлекательные русские сказки, выразительные песни, красочные предметы декоративно-прикладного творчества. Впечатления, полученные от их восприятия, отражаются в самостоятельном словесном, песенном и изобразительном творчестве ребенка. И эта разнообразнообразная деятельность побуждает к жизни многие способности дошкольника.

Подходя к народной игрушке с педагогической точки зрения, можно видеть, что она основана на тонком знании психологии ребенка и разносторонне воздействует на развитие его чувств, ума, характера, а также способствует его музыкально-творческому развитию.

В народных игрушке отображен мир сказок и сказочных образов, а также и тот круг жизненных явлений, с которыми сталкивается ребенок в повседневной жизни. Традиционные для изобразительного народного искусства фигура женщины, коня, петуха, медведя и т.п., представленные как в игрушке, так и в вышивке, показывают органическую связь игрушки с народным искусством.

В связи с этим А.П. Усова предлагает условную **классификацию народной игрушки:**

- Дидактические игрушки.
- Образные (сюжетные игрушки).
- Игрушки-самоделки.

Дидактические игрушки широко используются в практике воспитания детей младшего дошкольного возраста. К ним относятся **игрушки-вкладыши**, состоящие из 3-6 или 12 предметов; **игрушки нанизывающиеся и бирюльки**. **Прародителями этих игрушек являются «бабинские»** игрушки, которые раньше изготовлялись из дерева, а сейчас – из различных пластмассовых материалов. Они обладают ценными дидактическими свойствами. Играя такой игрушкой, ребенок учится различать цвета и их оттенки, знакомится с величиной, формой, количеством. Кроме того, эти игрушки служат хорошим средством развития речи.

Благодаря чистым, сочным, ярким окраскам, тщательной отделке поверхности, выдержанности формы эти игрушки воспитывают вкус, развивают зрение и осязание, но главное обладают принципом самоконтроля, что позволяет (т.е. поправку вносит сама игрушка). Например, **игрушки-вкладыши:** вставляющиеся друг в друга круглые и цилиндровые чашечки, одноцветные и разноцветные шары. Разбирая и вновь складывая игрушку, ребенок руководствуется ее величиной и размером, как основными признаками, помогающими разрешить задачу. Каждый раз, когда он делает ошибку в подборе величины этих предметов, эта ошибка обнаруживается им самим: следующий предмет или не помещается или помещается слишком свободно. Снова и снова ребенок подбирает подходящей величины вкладыши и достигает

своей цели. Младшим детям первоначально предлагаются только 3-4 части вкладной игрушки с постепенным введением полного набора.

Игры с такой игрушкой заставляют ребенка активно и творчески действовать: вкладывать, расставлять и переставлять по своему усмотрению.

Помимо игрушек-вкладышей дети очень любят использовать в своих играх нанизывающиеся игрушки, одевая один за другим предмет на стержень. Одноцветные и многоцветные конусы, цилиндры, кольца представлены среди бабинских игрушек, так называемых, **нанизывающихся игрушек** в большом разнообразии форм, величин, расцветок. Принцип самоконтроля, как и в группе игрушек – вкладышей ведет по пути правильного усвоения величины и цвета.

Подобные игрушки дают возможность последовательно расширять объем и сложность заданий для ребенка.

Бирюльки (маленькие точеные из дерева фигурки) – образец искуснейшей работы – представляет прекрасный педагогический материал для игр, упражняющих ребенка в развитии мышц руки и глазомера, а также воспитывающих настойчивость в достижении поставленной цели.

Ценные качества дидактических игрушек настолько многообразны, что на основе их можно организовать всевозможные дидактические игры для детей.

Игры с этими игрушками начинаются с раннего возраста, но только тогда, когда дети могут уже упражняться в различных действиях – складывать, переключать, вынимать. Потребность в таких действиях удовлетворяется подобной игрушкой, а принцип самоконтроля в игрушке направляет игру в определенное русло, воспитывая внимание и волю.

Очень важно применять эти игрушки на творческих занятиях в различных вариантах: при наличии достаточного количества игрушек с маленькими детьми организуются игры на подбор шаров, колец, по цвету и величине. Одному из детей можно дать в руки корзинку, в которую он должен собрать все игрушки красного цвета, синего и т.д. Все остальные дети наблюдают за тем, как выполняются поручения, вместе с педагогом-музыкантом, пропевая при этом считалки.

Постепенно поручения усложняются: ребенку можно предложить собрать предметы не только по признаку цвета, но и по признаку величины, внося в эту игру момент соревнования, кто это соберет быстрее. Время сбора регулируется короткой или длинной считалкой.

Образная (сюжетная) игрушка представляет одну из наиболее сильных и оригинальных ветвей народного творчества, основная сторона которой состоит в условности ее изображения. Условность изображения, будь то изображение или коня, или человека, или птицы. В результате в этих игрушках остро, ярко и выразительно выступает задуманное. Разнообразные подробности выполняются уже воображением ребенка, с помощью чего эта игрушка рождает в свою очередь детскую фантазию.

Следует заметить, что немалым подспорьем в этом процессе является творческая деятельность детей, проявленная в **рисовании и лепке**. Здесь дети проявляют первый опыт выражения своего отношения к окружающему миру, в т.ч. и к игрушке, как части этого мира.

Надо сказать, что рисование – вообще самое естественное и увлекательное занятие дошкольников. В изобразительности они могут реализовать потребность в самовыражении, а также развить универсальную способность – воображение, которое в последствии может проявиться не только в каком либо виде искусства, но и в любой другой области жизни обыкновенного человека.

Одним из основных материалов для художественной деятельности дошкольников являются предметы мастеров различных народных промыслов. Знакомя детей с предметами декоративно-прикладного искусства, таких как гжельская и хохломская посуда, музыкальные руководители на творческих занятиях могут предложить дошкольникам самим изготовить из соответствующих материалов различную посуду и раскрасить ее элементами гжельской или хохломской росписи.

Большую художественную страницу в истории русского народного творчества представляют дымковская, городецкая, богородская и другие виды игрушек, аналогично которым дети могут попытаться изобразить в разных видах художественной деятельности (примеры творческих занятий в «Содержательно-познавательном материале»).

Возвращаясь к разговору о народных игрушках, следует обратить внимание на их раскраску, которая представляет собой неоспоримые достоинства: по-детски выразительны их рисунки и краски, т.к. они очень живы и яркие.

Огромную область народного декоративного творчества представляет русская деревянная игрушка. Знакомство с ней помогает детям увидеть новые связи народного творчества с бытом, историей, художественными традициями и жизнью ее творца – народа.

Городецкая деревянная игрушка разнообразна по тематике: лошади, люди, пароходы и т.д. Выразительность формы, яркие живые краски, наивный «детский» орнамент, – все это придает игрушке оригинальность и свежесть.

Богородская резная игрушка содержит в себе очень сильный познавательный элемент. Через нее ребенок получает верное представление о животных и других предметах. В основном эти игрушки представляют особый интерес для старших дошкольников.

Федосеевская деревянная игрушка привлекает детей своим тематическим разнообразием и образностью. Это кони-каталки, крутящиеся карусели и мельницы, балалайки, топорики, молоточки, кукольная мебель (стол, стулья, кресла, диван, кровать, шкаф и т.д.); технические игрушки – пароходы, грузовики, легковушки, самолеты и т.д. Основной неповторимой особенностью этой игрушки является ее изготовление с помощью конструирования из заранее заготовленных частей (дощечек, тесанных палочек, щепочек и т.д.). (История возникновения федосеевской игрушки находится в «Содержательно-познавательном практикуме»).

Художественные идеи федосеевской игрушки доступны детям младшего возраста, чем и привлекают их внимание. Поэтому на дополнительных занятиях можно предложить детям проявить творческую инициативу при создании такой игрушки. Например, доктор педагогических наук Т.Я. Шпикалова предлагает организовать **мастерскую кукольной мебели**, где исходным строительным

материалом могут быть различные пустые коробки (из-под спичек, чая и др.). Варьируя положение коробков в пространстве, каждый дошкольник может создать свою модель игрушки, скрепляя ее клеем, раскрашивая гуашью и обклеивая цветной бумагой. Выполняя такое задание, дети с радостью конструируют предметы, которые, с одной стороны, чем-то напоминают настоящие столы, стулья и другие предметы, а, с другой стороны – сказочно прекрасные и содержат в своем оформлении много выдумки, что дает возможность проявлять дошкольникам свои творческие способности.

Кроме того, Т.Я. Шпикалова предлагает второй вариант организации творческой мастерской по **моделированию технической игрушки из бумаги**. Сначала можно предложить детям выполнить игрушки по заданному образцу, чтобы они смогли почувствовать возможность применения бумаги. Затем необходимо провести работу по принципу художественного комбинирования, т.е. самостоятельно выполнить различные предметы из бумажных форм. В том и другом случае не следует забывать о благотворном влиянии на детей обаяния народной образности федосеевской игрушки.

Помимо деревянных игрушек народные умельцы изготавливали игрушки и из других природных материалов.

Например, **дымковская глиняная игрушка** тоже представляет большую художественную педагогическую страницу в историю русского народного творчества. Удивительная простота сюжета, четкость формы органично сочетаются в ней живой раскраской. Разумеется, игрушка эта только в отдельных образцах может заинтересовать детей: наездники, зайчики, медведи, волки, лисы.

Кроме этих игрушек есть еще **загорские игрушки из папье-маше**, в которых все живо и близко малышу – и сюжет, и образ. Фигуры животных переданы в них тонко, выразительно и жизненно верно.

Обращают на себя внимание целые макеты игрушек на темы русских народных сказок, что является лучшей художественной иллюстрацией для их драматизации.

Особый интерес также представляют собой и яркие **матрешки**, которые тоже относятся к сюжетным игрушкам. Младшим дошкольникам необходимо рассказывать о красоте и особенностях этой игрушки, а старших детей знакомит с историей ее возникновения и со сведениями о создавших ее мастерах. Необходимо предложить детям небольшие рассказы или придумать песенки, где действующим лицом была бы матрешка. Кроме того, детям можно предложить дидактические и хороводные игры с участием этой игрушки.

Матрешки классифицируются на три основные группы:

- Загорские матрешки.
- Семеновские матрешки.
- Полховские матрешки.

Загорские матрешки отличаются локальными цветами (красным, зеленым, синим), несложными узорами местных мастеров – «пестрешкой». Роспись на этой матрешке выполняется гуашью с закраской всей ее поверхности.

Краски и росписи **семеновской** матрешки воспринимаются иначе, чем загорской. Краски здесь кажутся необычайно чистыми, яркими и положены на идеально гладкую поверхность дерева по крахмальному грунту. Главное отличие образа семеновской матрешки – декор: крупная цветочная роспись, заполняющая весь центр фигурки. В легкой и виртуозной манере письма цветов угадывается влияние традиционной кистевой росписи золотой хохломы (центр хохломской росписи тоже находится в городе Семенове).

У матрешки, созданной в **Полховском Майдане**, нет таких конкретных деталей, как руки, сарафан, кофта, характерных для загорской и семеновской матрешек. Лицо полховской матрешке обрамляют кудри – подлинная деталь старинного местного образа. Расписывается эта матрешка анилиновыми красками по трижды нанесенному крахмальному грунту с последующей трехразовой лакировкой.

Дети-дошкольники с большой радостью рисуют, лепят, играют с матрешками, выполненными своими руками. Поэтому необходимо включать образ матрешки в творческую деятельность детей.

По мнению Т.Я. Шпикаловой, можно использовать в дополнительных формах образования дошкольников несколько творческих заданий на материале такой народной игрушки как матрешка. Посольку одно из самых увлекательных занятий для дошкольников, как упоминалось выше, заключается в лепке и росписи объемной фигурки, то можно предложить детям изготовить куклу-матрешку из вполне доступных дошкольникам материалов – папье-маше и глина. Педагогу необходимо помочь детям в нахождении своего образа матрешки, в размерах данной игрушки, ее художественной росписи сарафана, кофты, фартука, платка, фартука и т.д.

Искусствовед Г.Л. Дайн утверждал, что расставлять, собирать и разбирать матрешку – не только увлекательная детская игра, но еще и обучение. Двух и трехлетнему малышу матрешка помогает освоить важнейшие признаки предмета: форму, цвет, часть и целое, величину, количество. И это серьезное обучение детей проходит в интересной игре, потому что дидактика матрешки нередко удачно очеловечена.

В связи с этим следует ознакомиться с творческим заданием Т.Я. Шпикаловой, которая предлагает выполнить **художественное лото** с изображением различных предметов, необходимых в кукольном хозяйстве: одежда, посуда, угощение. Карточки для лото необходимо рисовать самим детям. Главные герои игры – семейство матрешек – должны быть настоящими игрушками, изготовленными желательно самими детьми. Количество предметов, изображенных на карточках, зависит от того, какое кукольное семейство участвует в игре (четырёхместное, пятиместное и т.д.). Рисунки предметов на карточках лото тоже разного размера. Цель игры – подобрать для каждой матрешки предметы. Для большой матрешки – самые крупные предметы, для матрешки среднего размера – предметы средней величины и т.д.

В процессе создания игровых карточек и фигурок матрешек дети – дошкольники могут совершать множество художественных открытий.

К сожалению, сюжетные игрушки практически не встречаются в современных ДООУ, тем не менее, очень важно включать их в образовательный процесс в дополнительных формах занятий, т.к. они имеют огромное влияние на творческое развитие дошкольников.

Игрушки-самоделки делаются самими детьми под руководством взрослых. Мастерство такой игрушки связано с определенными местными традициями материала и приемами ее изготовления. Особенно дети любят делать кукол, фантазируя и видоизменяя их образ.

Взяв в руки самодельные куклы, сделанные ими для настольного театра или для театра «бибобо» дети начинают их «оживлять». Они вкладывают в их поведение свои эмоции, стараясь передать их в кукольных движениях, собственной мимике, жестах, подкрепляя всю игру голосом и нахождением различных интонаций.

Причем, дети стараются найти тесную связь между кукольной игрой и музыкально-речевыми интонациями. В это время они импровизируют, свободно движутся с куклами на руках, приплясывают, играют на традиционных народных инструментах.

Главное достоинство метода импровизационного поиска музыкально-речевой интонации через движения кукол заключается в том, что дети в этом случае концентрируют свое внимание именно на куклах, благодаря чему раскрепощаются, полностью забывая о самих себе.

Часто приемы вождения кукол обуславливают рождение новых мелодических ходов и музыкально-речевых интонаций, характеризующих тех или иных животных – «действующих лиц» (Белоконева Т. «Игра с куклой»).

1.4. Знакомство с предметным миром как путь познания дошкольниками реальной действительности

Следует заметить, что игрушка составляет неотъемлемую часть **предметного мира**, который постоянно окружает ребенка в его реальной жизни. Однако, по мнению М.В. Крулехт, вводя дошкольников в предметный мир народного искусства прошлых веков, не следует забывать о том, что дети живут **в современном мире**. Поэтому наряду с перечисленными выше особенностями предметов старины, в т.ч. и народной игрушки, желательно проводить параллель при ознакомлении детей с **современными** предметами реальной жизни по такому принципу: народная игрушка – **современная** игрушка, народный костюм – **современная одежда**, старинная посуда – **современная посуда**, а также с различными явлениями, появившимися уже позже, например, все виды воздушного, наземного, водного и даже космического транспорта.

Именно при ознакомлении детей с предметным миром у дошкольников возникает познавательная и творческая активность, а также складываются первые эмоциональные предпочтения.

Вхождение ребенка в предметный мир начинается в **младшем дошкольном возрасте**. Поэтому задача музыкального руководителя состоит в том, что он призван помочь ребенку получить отчетливые представления о предметах

ближайшего окружения, которые будут необходимы дошкольнику для адекватного использования в разнообразных видах своей будущей творческой деятельности. Следующей задачей является воспитание у детей ценностного отношения к предметам, созданным трудом человека, для того, чтобы обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («что это?», «кто это?») к простейшему сенсорному анализу, т.е. выделению с помощью взрослого наиболее выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; его цвет, форма, величина и т.д., а также помочь ребенку освоить соответствующий словарь.

Для знакомства младших дошкольников с современными предметами музыкальному руководителю необходимы житейские или целенаправленно созданные специальные образовательные ситуации. В этом случае наиболее эффективны игровые ситуации, в которые попадает тот или иной игровой персонаж, а сюжет предполагает разыгрывание процесса знакомства персонажа с незнакомым для него предметом (пример игровой ситуации в «Содержательно-познавательном материале»).

При знакомстве детей **среднего дошкольного возраста** с предметным миром особое внимание следует уделять ознакомлению дошкольников с качествами материалов, из которых изготовлен предмет и его свойствами. Здесь педагогу лучше опираться на чувственное восприятие предмета, который поможет ребенку целенаправленно формировать интерес к значимой для него деятельности.

Как правило, материал, из которого сделан предмет имеет целый ряд признаков: легкий, прозрачный, блестящий, хрупкий, гладкий и т.д. Поэтому целесообразнее каждый признак предмета рассматривать отдельно, причем наилучший эффект имеет сопоставление противоположных по качеству и свойству материалов (например, твердый успешнее осознается детьми по сравнению с мягким, тяжелый – с легким и т.д.).

Для этих целей можно создать игровую проблемную ситуацию с использованием игрового персонажа (пример игровой проблемной ситуации в «Содержательно-познавательном материале»).

Особенности мышления детей **среднего дошкольного возраста** позволяет им освоить также и элементарные родовые понятия, в основе которых один существенный признак – функциональное назначение предмета (например, в понятие «игрушки» входят и куклы, и кубики, и паровозик и т.п.; в понятие «мебель» входят стол, стул, шкаф, кровать и т.п.) (примеры творческих занятий по ознакомлению детей с родовыми понятиями в «Содержательно-познавательном материале»).

Для целостного развития **старших дошкольников** особое значение приобретает их дальнейшее приобщение к предметному миру, в плане формирования уважения к созданным трудом взрослых ценностям материальной культуры, которые окружают детей в повседневной жизни дома, в детском саду и на улице.

Кроме того, работа музыкального руководителя в данном направлении наверняка может дать такие результаты, когда старшие дошкольники будут способны к детальному сравнению сходных предметов на основе сопоставления особенностей строения, умению видеть части, выделять качества и свойства предметов, а главное умению точно использовать слово для характеристики особенностей предмета при составлении описательного рассказа (примеры творческих занятий в «Содержательно-познавательном материале»).

2. Методический аспект организации детского творчества на материале народной педагогики.

Содержательно-познавательный практикум (на материале научно-теоретических исследований проблемы декоративно-прикладного искусства)

2.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с малыми фольклорными жанрами

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева)

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)

Занятие № 1

Тема: «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!»

Содержание. Разучивание потешки про солнышко.

На занятии используются цветы мать-и-мачехи, которые дети рассматривают, описывают и сравнивают с солнышком. Затем разучивается потешка:

Солнышко-колоколнышко,
Ты пораньше взойди,
Нас пораньше разбуди:
Нам в поле бежать,
Нам весну встречать!

Занятие № 2

Тема: «Сорока-белобока кашу варила».

Содержание. Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком

На столе в «избе» дети видят глиняный горшок. Хозяйка рассказывает им об его использовании и разучивает с ними потешку:

Сорока-белобока
Кашу варила, деток кормила,
Этому дала, этому дала,
Этому дала, этому дала,
А этому не дала
– Ты воды не носил,
Дров не рубил,
Каши не варил, –
Тебе нет ничего!

В заключение дети деревянными ложками едят кашу из горшочка.

2.2. Творческие занятия по ознакомлению с предметным миром детей младшего дошкольного возраста (М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»)

Занятие № 1

У обезьянки Чарли оторвалась пуговка, штанишки падают, и Чарли приходится их все время подтягивать, чтобы не потерять.

«Как помочь Чарли? Что нужно сделать? – Спрашивает воспитательница детей. – Правильно, нужно пришить пуговку на свое место. А кто знает, что нужно взять, чтобы пришить пуговку?»

Дети называют иголку, нитки, наперсток, ножницы... «Ой, сколько всего нужно, – испуганно говорит Чарли. – Где же мы все это найдем?!» – «А вот волшебная шкатулочка, – показывает воспитатель, – в ней лежат все швейные инструменты, выбирай, что тебе нужно».

Чарли вытаскивает из шкатулочки спицу для вязания. «Вот какая замечательная иголочка, – говорит он, – длинная, тонкая, острая... Это не иголочка? А что же это? Спица?! Почему в нее нельзя вдеть нитку?»

Дети вместе с игровым персонажем рассматривают оба конца спицы и убеждаются, что нет отверстия, некуда вдеть нитку. Затем воспитатель предлагает детям помочь Чарли найти в шкатулочке иголки и рассмотреть их. Уточнив, что с иголками надо обращаться очень осторожно, воспитатель дает возможность детям найти отверстие (ушко), потрогать пальчиком осторожно, чтобы не уколоться, острый конец иголки.

«Из какого материала сделана иголка?!» – Спрашивает воспитательница детей. «Почему иголки делают из металла? – Вновь вступает в разговор Чарли. – Можно ли иголки делать из других материалов, например из бумаги?» Обобщая ответы детей, воспитатель уточняет, что иголки должны быть очень прочными, острыми, иначе они не проколют ткань, будут сгибаться.

Воспитательница вдевает нитку в иголку, завязывает узелок. «Иголка очень острая. Кто знает, что надевают на палец, чтобы не уколоть его? Найдите наперсток в нашей шкатулочке. На какой пальчик правой руки надевают наперсток, когда шьют?»

Воспитательница предлагает детям надеть наперстки и догадаться, почему наперсток не гладкий, а весь покрыт кругленькими углублениями. «Верно, чтобы иголочка не скользила».

Воспитательница надевает наперсток и начинает пришивать пуговку:

Вышивает-шьет иголка,
Пальцу больно,
Пальцу колко.
А наперсток
В тот же миг –
Прыг
К нам на пальчик.
Говорит иголке:
– Шей,

А колотья ты не смея!

Чарли благодарит детей и воспитателя за помощь: теперь его штанишки не падают на каждом шагу. И Чарли готов бежать к другим обезьянкам, но «голос Волшебной шкатулочки» останавливает его: «Пока все швейные инструменты не убраны на свое место, идти играть нельзя. Почему?».

Занятие № 2

Оденем куклу на прогулку. На столе воспитателя макет комнаты, в окне поочередно появляются картинки, условно обозначающие разное время суток и погодные условия: Что надеть кукле Кате? В ее шкафу много разной одежды и обуви: шубка, пальто, плащ, свитер, юбка, сарафан, летнее и зимнее (теплое) платье, брюки, панамка, ночная рубашка, халатик, пижама, шерстяные носки, колготки, гольфы, резиновые сапожки, кроссовки, туфли, валенки.

Воспитатель постепенно увеличивает количество предметов в шкафу куклы, учитывая уровень познавательного и речевого развития своих воспитанников.

Занятие № 3

За покупками в магазин. Цель этой игры – упражнять детей в выборе нужного предмета из сходных. Например: стул – кресло – табурет; стакан – чашка; платье – юбка – сарафан; брюки – шорты; туфли – сапоги – кроссовки; чайник – кофейник; перчатки – варежки; сумка – портфель и т.д.

Данная игра имеет множество вариантов, может проводиться как с реальными предметами, игрушками, так и предметными картинками. Роли продавца и покупателей также могут варьироваться и переходить от взрослого к детям.

Вот один из вариантов. Каждый раз на наборном полотне, изображающем три полки магазина, появляются разные товары – предметные картинки – в парах: стакан – чашка; чайник – кофейник; кастрюля – сковорода.

В магазин приходят игровые персонажи, озвучивает которых взрослый: «Я хочу купить новую кастрюлю», «Покажите, пожалуйста, вот тот красный чайничек. Как нет, а что же стоит у вас там, на верхней полочке. Кофейник?!», «У вас есть красивые чашки?», «Что-то я плохо вижу, что стоит у вас на нижней (верхней) полке?»

Наиболее сложный вариант этой игры, возможный с малышами, когда «покупатель» предлагает ребенку-«продавцу» догадаться, что он хочет купить, не называя предмет прямо: «Я хочу купить то, в чем ходят зимой, когда очень холодно», «Мне нужна такая обувь, чтобы ноги не промокли во время дождя», «У вас на верхней полке висят три платья, покажите мне не зеленое и без пуговиц спереди» и т. д.

Игровые задания

Мишкин чемодан. В ходе индивидуальной игры с ребенком из чемодана игрового персонажа по очереди появляются картинки (не более 10) с изображением сходных предметов. Это могут быть: чашка – кружка – стакан; носки – гольфы – чулки – колготки; кастрюля – сковорода; плащ – пальто –

шуба; брюки – шорты; свитер – кофта. Взрослый спрашивает: «Что это? Как называется этот предмет? Как ты узнал, что это чулки? А Мишка думает, что это колготки. Почему он не прав?»

Угадай, кого как зовут. Ребенку предлагается сюжетная картинка с изображением двух девочек или мальчиков, одетых в разную одежду. Взрослый дает простейший описательный рассказ и просит угадать их имена. Например: «На этой картинке нарисованы Катя и Наташа. Угадай, кого как зовут, если Катя одета в зеленое платье и на голове у нее платочек, а Наташа в голубой кофточке, синей юбочке и панамке. Как ты догадался?» Если ребенок определяет правильно, ему разрешают раскрасить картинку.

Что не так? Взрослый показывает ребенку по очереди 2-3 картинки с изображением несложного сюжета. Например, ребенок играет в мяч около стола, на котором стоит большая красивая ваза; книга оставлена на скамеечке под дождем; ребенок в трусиках и панамке играет на снегу в куличики. Ребенку предлагается объяснить игровому персонажу, что и почему он нарисовал неправильно.

Мастер умелкин. Мастер Умелкин сделал разные столы: письменный стол, обеденный стол, кухонный стол, журнальный столик, детский столик, стол для настольного тенниса. На картинке нарисованы все эти столы. Педагог просит назвать их и рассказать, как каждый стол используется человеком. Как ребенок догадался, что мастер Умелкин в этот раз смастерил только столы? Какие части у столов могут быть разными? Без какой части стол существовать не может?

2.3. Творческие занятия по ознакомлению с предметным миром детей среднего дошкольного возраста (М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»)

Занятие №4

Игровой персонаж – веселая обезьянка Чита – предлагает детям поиграть «в загадки», угадывая, что лежит в стаканчике. Но у хитрой Читы не один, а два стаканчика (целесообразно использовать одноразовые пластмассовые стаканчики для прохладительных напитков одинакового размера), и только один из них прозрачный, поэтому дети легко отгадывают, что лежит в прозрачном стакане, и не могут угадать, когда Чита опускает маленькие игрушки и предметы в другой, непрозрачный стакан.

После двух-трех повторений игровой персонаж удивляется, почему дети отгадывают, что лежит в одном стакане (показывает прозрачный стаканчик), и не догадываются, если Чита прячет что-то в другом (показывает непрозрачный стакан). Детские ответы («Потому что через этот видно, а через этот не видно», «Потому что этот светлый стакан, а этот нет», «Потому что этот стакан видный» и пр.) свидетельствуют о выделении нужного признака, хотя, как

правило, без правильного словесного обозначения, поэтому появляется возможность ввести соответствующее слово.

«Ах, какая хитрая мартышка, – говорит воспитатель, – у нее два стаканчика. Через этот стакан предмет виден, стакан прозрачный. А этот стакан непрозрачный, через него предмет не виден».

Занятие № 5

Магазин. Ребенок получает два наборных полотна «полки магазина» и 10 предметных картинок с изображением предметов одежды и обуви. «Представь, что ты продавец. К тебе в магазин привезли товар. Разложи его и объясни, почему ты так предлагаешь все расположить на прилавках».

Занятие № 6

Что не так. В игре используются сюжетные картинки с изображением персонажей, чья одежда или обувь не соответствует ситуации. Например, мальчик в нарядном костюме, он пришел в театр или гости, а на ногах его кроссовки; девочка в валенках, зимней шапочке, но в платье с короткими рукавами идет по заснеженной улице; мальчик в шубе и кроссовках бежит по стадиону; девочка собирается ложиться спать, чистит зубы, на ней ночная рубашечка и... валенки; мальчик в длинных брюках, свитере лежит на песочке и загорает.

Рассматривая с ребенком картинки, воспитатель предлагает догадаться, что не так нарисовал художник. Уточняет, что надо сменить – одежду или обувь, в какой магазин нужно отправить игровой персонаж. На большем листе бумаге схематично нарисованы два магазина; открывая их двери, ребенок находит там нужный предмет одежды или обуви.

Игровые задания

Найди лишнюю картинку. Игровой персонаж Почемучка предлагает ребенку по очереди карточки с изображением групп из 5-7 предметов, относящихся к игрушкам, одежде, обуви, инструментам, мебели. На каждой карточке – одна лишняя картинка, которую надо найти.

Например, в набор игрушек (кукла, машина, мяч, кубики, кегли, мишка) ошибочно включена картинка с изображением детской книжки; в набор картинок, изображающих мебель (диван, шкаф, кресло, сервант, кровать), – телевизор, и т.п. Почемучка просит внимательно рассмотреть картинки на карточке, назвать их и найти лишнюю, объяснив, почему ребенок так считает. Игровой персонаж интересуется: «Какие предметы называют игрушками (одеждой, посудой и пр.)? Какие еще игрушки (обувь, посуду и пр.) ты знаешь?»

Угадай, кого зовут Саша? На сюжетной картинке нарисованы две девочки и мальчик, которые играют в игрушки. Ребенку предлагают догадаться, кого из них зовут Саша, по одежде и обуви. «На ногах у Саши кроссовки. Наташа и

Саша в брюках. У Наташи нарядная красная блузка. Покажи, кого зовут Саша. Почему ты так думаешь?»

Определи время года и найди лишний предмет. Ребенку предлагается карточка, на которой нарисованы три группы предметов обуви, среди которых есть один лишний предмет – зонтик. Надо найти этот предмет, объяснить, почему он лишний, а на место вопросительных знаков положить картинки, условно обозначающие время года, когда носят эту обувь.

Рассматривая карточку вместе с ребенком, воспитатель вначале просит назвать каждый предмет; спрашивает, из чего он сделан, из какого материала, какие у этого материала свойства и качества. Затем предлагает найти лишний предмет и обосновать свое предположение. После этого выполняется задание по определению знака с условным обозначением времени года. Педагог уточняет, из каких материалов шьют летнюю, осеннюю и зимнюю обувь.

2.4. Творческие занятия по ознакомлению с предметным миром детей старшего дошкольного возраста (М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»)

Занятие № 7

Конструируя первую часть образовательной ситуации, педагог закрепляет ранее сформированное у детей общее понятие «транспорт». Он предлагает детям назвать изображенные на картинках предметы (легковая машина, автобус, лодка, велосипед, пароход, вертолет, товарный поезд, вьючная или запряженная лошадь с кладью или седоком и т.д.) и ответить на вопрос: «Для чего они используются людьми?» Уточняется понятие: «Все, что служит для перевозки людей и грузов, можно назвать транспортом».

Основная часть образовательной ситуации конструируется педагогом для формирования понятия о видах транспорта. Воспитатель переносит одну из картинок, например пароход, в круг, условно обозначающий морскую стихию, и спрашивает, какие еще картинки можно поместить в этот круг. Если дети называют и помещают в круг лодку, буксир, баржу, воспитатель спрашивает, что общего у всех этих предметов. При затруднении обращает внимание на условный значок и предлагает подумать, что он означает: «Где передвигаются и пароход, и баржа, и лодка?» Получив ответ, воспитатель вводит новое понятие: «Лодку, пароход, баржу и другие виды транспорта, которые перевозят людей и грузы по воде, называют водным транспортом».

Аналогично вводятся понятия «воздушный транспорт», а затем «наземный» и «подземный транспорт». Завершается образовательная ситуация разговором о том, почему людям нужны все виды транспорта и в чем преимущества каждого из них.

Занятие №8

Важное значение для развития логики мышления старших дошкольников имеют задания на классификацию освоенных родовых понятий по разным

основаниям. Так, посуду можно разделить на кухонную, столовую, чайную; по материалу – на металлическую, пластмассовую, фарфоровую, деревянную; по многократности использования – на одноразовую и многоразовую. Продукты можно разделить на мясные, рыбные, молочные, кондитерские; для животных и человека; по вкусовым качествам и запаху – на сладкие, соленые, горькие, пахучие, кисло-сладкие и пр. Инструменты могут быть разделены также по материалу, из которого они сделаны (деревянные, металлические, пластмассовые и пр.), по способу использования и профессиональной принадлежности (садово-огородные, столярные, портновские, музыкальные) и т.д.

Игровые задания

Найди лишнюю картинку. Ребенку предлагают набор из 7 картинок, на которых изображены: грузовая машина, пароход, самолет, эскалатор метрополитена, лошадь со всадником или везущая воз хвороста, пушка с большими колесами, стреляющая ядрами. «Какая картинка лишняя, почему? Что такое транспорт?»

Назови одним словом. Ребенок получает набор из 9 предметных картинок: пианино, скрипка, барабан (музыкальные инструменты); рубанок, пила, топор (столярные инструменты); швейная машина, ножницы, спицы (швейные инструменты). «Как все эти предметы можно назвать одним словом? Почему их так можно сгруппировать? Придумай для каждой группы предметов свое условное обозначение».

Разложи по полочкам. Ребенок получает набор из 10 силуэтных картинок, изображающих: кофейник, чашку с блюдцем, сахарницу, вазочку с фруктами, сковороду, кастрюлю, утюг, пакет молока, кусок колбасы, рыбу, а также картинку-макет кухни со столом, посудной полкой, холодильником.

После рассматривания предметных картинок ребенку предлагают разложить все по своим местам (поставить на стол, убрать на посудную полку или в холодильник) и найти одну лишнюю картинку, объяснив, почему она лишняя. Завершается выполнение контрольного задания рассказом ребенка о том, что и где лежит на его кухне, что позволяет выяснить умение ориентироваться на плоскости листа бумаги.

3. Устно-поэтическое творчество в системе художественного образования дошкольников

3.1. Специфические особенности устно-поэтического творчества

В дошкольном возрасте ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи окружающих.

Как показывает практика, в результате такого подражания ребенок в сравнительно короткий период жизни делает поразительные успехи еще и потому, что произведения народного словесного творчества (пословицы,

загадки, сказки, скороговорки и т.п.) вплетаются в живую разговорную речь и таким образом происходит естественный процесс овладения языком своего народа и приобщения дошкольника к истокам народной культуры.

Для того, чтобы язык ребенка был живым и ярким был живым и ярким необходимым и важным условием является употребление музыкальным руководителем как можно чаще разнообразных пословиц, загадок, скороговорок и сказок. Это будет способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей, которые в повседневном живом слове педагога слышат звучание этих драгоценных зерен устно-поэтического творчества и усваивают их смысл.

Одно из неповторимых особенностей устно-поэтического творчества является его поэтичность, точность и образность существенных черт предметов и явлений. Блестящим примером такой образности языка является язык русских народных сказок, которые оказывают свое внимание на ребенка. Чем чаще он их слышит, тем в большей степени впитывается им гармония слов. В связи с этим обычная разговорная речь (рассказ, беседа) музыкального руководителя с детьми должна быть также по возможности образна и выразительна.

Еще одной интересной и своеобразной особенностью является наличие в русском языке ряда образных выражений, близких и доступных детям, которые рождаются в живой разговорной речи, проникая в нее из сказок, поговорок, пословиц, и отделяясь от них и после чего, становясь самостоятельными. Например, **конь вороной, коровушка-буренушка, алый цвет, маков цвет, красное солнышко, ясные звезды, светлый месяц, травушка-муравушка** и многие другие слова, связанные с национальными образами и явлениями родной природы.

В народном языке эти выражения насыщены определенным содержанием. Например, вороной конь – значит черный, блестящий, цвета воронова крыла. Действительно, если посмотреть внимательно на крыло ворона, то в глаза бросается его иссиня-черный цвет с отливом.

При этом нужно помнить, что употребление пословиц, поговорок, тех или иных образных выражений, естественных в языке взрослых, сказанных при тех или иных обстоятельствах жизни ребенка, будут выполнять свою воспитательную роль только в том случае, если воспитатель будет остерегаться искусственности, что неизбежно может произойти при неоправданно частом их употреблении. Поэтому народные выражения живы будут только тогда, когда применены к месту и времени.

Кроме того, от детей ни в коем случае нельзя требовать, чтобы они заучивали эти выражения. Педагог-музыкант должен довольствоваться уже тем, что ребенок уловил связь пословицы, например, со своим действием: «Без труда – не выловишь и рыбку из пруда».

По мнению А.П. Усовой, богатство слов и обозначений соответствуют разнообразию жизненных обстоятельств и действий. Например, дети могут усвоить обозначение словом таких действий, как шить, зашивать, пришить, вышить, нашить, вшить, подшить, перешить, сшить. Дети практически выполняют все эти разнообразные действия, но для обозначения их

пользуются, в лучшем случае, одним или двумя-тремя словами. От этого слово теряет свою точность и выразительность. Дело в том, что, пока дети занимаются шитьем или какой другой работой, их языковое развитие должно находиться в поле зрения педагога, чтобы не упустить самый драгоценный момент, при котором ребенок выполняет то или иное действие. Именно в этот момент легко усваивается слово, обозначающее данное действие. Овладевая родным языком таким путем, ребенок уже не будет ошибаться в точности обозначений.

Одним из интереснейших вопросов в связи с рассмотрением народности языка является наличие в русском разговорном языке разнообразия говоров, произношений интонаций. В языке ребенка эти особенности неизбежны в силу того, что он учится говорить так, как говорят его взрослые. В этом направлении музыкантом-педагогом должна быть проделана тщательная работа: из языка детей следует устранить местные слова и выражения, которые не входят в обиход литературного языка, следить за правильной расстановкой в словах, в которых тоже оказываются особенности местного говора.

Опираясь на исследование О.В. Акуловой, следует сказать, что одним из важных моментов в художественно-музыкальном образовании дошкольников является развитие *выразительности речи* детей (особенно старших дошкольников) с помощью игр по мотивам произведений устного народного творчества. Увлекательность, образность, эмоциональность и динамизм произведений устного народного творчества близки психологическим особенностям детей, их способу мыслить, чувствовать, воспринимать окружающий мир, выражать отношения к явлениям и событиям. Специфике восприятия, языковой и коммуникативной компонентности дошкольников в большей мере соответствуют сказки, скороговорки и т.д.

Существенными особенностями устного народного творчества являются также традиционность и импровизационность текста. Народным произведениям присущи все средства языковой выразительности. Причем традиционность способствует быстрому запоминанию детьми типичных средств выразительности, а импровизационность исполнения позволяет использовать освоенные средства свободно и творчески.

Освоение языкового богатства, заключенного в произведениях устного народного творчества вводит ребенка в мир выразительных средств языка, а творческое отражение эмоционального содержания данных текстов в разных видах игровой деятельности обеспечивает практическое освоение выразительности речи.

Развитие выразительности речи стимулирует частое и мотивированное исполнение произведений устного народного творчества, особенно использование разных видов игр, что обеспечивает накопление игрового опыта и роста самостоятельности ребенка, а также приводит к становлению творческой позиции старшего дошкольника, проявляющееся в способности выбирать средства эмоциональной выразительности, адекватные художественному образу фольклорного текста и осмысленно использовать их в разных видах творческой деятельности.

3.2. Методические рекомендации по ознакомлению детей – дошкольников с жанрами устно-поэтического творчества

К ярким образцам народной речи можно отнести такие жанры устно-поэтического творчества, как пословицы, поговорки, загадки, скороговорки и сказки, которые представляют особый интерес в музыкально-творческом развитии ребенка.

Поговорки и пословицы – это краткие изречения, заключающие в себе вывод из наблюдений об окружающем, понятные детям пяти-шести лет, которые сложились на основе огромного жизненного опыта. Они представляют собой одновременно и явления языка и явления искусства. Очень важно употреблять пословицу и поговорку в тот момент, когда на лицо есть иллюстрирующие ее факты и обстоятельства. Тогда скрытый в пословице и поговорке смысл становится для ребенка ясен. Например, «Поспешешь – людей насмешишь».

Загадки как форма словесного народного творчества в образной народной речи также получили свое признание в работе детского сада. В народной речи **загадывать означает задумывать, замышлять**, предлагать что либо неизвестное для решения. Про загадку сам народ говорил: «Без лица в личине», т.е. лицо загаданного предмета скрыто под маской – «личиною», под иносказанием. С одной стороны загаданные предметы передаются посредством других, имеющих отдаленное сходство с теми, о которых умалчивается, а с другой стороны на загаданный предмет только намекают, указав на его отдельные признаки.

Совершенно очевидно, что доступная для понимания ребенка загадка – полезное упражнение для его ума. Но нельзя забывать о том, что загадки всегда опираются на большой жизненный опыт человека, на знание вещей, явлений, их качеств, признаков. Поэтому при их выборе надо принимать во внимание еще незначительный опыт и знания детей даже пяти-шести лет, не говоря уже о более ранних возрастах. Кроме того, в загадке говорится о некоторых вещах и признаках довольно отвлеченно. Например, если такая загадка как «Два конца, два кольца, посередине гвоздик» не представляет какой либо сложности для взрослого и он сразу понимает, что речь идет о ножницах; то ребенку же здесь надо многое осмыслить, прежде чем он свяжет текст с загаданным предметом. Поэтому дошкольникам могут быть предложены для отгадывания только такие загадки, смысл которых близок их опыту и выражен в загадке довольно ясно. Основная задача заключается не просто в том, чтобы ребенок быстро разгадал загадку, а в том, чтобы его ум активно сопоставлял, сравнивал, и искал ответа.

Музыканту-педагогу лучше всего начинать знакомить детей с загадкой с объяснения – что такое загадка и в чем же заключается ее смысл, при этом необходимо сделать это как можно яснее, используя всевозможные наглядные средства. Например, наблюдения за движением колес автомобиля оформляются в следующую загадку: «Два братца спереди бегут, два братца сзади догоняют».

На творческих занятиях в ДООУ можно использовать некоторые методические приемы знакомства детей с загадкой, предложенные Е.И. Тихеевой: на стол выставляют несколько игрушек (фигуры петуха, лошади, лисы и т.д.), для которых подобраны загадки: «Идет мохнатый, идет бородатый, рожищами помахивает, бородищей потряхивает, копытами постукивает», «На голове красный гребешок, под носом красная борода; на хвосте узоры, на ногах шпоры», «Грива на шее волной, сзади хвост трубой, меж ушей челка, на ногах щетки»

Этот путь наиболее легкий для ребенка, т.к. в данном случае в силу вступает принцип наглядности, и наоборот, значительно труднее отгадывать предметы по представлению.

Очень важно поощрять детей в их творческой деятельности, которая связана с придумыванием загадок. В этом случае необходимо помочь детям выявить признаки, характеризующие задуманный ими предмет или явление, обозначить их словом; может быть даже подобрать к ним рифму.

Возможен и другой методический прием, связанный уже с творческим процессом отгадывания загадки, описанной в одном из выпусков журнала «Музыка в школе» № 6. «Выше леса стоячего, ниже облака висячего стоит безуглый дом, без дверей, без окон». Если просто сказать, не видя и не ощущая предлагаемых обстоятельств, то очень трудно разгадать эту загадку. Нужно помочь детям представить себе понятие «выше». Естественно, первым движение детей будут поднятые вверх руки. Осмысление понятия «ниже облака ходячего» приведет к опусканию рук вниз, при этом дети интуитивно присядут. Постольку, поскольку облако «ходячее», а не «стоячее», ребята показывают, как «ходит» облако и голосом и руками. «Безуглый дом» дети обычно изображают широкими округлыми движениями. При этом они не поют, а проговаривают текст. В результате детям представляется что-то большое и высокое. Постепенно они приходят к правильному ответу, что это гора.

Е.А. Тупичкина предлагает следующую классификацию загадок:

– **загадки, в которых дается описание предмета или явления путем перечисления различных его признаков.** Например, «Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач. На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч» (арбуз). Решение загадок подобного вида основано на анализе (выделении всех признаков) и синтезе (объединении их в единое целое);

– **загадки, где описание предполагает краткую характеристику предмета или явления.** Например, «Голубая простыня весь свет одевает» (небо). Чтобы решить подобную загадку, необходимо выделить отмеченный признак, связь его по ассоциации с другими, не названными в загадке;

– **загадки, в которые включены отрицательные сравнения.** Например, «Летит, а не птица, воет, а не зверь» (ветер). Отгадывание такие загадок представляет собой доказательство от противного: отгадывающий должен поочередно сопоставлять разные и в то же время в чем сходные предметы, явления и выделять в них похожие признаки, группировать их по-новому в другом сочетании;

– **загадки, в описании которых использованы метафоры.** Например, «Под одной крышей четыре брата живут» (стол). Разгадывание этих загадок предусматривает расшифровку метафоры. Для этого необходимо сопоставить, сравнить предметы или явления из разных, часто очень далеких областей, увидеть в них черты сходства, отнести к одной смысловой категории.

Скороговорки составляют еще один вид устного поэтического творчества. Заучивание и произношение скороговорок является едва ли не самым интересным занятием для детей. Потребность детей применять формы, хорошо звучащие, поддающиеся быстрому произношению, но в то же время такие, которыми надо овладеть, прикладывая к этому определенные усилия, особенно часто наблюдаются в возрасте от двух до шести лет. Поэтому потребность может быть удовлетворена использованием разных видов скороговорок. Однако, нужно учитывать тот факт, что с особой охотой изоощряются в произношении трудных скороговорок именно те дети, которые владеют гибким, хорошо функционирующим речевым аппаратом. Тогда как этот вид устного поэтического творчества прежде всего необходим детям с языком неповоротливым, как полезная, необходимая гимнастика речи. Очень важна работа, которая идет в русле «озвучивания» скороговорок, где есть не столько ритмическая и темповая заданность поэтических строк, сколько образно-игровое видение и слышание их в процессе исполнения. Поэтому при знакомстве детей со скороговоркой желательно было бы использовать всевозможные движения, а также попросить детей пропеть ту или иную скороговорку, придумывая к ней свою собственную мелодию.

Гениальными произведениями народного творчества являются русские **народные сказки.** Они издавна составляют элемент народной педагогики. Исчерпывающую оценку им дал Ушинский: «Это – первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогически гением народа. Народная сказка читается детьми легко уже именно потому, что в во всех детских народных сказках беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты; из этих беспрестанных повторений, удовлетворяющих как нельзя более педагогическому значению рассказа, слагается нечто целое, стройное, легко обозримое, полное движения, жизни и интереса».

В сказках, прочно вошедших в быт детских образовательных учреждений, перед умственным взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и нравственными чертами, а также окружающий их быт.. Через образы русских народных сказок – хитрой лисы, глупого и жадного волка, злой мачехи, доброго Деда мороза, Иванушки-дурачка, Марьи Моревны и многие другие – дети получают блестящие образцы родного языка, которые входят в их жизнь, раскрывая перед ними в доступной для их понимания форме понятия добра и зла.

Кроме того, сказки вводят ребенка в мир животных, наделяя их чертами, свойственными человеку: умением говорить, думать и рассуждать, а также помогают постигать поучительную и убедительную правду жизни, открывая просторы для фантазирования.

Как правило, дети уже в дошкольные годы должны быть знакомы с такими сказками как «Курочка-ряба», «Теремок», «Колобок», «Лиса, заяц и петух», «Лисичка-сестричка и Серый волк», «Снегурочка», «Гуси-лебеди» и др. Именно эти сказки помогают детям легко перейти к восприятию замечательных авторских сказок А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова и т.п., с которыми можно знакомить дошкольников приблизительно с пятилетнего возраста.

Включая народную сказку в воспитательный процесс дошкольников, музыкальному руководителю необходимо учитывать одну из ее характерных особенностей как яркого представителя устно-поэтического творчества, которая заключается в зарождении ее путем перехода от одного рассказчика к другому. Поэтому, для того, чтобы сохранить непосредственную связь рассказчика со слушателями, которые бы смогли бы насладиться музыкой народной речи, желательно не читать сказку, а эмоционально и чувственно пересказывать ее детям.

Еще одним важным методическим приемом приобщения детей к устно-поэтическому творчеству **рассказывание сказок самими детьми**, при котором дети переживают событие, происходящее в ней, представляет предметы и явления, связанные с этой сказкой, говорит образным и красочным языком. В связи с этим следует не только поощрять детей в рассказывании сказок, но и умело помогать им в воспроизведении последовательности событий, постепенно переходя в роль заинтересованного слушателя, поскольку напевность языка сказки обычно не пропускается детьми, а даже сохраняется ими и помогает детям связывать в памяти последовательность изображения.

Сказочная тематика настолько близка детям, что легко проникает и в их игры. Особенно это можно наблюдать в играх детей старшего дошкольного возраста, которые охотно включаются в игровые **драматизации сказок**.

Это приучает детей переводить образы воображения на язык жестов, мимики, слов, обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, что в свою очередь, способствует выработыванию умения действовать согласно замыслу. Ребенку свойственно выражать именно свои непосредственные чувства, а не чужие, поэтому основой детской драматизации может быть прием или жест, найденный самим ребенком; а в отдельных случаях деликатно предложенный музыкальным руководителем.

Кроме того, драматизируя сказку, ребенок, пользуясь ее языком, становится на некоторое время «артистом», связывая слово с действием, образом, проникаясь гармонией русского слова. Именно поэтому, на наш взгляд, следует как можно чаще поощрять драматизацию сказок, делая ее обычным явлением в жизни ДОУ.

Иногда дети могут воспроизводить сюжет той или иной сказки, не придерживаясь ее точного текста, и не заучивать его наизусть, что развивает их способность к творческой импровизации.

В процесс драматизации сказок детей также можно вовлекать во время прогулок на территории ДОУ. Именно там музыкант – педагог может предложить детям «обыграть» какую либо сказку (например, «Теремок»),

помогая при этом дошкольникам распределить роли, проявить фантазию и воображение, включить в театрализованную игру элементы песенного и музыкально-игрового фольклора.

Если группа детей очень большая, а желающих участвовать в драматизации много, то можно разделить данную группу на подгруппу, тем более, что каждая новая подгруппа может внести новый колорит в характеристику персонажей сказки.

При этом от воспитателя требуется напомнить детям текст, кроме того, последовательность действий, а также следить за тем, чтобы игра не затягивалась.

Для игр-драматизаций особенно хороши сказки, построенные на многократном повторении одного и того же сюжетного элемента. К таким сказкам относятся «Теремок», «Колобок», «Коза – дереза». Кроме того, если дети делают только первые шаги в драматизации, то необходимо помочь им постепенно нащупать сюжетную линию самых несложных сказок, как по сюжету, так и по тексту. В качестве примера можно привести методическую последовательность, вводя детей в сюжет сказки «Теремок», в которой дети прежде всего усваивают основной текст, представляющий плавную линию в развитии сказки и положенный диалог «героев» (по А.П. Усовой).

Драматизация сказки иногда проходит и в виде игры с пением, что очень важно для музыкально-творческого развития дошкольников. Перед тем как играть, дети вспоминают развитие действия в сказке, определяют по считалке действующих лиц. Все дети составляют круг-теремок, а участвующие в драматизации поют следующие слова:

Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок не высок, не высок.
Вот по полю, полю мушка летит,
У дверей остановилась и жужжит:
- Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

При пении первых четырех строк дети водят хоровод, потом останавливаются и при пении 5-й и 6-й строк в ритм песни они бьют в ладоши, подражая стуку в стенку теремка. Ребенок в роли мушки входит в круг, при этом хоровод двигается в другую сторону. Дети поют прежние слова, изменяя 3-ю и 4-ю строки:

Вот по полю, полю мышка бежит,
У дверей остановилась и пищит.
Происходят переговоры между мушкой и мышкой:
– Я – мушка-жужжалка, а ты кто?
– Я – мышка-норушка, – отвечает мышка.

Эти два персонажа берутся за руки, образуя внутренний круг и двигаются в противоположную сторону по отношению к большому кругу. И так игра продолжается с соответственным движением текста. Когда же дети спросят Мишку: «Кто ты?», то Мишка ответит: «Я – Мишка, вас всех ловишка». Все звери бросаются бежать, а Мишка их ловит. После чего пойманные становятся в хоровод и игра продолжается.

Кроме того, говоря о драматизации сказок, следует сказать еще несколько слов о костюмах (задача которых не отвлекать детей от главного – внутреннего переживания ребенка и стремление передать характер своего «героя» словом и жестом), а только использовать главные характерные элементы каждого конкретного персонажа: гребешок петушка, хвост лисы и т.д.

Игра-драматизация, завершая процесс восприятия сказки, придает ей новую форму и, что особенно важно не требует специальной тренировки и подготовки. Уже в младшей группе после того как сказка многократно рассказана, дети могут изображать ее в лицах, что помогает раскрыть и развить творческие способности дошкольников.

Итак, в играх-драматизациях дети овладевают особенностями выражений родного языка, его звучанием, гармонией, а также словесными формами, такими как вопрос, ответ, диалог, беседа и повествование.

4. Методический аспект организации детского творчества на материале наодной педагогики.

Содержательно – познавательный практикум (на материале примеров творческих занятий и на материале классификации жанров устно-поэтического творчества)

4.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с жанрами устно – поэтического творчества

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева)

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)

Занятие № 1.

Тема: «Кто в тереме живет?»

Содержание. Знакомство со сказкой «Теремок».

Хозяйка читает детям сказку «Теремок», а затем предлагает всем представить, чем у себя в теремке звери могли заниматься и что им для этого было бы нужно (Например: Заяц – за водой ходил, а для этого ему нужны ведра и коромысло). Таким образом проводится дидактическая игра «Что кому нужно для работы в избе?»

Занятие № 2.

Тема: «Во саду ли в огороде».

Содержание. Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш козел».

После каникул ребята приходят в «избу» к Хозяйке в гости. Она говорит детям, что очень рада видеть их снова и просит рассказать, как они отдохнули летом, чем занимались. Затем в «избу» заходит Козел-стрекозел (игрушка), который следит за огородом Хозяйки. Козел приносит подарок – корзину с ягодами, фруктами, овощами. Вначале она закрыта, и что в ней находится, детям не видно. Рассматривая гостя вместе с детьми, Хозяйка поет песенку-потешку:

Наш Козел-стрекозел

То-то умный был:
Он и по воду ходил,
Он и тесто месил,
Он и печку топил,
И козлят кормил,
Творогом лепешки смазывал,
Песни пел и сказки сказывал
Небывальщины,
Неслыхальщины.

Песенка очень нравится Козлу и он «просит» детей ее спеть. Затем Хозяйка спрашивает, что у Козла в корзинке, а он говорит, что дети узнают об этом, отгадав загадки:

Красная девица сидит в темнице,
А коса на улице. (Морковь)

Без окон, без дверей,
Полна горница людей. (Огурец)

Я вырос на грядке,
Характер мой гадкий:
Куда ни приду,
Всех до слез доведу. (Лук)
Кругла, да не месяц,
Желта, да не масло,
С хвостом, да немышь. (Репка)

Сто одежек –
И все без застежек. (Капуста)

Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И маленькие детки. (Яблоко)

Черных ягод пышный куст –
Хороши они на вкус! (Смородина)

Внимая названные ягоды, овощи и фрукты, Хозяйка раскладывает их раздельно, побуждая детей к самостоятельной классификации и обобщению.

На прощанье Козел дарит детям ягоды, овощи, фрукты и просит еще раз спеть песенку про него.

Русские народные сказки

Репка

Посадил дед репку и говорит:

– Расти, расти, репка, сладка! Расти, расти, репка, крепка!

Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая.

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может.

Позвал дед бабку.

Бабка за дедку,

Дедка за репку –
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку
Внучка за бабу,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала внучка Жучку.
Жучка за внучку,
Внучка за бабу,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала Жучка кошку.
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабу,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала кошка мышку.
Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабу,
Бабка за дедку,
Дедка за репку –
Тянут-потянут – и вытянули репку.

Снегурушка и лиса

Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка.
Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды.
Дерево за деревом, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг.
Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала.
Уже стало темно, подружки пошли домой.
Снегурушка как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да припевать:
Ау! Ау! Снегурушка,
Ау! Ау! голубушка!
У дедушки, у бабушки
Была внучка Снегурушка;
Ее подружки в лес заманили,
Заманивши – покинули.
Идет медведь и спрашивает:
– О чем ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, батюшка-медведущка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу домой.

– Нет. Я тебя боюсь, ты меня съешь!

Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, заприпевала:

Ау! Ау! Снегурушка,

Ау! Ау! голубушка!

Идет волк:

– О чем ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, серый волк, не плакать, меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу домой.

– Нет. Ты меня съешь!

Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала:

Ау! Ау! Снегурушка,

Ау! Ау! голубушка!

Идет лисица:

– Чего ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, Лиса Олисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу,

Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку.

– Кто там?

Лиса отвечает:

– Я принесла вашу внучку Снегурушку!

– Ах ты наша милая, дорогая Лиса Олисава! Войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить?

Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать за ее услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.

Поговорки

У кого детей много, тот не забыт от Бога

Первый сын – Богу, второй – царю, третий – себе на пропитание.

Не родись красивым, а родись счастливым.

Береги платье снову, а здоровье – смолоду.

Век живи – век учись

Грамоте – всегда пригодится.

Азбука – к мудрости ступенька.

Без муки нет и науки.

Без наук – как без рук.

Буквы кривые, да смысл прямой.

Кто хочет много знать, тому надо мало спать.

Ученье – свет, а неученье – тьма.

Всякий родится, да не всякий в люди годится.

Корень учения горек, а плод его сладок.
Грамота – не болезнь, годы не уносит.
Повторение – мать учения.
Не пером пишут – умом.
Не стыдно не знать – стыдно не учиться.
Не учи безделью, учи рукоделью!
Не учил отец, так и дядя не выучит.
Учи поколе поперек скамейки ложится.
Без труда нет добра.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Без труда и отдых не сладок.
Без топора – не плотник, без иглы – не портной.
Без охоты нет работы.
Взялся за гуж – не говори, что дуж!

Скороговорки

В семеро саней
Семеро Семёнов с усами
Уселись в сани сами.

Стоит поп на копне,
Колпак на попе,
Копна под попом,
Поп под колпаком.

Загадки

Полдуба сырого,
Полдуба сухого,
А маковка золотая.
(Времена года)

День прибывает, а он убывает
(Календарь)

Тох-торорох,
Рассыпался горох,
А как стало рассветать,
Нечего собирать
(Звезды на небе)

Ног нет, а идет,
Глаз нет, а плачет
(Туча)

Крикнул вол на сто сел,
На тысячу городов
(Гром)

Не огонь, а жжется
(Мороз)

Погляжу на поляну:
Лежит беляна.
Всю зиму смирно лежит,
А весной убежит.

(Снег)

Сколько по ней не иди,
Все будет бежать впереди.

(Тень)

На дворе горой,
А в избе водой.

(Лед)

Кто на себе свой дом носит?

(Улитка)

Красной шапкой

(Гриб)

Стоят скоморошки –
Крашённы головки,
Красны колпачки –
Всем разлюбы.

(Земляника)

Летели тени по затетени,
Малёшеньки, пожелтёшеньки,
С вихрами осенними,
С забуйными ветрами.
Заплакали младёшеньки,
Заплакали пожелтёшеньки:
– Где наша дубравушка,
Где родная матушка!

(Опавшие листья)

Во все времена
Одним цветом зелена.

(Сосна)

Среди лета
Красавица написная
В шубку одета.

(Елка)

Висят Ерёмки –
Крашённые ермолки.

(Ягодки)

Цветной сарафан
На грядке бран.

(Клубника)

5. Музыкально-игровой фольклор в системе художественного образования дошкольников

5.1. Из истории зарождения музыкально – игрового фольклора

Велико песенное богатство нашей страны, в котором особое место занимает народная песня. Особенно радует тот факт, что народная песня входит как основа русской музыкальной культуры и в жизнь ребенка. Правдивость, поэтичность, богатство мелодий, разнообразие ритма, ясность и простота формы – характерные черты русского народного песенного творчества, и неслучайно композиторы часто используют народные мелодии, берут их за основу своих произведений.

Русской народной песне, предназначенной для детского исполнения, придают неповторимую прелесть некоторые особенности: они отличаются высокими художественными качествами, часто варьируются и, кроме того, очень просты и доступны маленьким детям.

Своеобразно и ладовое строение русской народной песни: особенно часто в ней применяется так называемый переменный лад – сочетание мажора и минора (как, например, в песне «Ходила младшенька по борочку»). В основе мелодии большинства детских игровых песен, прибауток лежит интервал кварты («Дождик», «Солнышко», «Петушок»), а мелодия, в большинстве случаев, строится на трех, четырех, пяти звуках. Это означает, что объем звуков многих простых народных песен соответствует небольшому диапазону детского голоса.

Ритм несложных народных мелодий тоже очень простой: это чередование восьмых и четвертных длительностей. Размер в этих песнях обычно 2-х и 3-х-дольный, музыкальные фразы в них часто оканчиваются четвертями, что удобно для детского дыхания.

Куплетная форма с повторением мелодий, присущая народной песне, также очень удобна для детей: запев и припев дают возможность дошкольникам петь не все время, а с отдыхом, т.е. запев поют одни, а припев другие. Следует обратить внимание и на несложную гармонизацию народных песен, которые сами по себе очень красивы. Поэтому народные мелодии хорошо звучат и без инструментального сопровождения.

Говоря о специфических особенностях русской народной песни, нельзя не сказать об оригинальной области традиционного народного творчества, какой является детский фольклор.

Термином «детский фольклор» обозначаются произведения устной народной словесности, предназначенные для детей и исполняемые взрослыми и детьми.

Однако, обращаясь к солнцу, радуге, дождю и ветру, дети, как правило, не проговаривают, а *напевают* свои заклички, так же, как и «поют» многие дразнилки и считалки и исполняют нараспев различные приговорки птицам и животным.

По мнению современного известного исследователя-сборителя детского музыкального фольклора Г.М. Науменко, напевное интонирование помогает

детям чище и скорее проговаривать сложные скороговорки. Мир музыкальных звуков окружает ребенка с самого рождения (колыбельные песни) и на всем протяжении периода взросления: даже в таком сугубо прозаическом жанре, каким являются сказки, присутствует множество песенок – поет колобок, поют козлятам коза и волк, поет петушку лиса и т.д. Дошкольники с огромным удовольствием исполняют эти песни от лица сказочных персонажей.

Поэтому **детский музыкальный фольклор** – это особый раздел народного творчества, в основе которого лежит не только поэтическое слово, но и **напевное интонирование**. Традиционное детское музыкальное творчество складывалось, с одной стороны, под непосредственным влиянием древнейших попевок, а, с другой, – явилось результатом своеобразного, глубоко оригинального детского мировосприятия и миропонимания.

Строящиеся на напевно-декламационных интонациях клича, зова, они отражают естественные понижения и повышения разговорной речи (ходы на малую секунду). Доступные каждому ребенку секундовые и терцовые интонации детских песен подготавливают детей к исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий.

Детские песни построены преимущественно на традиционных устоявшихся попевках-формулах. Усваивая их с самого раннего возраста, дети постигают народный попевочный словарь, лежащий в основе всего народного музыкального творчества. Выразительные, легко запоминающиеся попевки-формулы не только облегчают восприятие и воспроизведение детьми различных детских песен, но и нередко способствуют возникновению индивидуальных вариантов традиционных фольклорных образцов, соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям того или иного ребенка. Кроме того, традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и их легкие, дыхание, голосовой аппарат – ведь большинство закличек, приговорок, дразнилок поются полным голосом, как можно громче.

Знакомясь с детски музыкально-поэтическим творчеством, необходимо учитывать, что значение его функциональное, утилитарное – оно призвано помочь интересней провести игру, организовать ее. Песенки, припевки иллюстрируют действия, дают полный выход эмоциональной энергии детей, их темпераменту – ведь в основе их миропонимания, мироосвоения лежит именно игра, игровой момент. Анализируя попевку, следует учитывать ее роль в той или иной игре – сопровождается ли она движениями, фиксируются ли ритмические акценты хлопками в ладоши, ударами мяча, прыжками, подскоками, что очень важно для занятий в условиях детских дошкольных учреждений.

Возвращаясь к роли народной песни в развитии и становлении детского музыкального фольклора, следует сказать о том, что русские народные песни богаты разнообразием видов. Даже те песни, которые сопровождают быт ребенка, отличаются ярко выраженным характером. Есть протяжные и распевные песни, такие как колыбельные и некоторые календарные. В них ярко переданы интонации, иллюстрирующие какие либо монотонные движения. И,

наоборот, игровые и плясовые песни, которые чаще всего используются детьми в музыкальных играх, радуют их своим веселым, жизнерадостным характером. Эти песни очень просты по своему построению, а также отличаются четким ритмом и задорной мелодией.

Кроме того дошкольников привлекает наличие в этих песнях олицетворения антропоморфных (человекоподобных) персонажей народных сказок, загадок и т.п., а также особое качество комического, выраженное в мозаичности эпизодов, стремительно сменяющих друга друга в едином потоке текста, в нелепости и прямой «перевертышности» событий и действующих лиц.

В литературе отмечается, что специфический детский песенный репертуар складывался разными путями. Первый путь – это *прямая переадресация* многих взрослых шуточных, сатирических и потешных произведений – детям (например, таких как «Сватовство и свадьба совы», «За морем синичка не пышно жила», «Длинноногий журавель на мельницу ездил», «Птицы на море» и др.). С одинаковым успехом исполнялись эти песни и детьми, и взрослыми, но в восприятии детей со временем снималось сатирическое иносказание, а на первый план выдвигалось сказочное олицетворение персонажей, похожих в своем поведении на людей. С его помощью разворачивалось стихотворное повествование об интересном для ребенка мире насекомых, птиц и зверей.

Другой путь – освоение фольклорной традиции детьми происходило как **подражание** взрослым. При этом из произведений взрослых со временем как бы выхватывались отдельные яркие эпизоды, мотивы, образы, привлечшие внимание ребенка, окруженного мощной стихией народного искусства. Они соединялись в причудливую картину с чисто детскими мотивировками и истолкованиями событий: появлялась характерная для детей и любимая ими пунктирность сюжетной линии, бессмыслица или чисто внешняя ассоциативная связь фрагментарных текстов.

Дальнейший процесс варьирования, переосмысления, комбинирования происходил в рамках усваиваемой детьми фольклорной традиции: он вел то от бессмыслицы неясного ребенку текста и отдельных слов к созданию нового смысла, то, наоборот, от первоначального смысла к бессмыслице. И то и другое притягательно в детском возрасте и напоминает игру стеклышек в калейдоскопе, где ребенок мгновенно может изменить сочетания цветов, объемов, конфигураций.

Еще один путь – **пародирование** детских или взрослых произведений детьми постарше возникает как отрицание своего прошлого некритического миропонимания и доверчивого восприятия детского текста по мере роста знаний о мире. Дети стесняются своей бывшей «детскости» и стремятся показаться старше, что для детей в определенном возрасте эстетически оправданно, привлекательно и одновременно является способом освоения фольклорной традиции с помощью вольного обращения с текстом.

Излюбленная детьми форма организации сюжета – **фрагментарная (мозаичная) композиция**. Для нее характерно нанизывание отдельных эпизодов, мотивов, образов без внутренне мотивированной связи. Принцип нанизывания глубоко связан с особым восприятием мира.

В прибаутках и детских песнях **разрозненность образов и их нанизывание** являются способом передачи любимого и необходимого детям движения, развития изображаемой действительности. На единый стержень стремительного стихотворного ритма при помощи рифмы или благодаря общему персонажу нанизываются отдельные разрозненные события, эпизоды, жанровые сценки. В результате возникает удивительный текст, дающий простор для воображения.

Один из первых собирателей и публикаторов детского фольклора в XIX в. П.А. Бессонов считает, например, прибаутку «Туру-туру, пастушок» отголоском какой-то древней и утерянной в веках исторической песни о падении царьградского престола.

Подобным образом и известнейший фольклорист прошлого века П.В. Шейн пытается осмыслить один из щемящих фрагментов песни «Уточка моховая»:

- Брата Романа убили,
- Куды-то его схоронили?
- Ко Петру, ко Миколе,
- Под большаи колокола.

Ученый считает, что это след поразившего воображение современников и затемненного толщей веков исторического происшествия с трагическим исходом.

Так это или нет, сейчас сказать трудно, но несомненно, что смутные тексты манили ребенка неразгаданной тайной, притягательность которой только увеличивалась из-за мучительной невозможности проникнуть за ее завесу, хотя варианты текстов показывают, как его многочисленные исполнители осмысливают темные, непонятные места.

Вторая излюбленная детьми форма организации сюжета – **кумулятивная композиция**. Название ее происходит от латинского слова *simulare* – накапливать. Кумулятивная, накапливающая композиция тоже основывается на принципе нанизывания, как и фрагментарная, но имеет и отличия.

Во-первых, если произведения детского фольклора фрагментарного мозаичного типа по своему происхождению отчетливо связаны со скоморошскими, плясовыми, шутовскими песнями приговорками, то кумулятивную форму ученые связывают с ритуальными обрядовыми текстами.

Во-вторых, нанизывание действий в композиции фрагментарного типа более произвольно, чем в кумулятивной. Кумулятивная же композиция строится по наглядной, внешне убедительной, логической схеме, где наблюдается мотивированная связь эпизодов – ритмическое нанизывание персонажей или действий от меньшего объема к большему и, наоборот, нарастание-убывание. Другой тип кумулятивной связи – когда персонажи и их действия находятся в причинно-следственной зависимости друг от друга.

Если учесть, что для детских фрагментарных произведений характерна произвольность начала и конца, то кумулятивная композиция является по сравнению с фрагментарной шагом вперед в организации поэтической действительности, в понимании необходимости начала действия и симметричного ему конца в наличии связывающего начало и конец

ритмического движения событий. По кумулятивному принципу построены такие произведения, как «Коза, коза, где была?», «Куда, Фома, едешь?», «Нет козы с орехами», «Служил я пану первое лето», «Станем-ка, женушка, домик наживать», «Чечетка».

Народные песни в детском быту проходят своеобразный путь развития. С полным основанием можно сказать, что детская песня, как уже говорилось, рождается в играх, связывая между собой речевые навыки и движения ребенка.

Практика детских игр является как бы первоначальной школой музыкальной культуры ребенка. Можно назвать несколько наиболее знакомых игр-песен, интересных своей музыкальной гармонией и игровым рисунком: «Вставала ранешенько», «Вейся, вейся, капусташка», «В сыром бору тропина», «Сидит дрема», «Уж как по морю» и др.

Кроме того, язык и песня поразительно сочетаются между собой в потешках, сказках: где в них начинается язык, где песня, – часто трудно установить. В литературе эти направления встречаются уже разделенными, в жизни песни-байки не существуют без ритма, без мелодии.

После времени колыбельных песен ребенок, овладевая разговорной речью, одновременно начинает осваивать ритм и мелодии. Все это происходит в игровой форме, причем первоначальные ритмы и мелодии возникают прежде всего в считалках, в которых много напевности, создаваемой звучанием гласных.

Неповторимо песенное начало и в русской народной сказке, которое заключается в ее звучании, ритме и напевности. Народное выражение «сказка сказывается» связана с характерными приемами передачи ее слушателям. Напевность сказки легко схватывается и воспроизводится детьми. Именно в ней песня переплетается с играми, выступая в форме различных «припевок» и «считалок», помогая именно таким путем ребенку овладевать элементарными певческими навыками. Особенно много возможностей в самостоятельных играх детей представляют игры с куклами. Укладывая куклу спать, купая, одевая ее, девочка поет песенку – пестушку.

5.2. Методика знакомства с народной песней

В силу того, что детские народные песни напевны и созвучны и, как правило, легко поются без музыкального сопровождения, они, на наш взгляд, должны составлять значительную часть программы творческих занятий в дополнительных формах музыкально-художественного образования.

При знакомстве детей с народной песней важно учитывать следующие рекомендации многих методистов-исследователей, включающие тринадцать первоначальных приемов.

– Необходимо выбрать песню, учитывая вокальные возможности данной группы детей.

– Следует придерживаться процесса психологической подготовки, процесс которой включает в себя беседы с доходчивыми и понятными детям рассказами о русских народных песнях, о неразрывной связи их с бытом трудом, жизнью крестьян, а также о праздниках, обрядах, на которых они звучали.

– Разучивание песни следует начинать с опроса детей: какие они знают игры, считалки, дразнилки, прибаутки и другие детские песни. Обычно таких произведений больше в репертуаре сельских детей, но и городские ребята хорошо знают и исполняют, например, такие игры с песенными припевами, как «Каравай», «У медведя во бору», «Гуси и волк», «Горелки» и т.д. Очень важно ярко и художественно исполнить детям песню, что оставляет у них первое сильное впечатление.

– При разучивании песни нужно обращать внимание на чистое интонирование, естественное дыхание, четкую дикцию, выразительное пение.

– Чтобы закрепить песню и принести ее в быт детей, надо приучать их петь без сопровождения в зависимости от характера мелодии, содержания и по возможности связывать песню с движением. Как это принято в народе, песня звучит большей частью без музыкального сопровождения. Пользование музыкальным инструментом с темперированным строем значительно снижает интонационную выразительность мелодии. Ведь народная песня не знает темперации, а значит, опираясь на русскую традицию, она должна звучать без сопровождения, что способствует воспитанию прочных вокально-хоровых навыков, развивает свободу вокального интонирования. Умение детей петь без сопровождения является хорошей тренировкой и воспитанием внутреннего слуха. Именно внутренний слух помогает предварительно слышать то, что надлежит исполнять, тем самым обеспечивая стройность пения.

– Очень важно выявить жанровую принадлежность песни, условия ее бытования. Например, это лирическая песня или плясовая; исполняется она летом с определенными движениями или зимой; на улице или в избе за рукоделием. От этого зависит подача поэтического текста при исполнении песни.

– Если в народе песня исполняется с определенными движениями, то нужно буде добиться у ребят естественного соединения слова и движения.

– На начальном этапе обучения педагогу необходимо начинать песню своим голосом и в трудных местах петь ее вместе с детьми. Для успешной работы желательно воспользоваться и таким приемом, который вытекает из содержания игровых песен: «Бояре», «А мы просо сеяли», «Кто с нами, кто с нами пашенку пахать», где присутствующих на творческих занятиях детей нужно разделить на две неравные группы: в одну – меньшую – включить самых продвинутых в вокальном отношении детей, во вторую – всех остальных. Группа солистов поет первый куплет, например: «Бояре, а мы к вам пришли, молодые, а мы к вам пришли», стараясь показать образцовое исполнение, а хор, отвечая: «Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли?» – стремится к точному подражанию.

– Во время исполнения народной песни детьми необходимо добиться максимального их раскрепощения и возможности самовыражения. Это должно найти отражения в их естественной и выразительной мимике, жестикуляции, свободном общении с другими исполнителями.

– Народная песня играет немаловажную роль в воспитании чувства ритма дошкольников. Для этого есть несколько способов: например, дети, держась за руки, идут по кругу приставным шагом. Сильную долю напева желательно связать с приседанием, а слабую – с подъемом. Затем соединить движение шагом с четвертными долями, а перебежку – с восьмыми и т.п. В таких простых упражнениях происходит постепенное объединение музыкального ритма с движением, что помогает достичь ритмической и темповой устойчивости. Еще больше отвечают задаче воспитания четкого ощущения ритма распространенные среди детей игры, сопровождаемые песенными припевами с хлопками в ладоши, например, игра «В ушки». Двое играющих становятся лицом к лицу и в такт песне ударяют друг друга в ладоши. Кто из ребят с последним словом песни скорее закроет руками свои уши, тот побеждает. Мелодии игровых песенных припевов обычно строятся на 3-4 звуках постоянно повторяющейся попевке небольшого диапазона, поэтому, используя их как ритмические упражнения, юных певцов можно подготовить к осознанию и исполнению более сложных ритмических построений.

– Для творческого развития дошкольников иногда необходима некоторая импровизация при исполнении ими народных песен. Например, можно попросить детей сочинить или досочинить мелодию колядки, заклички или же придумать текст дразнилки, небылицы и других песен, а также пропеть их.

– Особенно важно при изучении народных песен знакомить детей с режиссерской трактовкой, вовлекая их в сценическую игровую деятельность, которая позволяет дошкольникам проявить способности самостоятельной интерпретации сценического образа, т.к. народная песня в своей основе органически связана с движением, игрой, пантомимой, танцем, поэзией, и ее можно легко «обыграть». Такое систематическое введение драматической игры при изучении фольклора позволяет педагогу-музыканту развивать у детей пластичность движений, выразительность мимики и жеста, культуру речи, а также углублять знания в области музыки.

– Вместе с тем для глубокого понимания содержания драматического действия важна установка музыкального руководителя на раскрытие сюжета инсценируемой песни, т.е. необходима достоверность художественного изображения персонажей в передаче их психологического состояния, а также исполнений диалогов, реплик, монологов.

– Желательно по возможности сопровождать песней любой детский труд, где пение не только не будет помехой, но и оживит саму работу, но совсем нет надобности каждый раз подбирать песни, иллюстрирующие тот или иной труд. Главное, чтобы песня была созвучна с настроением детей в момент такого рода занятий.

Итак, знакомство с народной песней расширяет представления ребенка о народном музыкально-поэтическом языке и о его образно-смысловом строе. Упражнения в выразительном, четком и эмоционально-ярком произнесении народно-поэтических текстов повышают речевую культуру детей, а элементы движения, включаемые в исполнение, не только развивают необходимую

координацию движений, но и позволяют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать национальную, народную характерность музыкально-поэтических образов.

5.3. Специфические особенности детских народных игр

Неразрывно с песнями в детском музыкальном фольклоре связаны и **народные игры** со своими устоявшимися традициями. Одна из них наиболее живучая – это заимствование игр детьми друг от друга, а также младшим поколением от более старшего, что составляет сущность преемственности в обучении и воспитании. К таким играм в настоящее время относятся «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята» и др. Эти игры созданы народом по тому же признаку, что песни и сказки, которые передаются из поколения в поколение. Как показывает педагогическая практика, традиционное содержание многих народных игр до сих пор удовлетворяет интересы современных детей и отвечает на их жизненные запросы.

Русская педагогика рассматривала народные игры как необходимое содержание воспитания не только в младенческий и дошкольный период жизни ребенка, но и в годы его школьной жизни. К.Д. Ушинский считал эти игры материалом наиболее доступным, понятным для маленьких детей вследствие близости их образов и сюжетов детскому воображению, а также благодаря общественному началу, заложенному в них. Родоначалники общественного дошкольного воспитания в России заложили основу самобытной национальной системы обучения детей, введя русские народные игры, песни и сказки в практику работы ДОУ, и эти традиции продолжают и в настоящее время.

Прежде всего, народные игры служат несомненным доказательством педагогического таланта народа и поучительным примером того, что хорошая детская игра представляет собой образец высокого педагогического мастерства. Поразительна не только та или иная отдельная игра, но и то, как народная педагогика определила последовательность и преемственность игр от младенческих лет до зрелости.

Пока дитя еще мало, все игры обращены индивидуально к нему: его забавляют, развлекают несложными играми со звучащими, шумящими красочными игрушками, играми-прибаутками. Когда ребенок уже научился ходить, бегать, характер игр резко меняется: появляются коллективные игры, в которых воспитывается чувство ответственности перед всем коллективом. Можно смело сказать, что народная игра влияет на воспитание ума, характера, воли ребенка и развивает его нравственные чувства и укрепляет его физически.

Народные игры, как правило, образны. Поэтому они увлекают преимущественно детей дошкольного и младшего школьного возраста. Характерной чертой народных игр является нестатичность образа. Происходит это в силу того, что в игре есть свой случай, событие, которое и переживает ребенок. Например, в игре «Гуси-лебеди» волку нужно поймать гусей, а им, в свою очередь, нужно от него убежать. Этот признак роднит народные игры с творческой детской игрой, где дети зачастую создают такой случай или событие, которое там быстро исчезает под наплывом новых впечатлений.

Очень часто игры заключают в себе элемент борьбы или состязания (коршун ловит – насадка защищает, медведь – ловит, дети – убегают), которые вызывают эмоции радости, опасения, побуждая к осторожности, чем и увлекают детей. Кроме того, народные игры влияют и на музыкально-творческое развитие детей, т.к. в этих играх дошкольники используют песенное творчество, напевая при этом считалки, припевки, а также используя всевозможные ритмические движения для воплощения различных образов.

Итак, народная игра может служить эффективным средством творческой индивидуальности старшего дошкольника, если музыкальный руководитель будет учитывать:

- оптимальное содержание народной игры, произведений различных жанров фольклора, с ней связанных и игровые упражнения;
- применение методики, позволяющей ребенку воспринимать и творчески исполнять народную игру как целостное художественно-образное произведение;
- позицию ребенка как активного участника народной игры.

Процесс освоения ребенком народной игры проходит в три этапа – восприятия, исполнения и сочинения игры, что условно делит детей на три группы: зрителей, исполнителей главных ролей, сочинителей игр. **Дети-зрители** проявляют себя в желании смотреть, как действуют другие, в оценочных суждениях, а также в переносе умений в другие игры. Для **детей-исполнителей** характерно создание яркого образа, поиск средств его выразительности, передача нюансов поведений. Их интересует процесс исполнения и зрительская реакция. Особенность третьей группы – **детей-сочинителей игр** – заключается в поиске и сочинении различных игровых ходов, концовок игр. Они проявляют интерес к самой игре и рассматривают ее как возможность поэкспериментировать с новым вариантом. Деление детей на группы условно может меняться в зависимости от содержания игр и настроения детей.

Во всех играх с движениями необходимо ограничить пространство. Оно должно быть небольшим, для того, чтобы дети не уставали, и игра протекала оживленно.

Как правило, игре предшествует игровой зачин, «игровая прелюдия», т.е. знакомая всем с детства считалка. Она как бы вводит ребенка в игру, помогает распределению ролей, служит самоорганизации детей, причем считалка, как правило, всегда бывает краткой для удержания внимания играющих. Например:

Раз, два, три, четыре.

Кто не спит у нас в квартире?

Всем на свете нужен сон,

Кто не спит,

Тот выйди вон!

Считалки занимают большое место в детском фольклоре народов всего мира, поскольку в них находят отражения плясовые ритмы, подражания различным шумам и игра слов. По мнению исследователя детского музыкального фольклора М.Ю. Новицкой, в русских, украинских, белорусских, немецких,

французских, английских считалках, несмотря на всю их национальную самобытность, есть много общего. Это свидетельствует о единстве принципов детской эстетики, в некоторых случаях – об исторических связях между поэтическим творчеством разных народов.

Происхождение считалки связано с особым видом древней иносказательной речи – с тайным счетом. Интересен такой исторический факт, что в древности существовал запрет на прямой пересчет дичи, добытой на охоте, на прямое количественное определение приплода в домашнем хозяйстве и т.д. Но так как знать количество было все же необходимо, наши предки изобрели форму косвенного пересчета, в котором счетные единицы заменялись их эквивалентами. Это были измененные до неузнаваемости количественные и порядковые числительные. Примером может служить считалка «ази – раз, двази – два, тризи – три, изи – четыре, пятам – пять, латам – шесть, шума – семь, рума – восемь, дуба – девять, крест – десять».

Названия первых чисел, даже измененных, достаточно прозрачны. Обозначение же числа 10 словом «крест» связано с тем, что, отсчитав десяток, отмечали его для памяти крестообразной зарубкой на дощечке. Таким образом, детская считалка является наследницей серьезного взрослого дела – тайного счета, игравшего в свое время важную охранительную роль в жизни человека.

Отсюда берут свое начало многие художественные особенности считалки. Первая из них – заумь, бессмыслица. Как мы теперь знаем, часто это бессмыслица – кажущаяся. Происхождение «зауми» имеет древние корни и в том случае, когда считалка является результатом воспринятого на слух иноязычного текста: обрядового или учебного, специального ритмизованного и рифмованного для того, чтобы лучше запомнить (например, «Эне, бэне, рэс, Квэнтэр, мэнтэр жэс» и «Эне, бэне, торба, сорба»).

Это мог быть и игровой иноязычный текст, который для русского слуха звучал как заумный, а на языке-источнике был вполне осмысленным. Например, мотив «эники-бэники» толкуется современным исследователем как отголосок средне-верхне-немецкого игрового приговора во время игры в кости. Незнанные «взрослые» слова родного языка тоже, постепенно изменяясь, могут превращаться в «заумь». И, наконец, еще одна группа «зауми» – так называемые парные слова: «чики-брики, сентер-венгер, аты-баты, цынцы-брынцы, анчик-занчик» и т.п. Эти звонкие «словообразные сочетания звуков» (как называл их Г.С. Виноградов) создают впечатление стройной рифмы, четкого ритма и превращают прозаический текст в стихотворное произведение.

Г.С. Виноградов разделил весь пестрый считалочный материал на три типа.

Первый – **считалки-числовки**, которые содержат либо настоящие счетные слова либо их заумные эквиваленты.

Второй тип – **заумные считалки**, которые целиком или частично состоят из бессмысленных слов.

Третий тип – **считалки-заменки**. В них нет ни заумных, ни счетных слов. Часто они завершаются «выходом»: «Шишел, вышел, вон пошел!», «Родивон, выйди вон!».

Темы, образы, сюжеты считалок часто приходят из профессиональной литературы. Кто не знает считалки «Раз, два, три, четыре, пять, / Вышел зайчик погулять?» Стихотворение-источник принадлежит педагогу, преподавателю-словеснику, поэту XIX в. Ф.Б. Миллеру. Дети, которым и были адресованы шесть строк в качестве скромной подписи к картинке в детской книжке, «обессмертили» полюбившийся им персонаж, придумав продолжение невероятных приключений зайчика после встречи с охотником. В результате – «оказался он живой!», а сюжет вошел в золотой устный считалочный фонд.

Перешла к русским детям английская детская песенка в переводе С.Я. Маршака «Раз, два, три, четыре, пять, вышли мышки погулять». Это свидетельствует о сходстве эстетических вкусов детей разных народов. Водевильная песенка «В этой свадебной корзинке есть помада и косынки...», возможно, стала источником близкого мотива, который обычно входит в состав считалки «Дора-дора, помидора...». А вот драматический сюжет считалки «Ехала карета по мосту...», очевидно, восходит к балладе поэта XIX в. Д.П. Ознобишина «Чудная бандура».

Сама, возникнув на основе народных баллад, она прочно вошла в народный репертуар как известнейшая песня «По Дону гуляет казак молодой». Сопоставление песни со считалкой еще раз подтверждает особенности фольклорной работы детей. Они убирают все то, что, на их взгляд, утяжеляет текст: диалог жениха и невесты, в котором сообщается о предсказании цыганкой гибели девушки в день свадьбы; об обещании казака выстроить чугунный мост «в тысячу верст»; развернутое повествование о том, как предсказание все же сбылось. В считалке остались только сердцевина поразившего воображение детей события («Мост обломился, карета внизу»); строка, крепко связывающая детский текст с балладой («Не жаль мне кареты, не жаль мне коня»), и душевный отклик на разыгравшуюся драму («А жалко невесту – она молода!»).

Важнейший прием детского фольклорного творчества, ярко представленный в жанре считалки – это комбинирование, соединение в единый сюжет разнородных по происхождению сюжетов, мотивов, образов. Такой прием характерен и для жанра **прибаутки**. Происходит нечто вроде игры в кубики, когда мотивы присоединяются друг к другу по внешней, предметной, ощутимо выраженной ассоциативной связи. Возникновению этой связи часто способствует ритм, яркая рифма, что отражается в коллективной творческой работе детей. Мотив за мотивом – и кажется, что цепь может тянуться без конца, покуда хватит дыхания, ритмической энергии, а фантазия неистощима. Знать и понимать эстетические закономерности творческого действия детей – значит открыть для себя особенности душевной жизни ребенка, вечную свежесть детского восприятия мира. К игровому зачину относится также и **жеребьевка**. Применяется она дошкольниками в тех играх, где нужно разбиться на две партии. Например,

Конь вороной остался под горой.

Какого коня – сивого или золотогривого?

Коня вороного или тарантаса золотого?

Конь вороной или барабан заводной?
Конь вороной или хомут золотой?
Конь вороной или сбруя золотая?
Бочку (бочка) с салом или казака (казак) с кинжалом?
Шар тесать или на воде плясать?
Шар катить или воду лить?

Помимо считалки и жеребьевки в играх есть еще и **припевки**, выступающие иногда в качестве содержания игры. Например, в игре «Горелки» припевка служит для отвлечения внимания ловящего. Во время пения он должен смотреть вверх:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Глянь на небо – птички летят,
Колокольчики звенят.

Итак, в народных играх есть одна характерная особенность, когда песня, как наиболее развитый вид русского народного творчества, тесно связывается с игрой. Песня появляется уже в младенческих играх, но в них еще трудно различить, где начинается игра, и где кончается песня. Постепенно песня переходит в подвижные игры, украшая их ритмом в припевках и считалках. На основе песни построены хороводные, сюжетно-ролевые и даже спортивные игры. В этих играх дети самостоятельно поют, двигаются и проявляют свои музыкально-творческие способности. Поэтому очень важно включать народные игры в процесс творческих занятий ДОУ. Кроме того, при подборе материала, связанного с народными играми важно учитывать возрастные особенности дошкольников. Например, с детьми младшего дошкольного возраста на творческих занятиях лучше использовать круговые хороводные игры с элементарными движениями. Постепенно включая маленьких детей в сюжетно-ролевые игры с пропеванием считалок и припевок с простейшей мелодией и ритмом. Детей старшего дошкольного возраста можно приобщать к круговым и некруговым хороводным играм, а также с хороводом-шестивием со сложным ритмическим рисунком, с более разнообразными движениями, а также знакомит их со спортивными и ролевыми играми с более сложной драматизацией.

Например, в такие игры как «Жмурки», «Жгуты», «Кошки-мышки» охотно играют дети младшего и старшего дошкольного возраста, т.к. отсутствие дидактических и нарочитой педагогичности делает эти игры свежими, привлекательными и ненадоевшими, а также обеспечивает их сохранение и передачу из поколения в поколение.

5.4. Классификация детского музыкально – игрового фольклора

Из вышесказанного следует, что детский музыкальный фольклор можно разделить на две большие группы:

– **Поэзия пестования**, в которой все жанры музыкального фольклора направлены от взрослого к детям первого года жизни (к ним относятся колыбельные песни, пестушки, потешки и т.д.).

– **Бытовой фольклор** – собственно детский музыкальный фольклор, заимствованный детьми у взрослых и упрощенный для их восприятия, понимания и воспроизведения (календарные песни, заклички, дразнилки, музыкальные игры и т.п.).

Поэзия пестования.

Колыбельные песни – это несложные песенки, когда-то напеваемые мамами и бабушками. Их всегда поют медленно и негромко. Убаюкивающий ритм, голос, наполненный любовью, создает для младенца особое поле надежности и покоя, отчего ребенок быстро засыпает.

Баиньки-баиньки,
Спи, мой зайчик маленький,
Серенькие ушки,
Беленькое брюшко –
Маленький зайчик, маленький!

Большинство колыбельных песен имеют добрый светлый характер, поэтому человек запоминает их с первых месяцев жизни и навсегда. Особенно хорошо они вспоминаются, когда у взрослых появляются свои дети. Так и передаются колыбельные песни из поколения в поколение.

Пестушки – это короткие песенки, которые исполняются в то время, когда ребенок начинает просыпаться. Если к ребенку подойти молча, с замкнутым лицом во время этого процесса, то он будет отставать в росте и развитии, что показал проведенный исследователями детского фольклора эксперимент. Явление это имеет название «госпитализм». Для того, чтобы ребенок хорошо развивался, ему нужны не только правильные выполненные и вовремя принятые меры со стороны взрослых, но и необходимы улыбка и душевное тепло родителей. Именно поэтому в далекие времена воспитание маленького ребенка называлось словом «пестовать». Тогда же и были сочинены особые стихи под названием «пестушки». Распеленав ребенка, было принято приговаривать:

Потягунюшки, порастунюшки, поперек толстунюшки,
А в ножки – ходунюшки, а в ручки – хвостунюшки,
А в роток – говорок, а в умок – разумок.

Маленького человечка нужно учить многому – например, осознанному движению руками. Для этого тоже сочинены специальные пестушки.

Гуси летели, лебеди летели,
Гуси летели лебеди летели...

* * *

Рыбка плывет, рыбка плывет, рыбка плывет...

Такие незатейливые стишки приговаривают веселым голосом, и малыш, быстро осознав, что Вы приглашаете его позабавиться, охотно включается в игру. Так появляются в его характере основы будущей активности, коммуникабельности.

Птички, птички полетели, на головку сели.
Сели, сели, посидели да опять полетели.

Если малышу нравятся подвижные игры, можно, слегка его подбрасывая, приговаривать:

Чук, чук, чучки, на горе – стручки,

Под горой – лопатки, бегают ребятки.

При купании своего ребенка с древности повторяли такие стихи:

Вода текучая дите растучее,

С гуся вода – с тебя худоба.

Вода – книзу, а дитя – кверху.

* * *

С гуся – вода, с лебедя – вода, а с тебя – худоба.

Если ребенок ушибся – на этот случай народом тоже сочинены стишки.

У кошки болит у собаки болит,

У лошадки болит, а у Ванюшки не болит.

(Понятно, что вместо «Ванюшки» следует назвать имя своего ребенка).

У лисы болит, у волка болит,

От Ванюшки боль на березу в лес улети!

Детям, не умеющим стоять без опоры, но державшимся за руки или за спинку кровати народ придумал пестушки:

Та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота:

Кот ходит по лавочке, водит кошку за лапочки,

Тпы-топы – по лавочке, цапы-цапы – за лапочки.

Потешки – это забавные игровые стихи, помогающие ребенку активно включаться в общую со взрослыми деятельность, а также развивающие его стремление к сотворчеству. Например, в игре «Ладушки» ребенок учится координировать свои движения. Во время пропевания этих стихов взрослые помогают ребенку хлопать в ладоши, а в конце поднимают его ручки к голове.

– Ладушки, ладушки, где были?

– У бабушки, что ели?

– Кашку. Что пили?

– Бражку. Чего на закуску?

– Хлеб да капустку. Чего на заедку?

– Красную репку. У-у-у, полетели,

На головку сели, ладушки запели!

В процессе старинной игры «Сорока-ворона» взрослый производит ребенку массаж его ладошки, делая кругообразные движения пальцами, после чего ребенку загибают все пальчики по очереди.

Сорока-ворона кашу варила,

Деток кормила: этому дала,

Этому дала, этому дала,

Этому дала. А тебе не дам:

Ты в лес не ходил, дров не рубил,

Воды не носил, печь не топил –

Не дам тебе кашки!

Игра «Пальчик» не только развивает осознанные движения пальцев, способствует развитию мышц, которые так необходимы при точных работах и письме, но, как и предыдущая, помогает сделать ладошки.

– Пальчик-мальчик, где ты был?

– С этим братцем в лес ходил.

– С этим братцем щи варил.

– С этим братцем песни пел.

– С этим братцем кушать сел.

Однако, многие жанры поэзии пестования используются не только взрослыми, но и детьми, особенно часто в индивидуальных играх. Например, во время игры «Дочки-матери» девочки поют своим куклам колыбельные песни, потешки и пестушки.

Считаем необходимым привести еще и классификацию **бытового детского музыкального фольклора**, разработанную Г.М. Науменко, который опирался на исследования Виноградова и Капицы. Эта классификация включает в себя три больших раздела.

Первый раздел составляет **календарный фольклор** – одна из самых поэтических страниц детского творчества, т.к. он связан с образами природы и природными явлениями и приучает детей видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. В него входят произведения, связанные у детей с природой или календарными датами (календарные песни, заклички и приговорки).

Обусловленность крестьянского труда природными явлениями, жизненная необходимость их изучения и наблюдения за ними приобретает в календарном фольклоре поэтическую окраску, возвышаясь порой до высот истинной поэзии.

Тесно связанный с воззрениями взрослых, с их календарными песнями и обрядами детский календарный фольклор, тем не менее, отличается от него по своему жанровому составу. Это объясняется в основном спецификой бытования календарного фольклора в современной детской среде, т.к. он лишен у детей магического смысла, ритуальности и обрядности, характерных для взрослого фольклора и обусловленных философским, этическим и эстетическим восприятием мира взрослыми. У детей это, прежде всего, игра. По принципу игры ими заимствуется и воспринимается большинство календарных песен, в которых детей привлекают момент ряженья на масленицу и каляду, одаривание за исполнение этих песен. Например:

Уродилась коляда накануне Рождества
За горою за крутою, за рекою за быстрою...

В купальских песнях и масленичных песнях для дошкольников привлекательны сказочность сюжета, таинственность легенд, связанных с праздником Ивана Купалы и Масленицы. Помимо этих календарных песен в этот раздел детского фольклора входят еще егорьевские песни, осенинные песни, тройчные песни и т.д.

К наиболее распространенным, активно бытующим жанрам детского календарного фольклора относятся *заклички*. Обращенные к различным явлениям природы (солнцу, дождю, ветру и радуге) они таят в себе отзвуки далеких языческих времен. Заговорно-закликательные функции закличек, утраченные еще в прошлых веках, в настоящее время отражают непосредственное общение детей с природой и переплетаются в их творчестве с игровыми элементами.

Присущее закличкам прямое обращение или утверждение обусловило преобладание в их напевах интонации зова, клича с присущим им ритмическим растягиванием акцентированных слогов, а также преобладание настойчивого

утверждения многократно повторяющихся коротких секундовых, терцовых, а иногда и квартовых мелодических оборотов. Например:

Солнышко, покажись! Красное, снарядись!

Выйди поскорее, будь к нам подобрее.

Близко к закличкам примыкает еще один жанр календарного фольклора – *приговорки*, представляющие собой краткие обращения к животным, птицам, насекомым и растениям. Например, дети обращаются к божье коровке с просьбой полететь на небо; к мышке, чтобы та заменила выпавший зуб на новый и крепкий. К редко встречающимся относятся приговорки, которые дети напевают, собирая грибы и ягоды.

Итак, древнейший музыкальный язык календарных песен сохраняет лаконизм изложения, узкий звуковой объем (весь детский календарный музыкальный материал звучит в основном в пределах терции и кварты), тесную связь с живыми речевыми интонациями. Предельная ясность, простота музыкального языка календарных песен, естественность их интонаций, тесно связанных с речевыми, способствуют быстрому и легкому запоминанию и усвоению календарных образцов маленькими детьми.

Второй раздел детского музыкального творчества составляет **потешный фольклор**, образцы которого выражают стремление ребят позабавить, рассмешить себя и своих сверстников, высмеять кого-нибудь и что-нибудь. К ним относятся веселые **прибаутки**, **забавные небылицы**, в которых выражено совершенно противоположное реальной действительности отношение к вещам и явлениям окружающего мира, а также произведения детской сатирической лирики – **дразнилки**, которым присущи меткость иронических характеристик и лукавые издевки. Жанры потешного фольклора имеют самостоятельное значение и с играми не связаны.

Прибаутки, небылицы и дразнилки отвечают повышенной тяги детей к рифмам. Нередко они сами создают простейшие рифмованные нелепицы и дразнилки, которые развивают детскую фантазию и побуждают интерес к новым словообразованиям.

В прибаутках часто встречаются всевозможные междометия и звукоподражания самым различным явлениям – игре и дудочке и бубне (ай-дуду, гу-ту-ту), щебету птиц (чики-чики-чикалочки), крикам животных и ударам колокола (дон-дон-дон, дили-бом).

Из элементов поэтической речи в потешном фольклоре встречаются различные разновидности определений: Петька-петух, Андрей-воробей. Сложное сравнение в детских песнях отсутствует, чаще всего они имеют вид образных характеристик: нос сучком, голова пучком; сам с вершок, голова с горшок и т.п.

Третий раздел детского творчества представляет **игровой фольклор**. В него входят считалки, припевки и игры.

Условно игры можно разделить на три основные типологические группы: **драматические**, **спортивные**, **хороводные**. Основой драматических игр является воплощение художественного образа в драматическом действии, т.е. в синтезе диалога, музыкального припева и движения. Они обычно

воспроизводят какие-либо бытовые эпизоды, формируя в себе зачатки театрализованного драматического действия. Спецификой же спортивных игр является наличие в них момента соревнования. К таким играм относятся «Прятки», «Колдуны», «Кошки-мышки» и т.д. В них также нередко исполняются игровые припевы.

В хороводных играх присутствуют хореографические и плясовые движения. По характеру движения их можно разделить на три основные группы: **круговые, некруговые и хороводы-шествия.** **Круговые** хороводы сопровождаются драматизированным разыгрыванием сюжета песни в центре круга одним или несколькими детьми. Например, «Каравай» и «Заинька». В **некруговых** хороводах происходит деление участников на две группы, которые становятся друг против друга и движутся поочередно «стенка на стенку», то приближаясь, то удаляясь друг от друга. Например, игра «Бояре». Весьма разнообразны движения в **хороводах-шествиях** – это может быть ходьба рядами, «гуськом», «цепью», «змейкой», прохождение «через воротца», как, например, в играх «Хмель», «Плетень», «Челночок». Сгруппировать детские игры можно по разным признакам, (так, например, Г.М. Науменко разделил их на одиночные, групповые или совместные).

Одиночные игры требуют объекта игры, т.е. игрушки или какого-то либо предмета, который является воплощением жизненного образа и помогает ребенку моделировать реальность, способствует его самоутверждению. Например, игра девочек «Дочки-матери».

В совместных или групповых играх объектами их обычно являются сами участники.

Игры включают в себя различные виды народного творчества: музыку, диалоги, ритмизированную речь, движения. Они разнообразны по своему содержанию, игровому и хореографическому оформлению.

Большое место в совместных играх занимают *считалки*. Как уже упоминалось выше, задачей считалки является помощь в подготовке и организации игры, т.е. в выборе вожаков и распределении в ней ролей. Характерные музыкальные интонации и поэтический текст считалок, воздействуя на детей эмоционально, настраивают их на игру, заряжают игровым задором.

Существенным, ярко эмоциональным элементом игры являются **игровые припевы или припевки**, которые могут одновременно выступать и в качестве зачина игры, а также быть ее смысловым стержнем и связующим элементом. Игровые припевы иногда поют соло, но чаще всего группой в унисон.

Итак, детский музыкальный фольклор в своих лучших образцах является необходимым в процессе творческих занятий, т.к. он влияет на художественно-эстетическое развитие ребенка, его эмоциональную сферу, воспитывает отношение детей в коллективе, а также повышает их музыкальный интеллект (примеры занятий по ознакомлению детей с жанрами музыкально-игрового фольклора даны в Содержательно-познавательном практикуме).

6. Методический аспект организации детского творчества на материале народной педагогики.

**Содержательно – познавательный практикум
(на материале собирателей и исследователей
детского музыкально-игрового фольклора)**

6.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с жанрами музыкально – игрового фольклора

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)

Занятие №1

Тема «Масленица дорогая – наша гостыюшка годовая».

Содержание. Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины».

В избе стоит соломенная кукла – Масленица. Хозяйка рассказывает о народной традиции – проводах зимы. При этом повторяются знакомые песенки, заклички, загадки. Затем Хозяйка разучивает с детьми песенку:

Мы блинов давно не ели,

Мы блиночков захотели.

Припев: Ой, блины, блины, блины

Ой, блиночки мои!

Как на масленой недели

Из печи блины летели

Припев: Ой, блины, блины, блины

Ой, блиночки мои!

На поднос блины кладите,

Да к порогу подносите.

Припев: Ой, блины, блины, блины

Ой, блиночки мои!

Далее можно устроить угощение блинами.

Занятие №2

Тема: «Весна, весна, поди сюда!»

Содержание. Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и для чего нужны весне».

Хозяка встречает детей с испеченными из теста «жаворонками» в руках и заводит разговор о приходе весны. Ребята поют весенние заклички.

Затем Хозяйка проводит словесное упражнение «Какие краски нужны весне»:

– Весна, где бывала?

– В лесу зимовала!

– В лесу зимовала?

– Город городила!

– Город городила?

– Краски разводим!

В конце занятия Хозяйка предлагает детям научиться печь традиционные для этого праздника булочки – «жаворонки».

Колядки

Уродилась коляда
Накануне Рождества
За горою за крутою
За рекою за быстрою.
За горою за крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят,
Огни горят пылающие.
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют:
«Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества»
Коляда-коляда,
На другой день Рождества!

* * *

Уж как шла коляда из Нового-города,
Она спрашивала государева двора,
Государев двор среди Москвы, перед ярмарки!
Прикажи-ка нам, хозяин, под окошко встать,
коляду собрать!
Уж как наша коляда ни велика, ни мала –
Она в двери-то не лезет и в окошко не идет!
На поминки пирожки, подавай-ка их сюда!
Хоть и кисленького, да пшеничненького!
Не режь, не ломай, подавай весь каравай!
Не подашь пирожка, не похвалим женишка
и невестушку!

* * *

Коляда-коляда, приходила коляда
В первый день Рождества!
Мы искали коляду...
Нашли коляду!
У Ивана на дворе!
Уж ты, дядюшка Иван,
Шелкова борода,
Позлащена голова,
Под заслоночкой гуда,
Ты давай ее сюда!
Ты не режь, не ломай,
Подавай сюда коровай!
В миску коровай крошится,
Крошечку уронишь, век не замолишь!

Масленичные песни

Пришла Масленица годовая,
Наша гостыюшка дорогая!
Она пешей к нам не бывает,
Всё на кониках приезжает!
Ее коники вороные,

У них гривы золотые,
А саночки расписные!

* * *

Широкая Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Эй, Масленица-курносейка,
Покатай нас хорошенько!

Веснянки

Птички-ласточки,
Прилетите к нам!
Весну ясную,
Весну красную
Принесите нам
С сохой, с бороной
И лошадкой вороной,
С пряльцем, с донцем
И с новым веретенцем!
Зима нам надоела,
Хлеб и сено поела,
Ручки, ножки познобила,
Скотинушку поморила!

* * *

– Солнце, солнце – колесо,
Что ты принесло?
– Я вам принесло:
Короб житушка,
Два пшеничушка,
Деньки добрые,
Хлебородные!

* * *

Весну пора звать,
Зиму забывать.
Аи лёли, лёли,
Зиму забывать.
Зиму забывать,
Лето дожидать.
Аи лёли, лёли,
Лето дожидать.
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой.
Аи лёли, лёли,
С пшеницей золотистой.
С калиной, с малиной,
С красной рябиной.
Аи лёли, лёли,
С красной рябиной.
С травой-муравой,
С водой ключевой.
Аи лёли, лёли,

С водой ключевой.

Колыбельные песни

Баиньки-баиньки,
Спи, мой зайчик маленький,
Серенькие ушки,
Беленькое брюшко –
Маленький зайчик, маленький.
* * *

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю –
Придет серенький волчок
И ухватит за бочок,
И утащит во лесок.
А там бабушка живет
И калачики печет.
Ребятишкам раздает,
А девчонкам не дает.
* * *

Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не лай,
Белолопа, не скули,
Нашу Таню не буди.
Темна ноченька, не спится,
Наша Танечка боится.
Ты, собачка, не лай,
Нашу Таню не пугай.

Заклички

Солнышко, покажись!
Красное, снарядись!
Выйди поскорее,
Будь к нам подобрее!
Сядь на пенёк,
Посвети весь денек!
* * *

Солнышко-ведрышко,
Выкатись на брёвнышко!
Сядь на порог,
Дам тебе пирог!
Загляни в окошко,
Дам горошка!

Дразнилки

Дразнилки по именам мальчиков

Алеша – три гроша,
Шейка – копейка,
Алтын – голова,
По три денежки нога,
Спина да брюшина –
Четыре алтына!
* * *

Алеша – балеша,
Мать нехороша,
Отец – с кувшин,
Борода – с аршин!
* * *

Антон – еж,
Куда ползешь?
Заползешь в яму
Не выползешь.

Небылицы - перевертыши
Старина стародавняя
Старина сказать да стародавняя,
Стародавняя да небывалая,
Стародавняя, ай небывалая, –
Хорошо сказать, да лучше слушати,
Хорошо сказать, да лучше слушати.
А в ели свинья гнездо свила,
А в ели свинья гнездо свила,
Да гнездо свила да деток вывела.
Малы деточки да поросяточки,
Малы деточки да поросяточки
По сучкам висят да полететь хотят,
По сучкам висят да полететь хотят,
Полететь хотят да по поднебесью,
Полететь хотят да по поднебесью!
По поднебесью, братцы, медведь летит,
По поднебесью, братцы, медведь летит,
А медведь летит, а сам хвостом вертит,
А медведь летит, а сам хвостом вертит!
На синем море, братцы, корабль бежит,
На синем море, братцы, корабль бежит,
А корабль бежит со всей прикладью,
А корабль бежит со всей прикладью!

Считалки - числовки
Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду с тобой играть.
Я иду, иду, иду,
Вот я к стенке подхожу,
Я считаю до десяти,
Ну-ка, мальчик, выходи!

Народные игры с припевками

Новый год

Арина

Играющие встают в круг, в середине водящий – Арина. Ей завязывают глаза.

Все поют:

Долгая Арина, встань выше овина,
Рученьки сложи, чье имя укажи!
Арина ходит, напевая:

Хожу, гуляю вдоль караваю,
Вдоль по караваю, кого найду, узнаю!
Затем, коснувшись одного из играющих, старается отгадать его имя. Чье имя отгадает, тот будет Ариной.

Бабка Ежка

В середину круга встает водящий – Бабка Ежка. В руках у нее «помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее:

Бабка Ежка
Костяная Ножка
С печки упала,
Ногу сломала,
А потом и говорит:
– У меня нога болит.
Пошла она на улицу –
Раздавила курицу.
Пошла на базар –
Раздавила самовар.

Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому прикоснется – тот и замирает.

Баба Яга

Водящий – Баба Яга – находится с завязанными глазами в центре начерченного круга. Играющие ходят по кругу, не заходя в него. Один из играющих произносит:

В темном лесу избушка
Стоит задом-наперед.
В той избушке есть старушка,
Бабушка Яга живет.

У нее глаза большие,
Дыбом волосы стоят.
Ух и страшная какая,
Наша Бабушка Яга!

На последнем слове играющие входят в круг и прикасаются к Бабе Яге. Она старается кого-либо поймать. Пойманный становится Бабой Ягой.

Башмачник

Играющие становятся в круг и берутся за руки. В середину круга садится на скамеечку «башмачник» и делает вид, будто шьет сапоги, напевая:

– Хорошенькие ножки, хорошенькие ножки, примерьте сапожки!

В это время играющие быстро ходят по кругу, произнося следующие слова:

– Примеривай, примеривай!

После этого «башмачник» должен, не вставая со своего места и не передвигая скамейки, протянув руку, поймать кого-нибудь из участников игры. Пойманный и «башмачник» меняются местами.

В углы

Четверо играющих стоят по углам, а один – в центре. По сигналу: «Угол на угол! Ку-ка-ре-ку!» все перебегают из угла в угол, а центральный играющий старается занять любой из углов. Тот, кто остался в центре, – проигравший. Выбрав себе замену – любого из играющих – он выбывает из игры.

Жмурки

Выбирается «жмурка». Ему завязывают глаза, заставляют повернуться несколько раз вокруг себя. Между играющими и «жмуркой» происходит диалог.

- Кот, Кот, на чем стоишь?
- На квашне.
- Что в квашне?
- Квас
- Лови мышей, а не нас.

После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их ловит. Кого он поймал – тот становится «жмуркой».

Рождественский сочельник

Два Мороза

На противоположных сторонах площадки отмечают линиями два «дома». Играющие располагаются в одном «доме». Выбираются два «мороза»: Синий Нос и Красный Нос. По сигналу «морозы» говорят:

Мы два брата молодые,
Два Мороза удалые,
Я – Мороз Красный Нос,
Я – Мороз Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Все играющие хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.

После слова «мороз» все играющие перебегают в «дом» на противоположной стороне площадки, а «морозы» стараются их «заморозить», коснувшись кого-нибудь рукой.

Скакалка

Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Остальные прыгают через веревку: чем выше, тем больше будет доход и богатство. Перед началом игры говорят следующие слова:

Чтоб был долог колосок,
Чтобы вырос лен высок,
Прыгайте как можно выше.
Можно прыгать выше крыши.

Зимние святки

Бабка

Играющие загадывают друг другу загадки, причем загадка произносится вслух, но отгадать ее должен только рядом стоящий, который в свою очередь загадывает загадку своему соседу и так далее. Не отгадавший трех, пяти или десяти загадок штрафуются. Ему назначают выполнить какое-либо задание (спеть, сплясать, подмести пол и т. п.).

Гуськи

Играющие становятся в круг. В середине круга – «дедка». В руках у него бумажка или платок. «Дедка» машет платком, остальные поют:

Сошлись гуси-гусаки
Вокруг дедки у реки.
Стали гоготати,
Дедке кричат:
– Дедка, дедка, пощади,
Нас, гусятток, не щипли.
Дай наш платочек,
Денег мешочек.

«Дедка» дает одному из играющих бумажку и говорит:

На, сумочку поддержи,
Денежки не оброни.
Другому он дает платочек и говорит:
На, платочек поддержи,
Мне головку завяжи,
Раз пятнадцать поверни.

Получивший платок завязывает «дедке» глаза, подталкивает его, чтобы «дедка» вертелся. В это время дети передают друг другу бумажку. Верчение «дедки» и передача бумажки прекращаются одновременно. Дети кричат «дедке»:

Дедка, дедка!
Бумажка пропала.
Кому попала?

«Дедка» старается угадать. Если он угадывает, то «дедкой» становится тот, у кого в руках была бумажка, если нет, то он опять выполняет роль «дедки».

А имеющий бумажку подходит к «дедке», дотрагивается до него три раза и говорит:

Меня дедка не узнал,
Старым дедом снова стал.
«Дедка» еще раз вертится, а играющие поют:
Гуси-гусаки летели
Над дедкиной головой,
Золото теряли,
Дедке кричали:
– У меня, у меня,
Погляди, дед, на меня.

При последних словах «дедка» срывает повязку и с открытыми глазами должен угадать, у кого бумажка. Все делает вид, что передают бумажку, стараясь ввести «дедку» в заблуждение. «Дедка» просит показать руки.

Попавшегося с бумажкой в руках приветствуют:

Здорово, дед,
Ты не гусак, а дед.

Он становится «дедкой», игра начинается снова.

Масленица

В каравай

Составив круг, играющие поют:
Шел павлин горою,
Все люди за мною.
Одного нет у нас (имя одного из играющих).
У его маменьки печка истопленная,

Блины испеченные,
Каравай состряпанный,
Этакий высокий,
Этакий широкий,
Этакий низенький.

Играющие поднимают руки кверху, разводят в стороны, опускают к полу, сжимают круг, показывая вышину, ширину и так далее.

Взятие снежной крепости

Из снега строят крепость высотой около двух метров. Участвующие в игре делятся на две команды. Каждая старается занять вершину. В результате одна команда оказывается вверху, другая – внизу. Те, что находятся внизу, пытаются взять крепость штурмом. Начинается перестрелка снежками.

Алексей - с гор потоки

Кораблики

(Игра для мальчиков)

Несколько мальчиков изображают кораблики. Остальные ребята делятся на две группы.

Мальчики, изображающие кораблики, «проплывают» друг за другом. Первая группа ребят бежит за ними с песней:

Дуй, дуй, ветерок, с запада на восток.

Кораблик гони до великой реки,
До великой реки, до широкой воды.

Вторая группа ребят бежит за корабликами с песней:

Кораблик плывет, товары везет

Все дешевые, все грошовые

Смолы да вару –

На грош всего товару.

Дыму да ветру –

Ничего в трюме нету!

Вопросы для самоконтроля:

1. Объясните организацию интерактивных зон в ДООУ на основе жанров народной педагогики.
2. Рассказать о детской игрушке как об элементе декоративно-прикладного искусства и дать ее классификацию.
3. Какова роль народной игрушки в творческой деятельности дошкольников
4. (на примере методики А.П. Усовой).
5. Определить специфические особенности устно-поэтического творчества.
6. Какова методика знакомства детей с народной песней.
7. Специфические особенности детских народных игр.
8. Дать классификацию детского музыкально - игрового фольклора.

Заключение

Процесс приобщения к творчеству как правило должен носить продуктивный характер, выводит, на качественно более высокий уровень ассоциативного проникновения во все виды искусства. Художественное образование будет еще более полным, если объединить несколько видов искусств - и музыку, и поэзию, и живопись и др. в единый комплекс на занятиях по музейной педагогике.

Прекрасную возможность почувствовать и осмыслить общность интонационной природы различных видов искусств дает особое свойство детского *восприятия* - видеть, слышать и ощущать мир вокруг себя целостно. Ведь образ - интонация это то, что составляет эмоциональную и языковую основу любого вида искусства - слово ли это, звук, краска или жест. И его целостность равнозначна восприятию ребенка окружающего мира, такого мира, в котором все одушевленно и имеет свой язык, обращенный к чувствам, разуму, душе и сердцу человека.

Музейные занятия, как уже говорилось, тесно связана и с живописью, и с хореографией, и с литературой, и с архитектурой, которую даже называют «застывшей музыкой», и с другими видами искусства.

О специфике искусств хорошо сказал в свое время Н.А. Римский - Корсаков, что живопись дает образ и мысль, и нужно создать в своем воображении настроение, а музыка дает настроение, и по ней нам надобно воссоздать мысль и образ.

Несмотря на своеобразие каждого из видов искусств, которые лежат в центре занятий, между ними есть много общего. Суть этой связи заключается в том, что у них одна общая почва, из которой они произросли - Жизнь. Поэтому, отражая реальную действительность, они влияют на духовный мир человека. Общими для них являются такие термины и понятия как *тон и тональность*.

В живописи под тоном подразумевается оттенок света по светосиле, цветовое качество, один из трех основных свойств цвета, которое характеризует его наряду со светосилой и насыщенностью. Звук тоже имеет три основных свойства - высоту, длительность и силу. По словам В.В. Ванслова, общим между музыкой и живописью является то, что в понятии тона выявляется собственное свойство цвета или звука. Но, разумеется, речь идет о явлениях в одном случае зрительного, а в другом - слухового восприятия.

Такую же параллель он отмечал и в понятии тональность. В живописи это — соподчиненность всех цветов композиции, когда ни одного из них нельзя изменить по яркости, оттенку или насыщенности, ни убавить, ни прибавить по занимаемой площади, ни перенести в другой пространственный план, не нарушив при этом согласованности композиции и ее колористической целостности.

Слова **гамма и аккорд** в музыковедении означают:

- последовательное движение по звукам звукоряда,
- одновременное сочетание нескольких звуков по высоте, но оспринимаемых как одно звуковое единство.

Слова **линия, рисунок, пространство, колорит** имеют переносное значение в музыкознании - «звуковысотная линия» или «мелодическая линия», «мелодический рисунок» и т.д.

Понятие **ритм, композиция, закономерности** в построении **формы, принципы контраста, симметрии, архитектоники, замкнутости или разомкнутости** являются реально общими.

Известно, что музыка обладает некоторыми свойствами изобразительности, хотя занимает в ней не столь важное место, как в живописи. То же можно сказать и о выразительности, которая занимает главное место в музыке, но в полной мере свойственна и живописи.

Общими между музыкой и живописью являются исторические корни их возникновения - обрядовые и культовые действия, праздничные представления, карнавалы и т.д. Начиная же с эпохи Возрождения, эти виды искусства испытывают влияние друг на друга. Оба искусства периода Возрождения наполняются дыханием реальной жизни, воплощают гуманистическое мировоззрение, освобождаются от эгиды церковного духа. Отмечено, что существует связь между готической архитектурой и музыкой старых полифонистов, между живописью рококо и классиками 18 века, между революционным искусством художника Давида и композитора Госсека, между романтическим образным миром Делакруа и Берлиоза, между творчеством импрессионистов в живописи и музыкой Дебюсси и Равеля. В России выявлены связи между картинами Тропинина и русским бытовым романсом, между песнями Даргомыжского и Мусоргского и творчеством Федотова, образами природы у Чайковского и Левитана, сказочными образами Римского - Корсакова и Васнецова, символическими образами Скрябина и Врубеля. Эти параллели можно находить бесконечно.

В.В. Ванслов говорил, что музыкальность живописи имеет различные выражения. Она проявляется там, где лирическое начало сильнее изобразительного момента, в повышенном эмоциональном значении ритма и колорита, а в связи с этим — в усилении декоративных качеств станкового полотна. Она проявляется и в попытках претворения в живописи некоторых особенностей и специфических черт отдельных музыкальных форм.

В период романтизма музыкальное начало проникает в портрет. Романтическое утверждение внутреннего, духовного мира человека по сути своей близко музыке. Это можно наблюдать не только на портретах музыкантов. Известна музыкальность в живописи Делакруа, у которого цвет в картине не сводится только к передаче натуральной окраске предметов, а выполняет эмоционально - выразительную функцию. Особенная выразительность чувствуется в картинах импрессионистов. Крамской писал, что в них «видишь и чувствуешь все переливающимся и шевелящимся — живущим... Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что — то ласкающее, теплое, как музыка...». Глубоко чувствовали взаимосвязь музыки и живописи русские художники. Известно, что Репин, создавая картину «Иван Грозный и его сын Иван», вспоминал свои впечатления от прослушанной второй части симфонии

Римского - Корсакова «Антар». Левитан писал «Над вечным покоем» под звуки «Лунной сонаты» Бетховена.

В музее и за его пределами на подлинном материале можно проследить общее и особенное в разных культурах, совершить «путешествие» по земному шару, «заглянуть в гости» к разным народам. А верными попутчиками и проводниками станут национальные игры и праздники, народная кухня, костюмы, герои сказок и легенд, песни и танцы...

Если все это (то, что называется мудрыми словами «историко-культурное наследие») становится живым и настоящим, а значит, близким и понятным ребенку, то возникает реальная надежда на взаимное понимание, на уважение, на толерантность. При этом диалог культур может осуществляться как по вертикали (в глубь веков), так и по горизонтали (диалог с разными народами, населяющими планету сегодня). Вспоминаются слова великого отечественного философа, мыслителя Н.Н. Федорова, который называл музей «высшим учреждением единства», подчеркивал его «душеобразовательное» значение.

Еще задолго до возникновения педагогики как академической науки была уже выработана народная педагогика – система воспитания человека от его рождения до перехода в мир иной.

Есть особая область народного творчества, называемая **детский фольклор**, которая, по мнению крупнейшего его исследователя Г.С. Виноградова, вызвана к жизни «едва ли не исключительно педагогическими надобностями народа». Это те же «надобности», которые являются главными и в современной педагогике, – забота о физическом, умственном, нравственном воспитании ребенка.

В произведениях, обращенных к детям, проявляется четкое понимание их возрастных особенностей. Народная педагогика еще в глубокой древности выработала приемы воспитания ребенка в колыбельный период, строго дозировала познавательный материал, определила роль радостных эмоций для воспитания жизнерадостного человека, значение основ нравственности, закладываемых в раннем возрасте.

Начиная от пестушек, потешек, прибауток и небылиц-перевертышей, в которых с большой тонкостью учтены и закреплены в образе и слове общенародные наблюдения над психологией детства до таких черт детских психики, как потребность ребенка в смехе, веселье, юморе, его рано пробуждающемуся интересу к животному миру – все это нашло отражение в отборе тем, образов, языкового материала. В процесс **собственного детского творчества** ребенок уже включается, как только он научается говорить и двигаться (это считалки, дразнилки, заклички, скороговорки и т.д.).

Громадное воспитательное значение имеет игра (чаще – состязания в силе, ловкости, смекалке; развитие инициативы, находчивости, общения и организаторских способностей), а также хороводы – пора вступления в зрелость (имитация трудовых процессов, игровые, праздники).

И, безусловно, неопределимы **музыкально-педагогические** достоинства фольклорного материала. Мелодический рисунок народных песен органично связан с рельефом выразительных интонаций человеческой речи, возгласов-

ключей. В детских песнях особенно заметна эта непосредственная связь с речевым интонированием. Диапазоны их, как правило, охватывают так называемые примарные тоны детского голоса и складываются из доступных каждому ребенку секундовых, терцовых и квартовых интонаций.

Желая объединить в одном учебно-методическом пособии разработку всех видов художественно-эстетического и музыкального воздействия на детей дошкольного возраста, (поскольку отдельные вопросы этой проблемы освещены в разрозненных литературных источниках, что составляет значительную трудность для методической подготовки студентов), авторы – соавторы преследовали определенную цель.

Сущность ее заключается в том, чтобы снабдить в хрестоматийном плане студентов – будущих педагогов – необходимой научно-методической и учебной литературой в виде разработанной целостной системы развития детского творчества во всех формах художественного образования.

Рекомендуемая литература

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М., 1983.
2. Абрамян Л. А. Игра дошкольника. – 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. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1995.
7. Амонашвили, Ш.А. Гуманная педагогики. Актуальные вопросы воспитания и развития личности. Книга 1. - М., 2010.
8. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс, кн. 1. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996.
9. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.
10. Арборт Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970.
11. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе. – М., 1985.
12. Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста – М., 1967.
13. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб.пособ. для студентов муз.фак-в пед.вузов. – М., 2002.
14. Брюнингсхаус – Кнубель К. Музейный педагог: защитник интересов посетителей. Международный журнал «Museum». 1994. №2.
15. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским народным творчеством. – СПб., 2001.
16. Василенко В. М. Народное искусство. – М., 1974.
17. 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.
18. Васильева О. К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003.
19. Васильева О. К. Методика внесения образных игрушек во вторую младшую группу детского сада. – Комсомольск – на – Амуре, 1987.
20. Ветлугина Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1982.
21. Выготский Л. С. Возрастная психология. – М., 1999.
22. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воз. – М., 1991.
23. Горюнова Л. В. Мир народного творчества. – 1990. – № 2.
24. Горянина, В.И. Психология общения. – М. 2004.
25. Григорьева В. Н. Игрушки для детских садов. – М., 1966.
26. Деньшин А. И. Ресская 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. С.241.
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. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М., 2004.
34. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: программа. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2000.
35. Колчин Б. А. Новгородские древности: Резное дерево. – М., 1971.
36. Коринфский А. А. Народная Русь. – М., 1995.
37. Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. – М., 1977.
38. Коромыслов Б. И. Лаковая миниатюра Мстеры. – Л., 1972.
39. Краткий педагогический словарь пропагандиста. – М.: Политиздат, 1984.
40. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003.
41. Куприянова Н. И. Записки краеведа (Нижегородская область) Н. Новгород, 1991.
42. Литвиненко В. М. Семья Самоделкиных. – СПб., 1998.
43. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1987.
44. Максимова, В.И. Педагогическая антропология. – Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений. – 2 –е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия». 2004.
45. Молотова Л. Н. Русский народный костюм. – Л., 1984.
46. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособ. для студентов муз. фактов отд.высших и средних пед. учеб. заведений / Под ред. П. В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
47. На орбите познания. Международный сборник научно – популярных статей. 1 том. – Ростов на Дону: Феникс, 2006.
48. Некрылова А. Ф. Круглый год. – М., 1989.
49. Неменский Б. М. Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе. – М., 1992.
50. Осенева М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак-тов пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
51. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. – М., 1987.
52. Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников в детском саду. – М., 1983.
53. Радынова О. П. Музыкальное развитие детей. – М., 1997.
54. Розова Л. К. Дымковская игрушка. – М., 1972.
55. Ботякова О.А., Зязева А.К., Прокофьева С.А. Российский Этнографический музей — детям / Методическое пособие

для педагогов дошкольных образовательных учреждений. — СПб: «Детство – пресс», 2001.

56. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М., 1981.

57. Спутник учителя музыки / Сост. Т. В. Чельшева. – М.: Просвещение, 1993.

58. Терентьева Н. А. Музыкально-эстетическое воспитание. 1-4 классы: Программа для общеобразоват. учеб. Учреждений. – М.: Просвещение, 1994.

59. Терминологические проблемы музееведения: Сб.научн.тр. М.,1986.

60. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004.

61. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии. – М., 1995.

62. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду: кн. для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 1972.

63. Флерица Е. А. Какая игрушка нужна дошкольнику. – М., 1983.

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

65. Шпикалова Т. Я. Мастерская деревянной игрушки. – 1991. – № 3.

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

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

Приложение

Терминологический словарь

1. **Балясы** – игрушки, т. е. забавы, шутки, прибаутки.
2. **Балясники** – игрушечники в селе Федосеево.
3. **Бирюльки** – маленькие точеные фигурки из дерева.
4. **Ветошь** – старые вещи.
5. **Горлатная шапка** – шапка, сделанная из нежного меха, снятого с горлышка соболя.
6. **Гумно** – место, где молотили – выбивали из колосьев зерно, а потом веяли – на специальном большом решете очищали зерно от сора.
7. **Душегрея** – короткая одежда на лямках, зачастую отороченная мехом, с застежкой спереди.
8. **Зипун** – теплая мужская длинная до колен одежда, которая поддевалась под кафтан.
9. **Игрушки – вкладыши** – относятся к группе дидактических игрушек – одноцветные и разноцветные круглые и целендровые чашечки.
10. **Игрушки нанизывающиеся** – относятся к группе дидактических игрушек – одноцветные и многоцветные конусы, цилиндры, кольца (бабенские игрушки).
11. **Катанки** – валяная обувь из овечьей шерсти.
12. **Клобук** – мужской головной убор из войлока, поярка, бархота (по достатку).
13. **Косоворотка** – особенная русская рубаха, у которой разрез ворота располагался сбоку.
14. **Накосник** – треугольник из кожи и бересты, богато украшенный шелком, бусами, жемчугом, подвешивался к лентам, которые вплетались в косы.
15. **Науруз** – мужской головной убор с небольшими полями, украшенный пуговицами и кистями.
16. **Овин** – место для просушки зерна перед молотьюбой.
17. **Опечек** – основание печи – деревянный сруб из толстых бревен, разделенный пополам.
18. **Орнамент** – особый вид искусства, редко существует самостоятельно, обычно дополняет архитектуру или прикладное искусство.
19. **Подбрусник** – мягкая шапочка из цветной материи, в которую убирались заплетенные в косы волосы.
20. **Сермяга** – грубое неокрашенное домотканое сукно.
21. **Телогрея** – короткая одежда с воротником и рукавами, сшитая в талию, но без меховой отделки.
22. **Урус** – женский головной убор, который представлял собой длинный кусок ткани с вышитыми концами.

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Организация детского творчества (на материале музейной педагогики)	
1. Теория и история вопроса	
1.1. Из истории создания детских музеев	6
1.2. Специфические особенности деятельности детского музея	15
1.3. Музейная педагогика в художественном образовании дошкольников	17
1.4. Организация интерактивных зон в ДОУ на основе элементов музейной педагогики	25
1.5. Подготовка детей к посещению музеев	
2. Методический аспект организации детского творчества на материале музейной педагогики.	
Содержательно-познавательный практикум	
2.1. Музейное занятие «Свойства и характеристика времени» («Дошкольное воспитание» №5 2002год)	35
2.2. Музейное занятие «На охоту» («Дошкольное воспитание» №5 2002год)	36
2.3. Музейное интегративно – речевое занятие «Знакомство с золотом» («Дошкольное воспитание» №5 2002год)	45
Раздел 2. Организация детского творчества (на материале народной педагогики)	
1. Декоративно-прикладное искусство в системе художественного образования дошкольников (теория и история вопроса)	
1.1. Организация интерактивных зон в ДОУ	49
1.2. Детская игрушка как элемент декоративно – прикладного Искусства и виды ее классификации	53
1.3. Народная игрушка в творческой деятельности дошкольников (на примере методики А.П. Усовой)	57
1.4. Знакомство с предметным миром как путь познания дошкольниками реальной действительности	63
2. Методический аспект организации детского творчества на материале народной педагогики.	
Содержательно-познавательный практикум (на материале научно-теоретических исследований проблемы декоративно-прикладного искусства)	
2.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с малыми фольклорными жанрами (О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)	65

2.3. Творческие занятия по ознакомлению с предметным миром детей среднего дошкольного возраста (М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»)	68
2.4. Творческие занятия по ознакомлению с предметным миром детей старшего дошкольного возраста (М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»)	70
3. Устно-поэтическое творчество в системе художественного образования дошкольников	
3.1. Специфические особенности устно-поэтического творчества	71
3.2. Методические рекомендации по ознакомлению детей – дошкольников с жанрами устно-поэтического творчества	74
4. Методический аспект организации детского творчества на материале наодной педагогики. Содержательно – познавательный практикум (на материале примеров творческих занятий и на материале классификации жанров устно-поэтического творчества)	
4.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с жанрами устно – поэтического творчества (О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)	79
5. Музыкально-игровой фольклор в системе художественного образования дошкольников	
5.1.Из истории зарождения музыкально – игрового фольклора	85
5.2.Методика знакомства с народной песней	89
5.3.Специфические особенности детских народных игр	92
5.4.Классификация детского музыкально – игрового фольклора	96
6. Методический аспект организации детского творчества на материале наодной педагогики. Содержательно – познавательный практикум (на материале собирателей и исследователей детского музыкально-игрового фольклора)	
6.1. Творческие занятия по ознакомлению дошкольников с жанрами музыкально – игрового фольклора (О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»)	102
Заключение	111
Рекомендуемая литература	115
Приложение	
Терминологический словарь	118
Содержание	119

Учебное пособие

Васильева Дина Николаевна

**Современное художественное образование:
организация детского творчества**

Учебное пособие
для студентов

Авторская редакция

Подписано в печать