

На правах рукописи

КАЛИНИНА Татьяна Вениаминовна

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ
НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

13.00.05 – теория, методика и организация
социально-культурной деятельности

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Екатеринбург - 2006

Работа выполнена в ГОУ ВПО
«Уральский государственный педагогический университет»
на кафедре эстетического воспитания

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор
Яфальян Алла Федоровна

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
Медведев Александр Васильевич
доктор педагогических наук, профессор
Тагильцева Наталия Григорьевна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Челябинская государственная
академия культуры и искусств»

Защита состоится « 25 » апреля 2006 года в _____ часов на заседании диссертационного совета К 212.286.03 при ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» по адресу: 620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, комн. 248.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского государственного университета им. А.М. Горького.

Автореферат разослан « _____ » _____ 2006г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

Сорвачева Г.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность проблемы и темы исследования.

Художественное восприятие – способность, лежащая в основе любого художественного творчества. Это способность, дающая возможность входить в мир художественной культуры, способность, позволяющая порождать новые художественные миры на основе собственного мировосприятия. Максимального развития художественное восприятие достигает в период профессиональной творческой деятельности человека. Тем не менее, его развитие, в том числе в области изобразительного искусства, возможно уже в дошкольном возрасте, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, художественное восприятие представляет собой целостный способ отражения мира, органичный целостному мировосприятию дошкольника. Во-вторых, развитие художественного восприятия, согласно исследованиям психологов, происходит исключительно на основе опыта собственного творчества, а создание изображений является тем видом творчества, в котором ребенок 6-7 лет проявляет максимальную активность.

Возможности развития художественного восприятия, предопределенные возрастными особенностями дошкольника, могут быть утрачены при взрослении ребенка. Уже к 9-10 годам ребенок, как правило, оставляет изобразительную деятельность как изжитый этап, что усложняет освоение языка изобразительного искусства и художественного восприятия на основе данного языка. Кроме того, доминирующее развитие левого полушария, начинающееся в школьном возрасте, ведет к утрате ребенком эмоциональности и непосредственности восприятия, целостности пространственного видения, заданного активностью правого полушария. Поэтому развитие художественного восприятия не только возможно, но и необходимо именно в дошкольном возрасте.

Художественное развитие ребенка находится сегодня в сфере дополнительного образования, имеющей больше возможностей для осуществления данной задачи по отношению к системе дошкольного воспитания. При этом в существующих программах дополнительного образования аспект развития художественного восприятия дошкольников представлен слабо, что негативно сказывается не только на художественном развитии дошкольника, но и на развитии художественных способностей ребенка в старшем возрасте. Противоречие между необходимостью развития художественного восприятия дошкольников как социальным заказом общества и зачастую низким уровнем его развития в учреждениях дополнительного образования позволяет отметить актуальность проблемы на *социально-педагогическом уровне*.

Феномен художественного восприятия раскрывается в работах современных исследователей как творческий процесс создания и воссоздания художественного образа, как процесс диалога художника с окружающим миром и

воображаемым зрителем, а зрителя (читателя, слушателя) - с автором произведения. Данный подход отражен в трудах философов (М.М. Бахтин, Н.Н. Бердяев, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман); психологов (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский), искусствоведов (В.Р. Виппер, С.М. Даниэль, С.Х. Раппопорт), культурологов (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга), деятелей культуры и искусства (В.В. Кандинский, А. Матисс, К.С. Петров-Водкин, К.С. Станиславский, А.С. Эйзенштейн, В.А. Фаворский и др.).

Процесс развития художественного восприятия ребенка определяется в психологии как имеющий определенные ступени, смена которых задается изменением позиции ребенка по отношению к искусству (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.А. Левин). Идея «поступенности» художественного развития заложена в программах по изобразительному творчеству (Б.М. Неменский, Б.П. Юсов), однако смена ступеней у авторов не соотносена с логикой изменения типа восприятия ребенка в процессе движения от игры с элементами языка искусства к общению на этом языке, с логикой изменения уровня диалога на разных этапах развития. Противоречие между существующими положениями теории художественного восприятия в психологии искусства и недостаточной теоретической обоснованностью процесса развития художественного восприятия в области педагогики изобразительного искусства свидетельствует об актуальности исследования на *научно-педагогическом уровне*.

Развитие способности к художественному восприятию ребенка рассматривается в работах по педагогике и психологии, прежде всего, с позиции осмысленности данного процесса. При этом авторы (В.А. Левин, Е.Г. Макарова, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов) подчеркивают необходимость сохранения и развития эмоциональности непосредственного восприятия ребенка. Отмечается также необходимость развития у детей целостности восприятия (Дж. Гибсон, Ю.М. Полуянов, В.А. Фаворский), развития ритмической упорядоченности или чувства ритма (Р. Арнхейм, Т.С. Комарова, А.Ф. Лобова, В.А. Фаворский), аконстантности восприятия (Н.Н. Волков, Л.А. Венгер); формирования установки на художественное восприятие (М.С. Каган, Х. Ортега-и-Гассет, Д.Н. Узнадзе). Однако следует отметить, что технологии развития художественного восприятия ребенка, позволяющие осуществлять и отслеживать развитие всех свойств художественной перцепции, в педагогике изобразительного искусства отсутствуют.

Важным условием развития художественного восприятия педагоги-исследователи определяют необходимость освоения ребенком языка искусства как языка выразительного (Д.Б. Кабалецкий, Н.А. Ветлугина, Г.Г. Григорьева, Т.С. Комарова, В.А. Левин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.П. Сакулина, О.А. Суслова, Е.А. Флерица, А.В. Шестакова, Б.П. Юсов). В большинстве программ и методик необходимость освоения языка искусства как языка выразительного определяется целеполагающей идеей. Однако на

сегодня в области изобразительного искусства разработаны технологии освоения дошкольником изобразительных возможностей языка и нет технологий освоения выразительности языка изобразительного искусства.

Характеризуя процесс развития художественного восприятия, педагоги подчеркивают также важную роль собственной практической деятельности ребенка. Но при реализации данного условия изобразительному творчеству отводится лишь вспомогательная роль, иллюстрирование опыта восприятия мира или произведений искусства.

Среди различных методов и приемов развития художественного восприятия дошкольника особое место принадлежит игре. Однако разработанные в педагогике изобразительного искусства игры являются, как правило, ролевыми, подчиненными правилам сценического искусства, а не играми с самой изобразительной формой, что делает их недостаточно эффективными для развития восприятия ребенка в области изобразительного искусства.

Противоречие между возможностью целенаправленного и эффективного развития художественного восприятия дошкольника и отсутствием педагогических технологий развития художественного восприятия дошкольника в процессе изобразительной деятельности позволяет констатировать актуальность исследования на *научно-методическом уровне*.

Обозначенные противоречия позволили определить **проблему исследования**: поиск средств развития художественного восприятия детей 6 – 7 лет, позволяющих сделать этот процесс эффективным, соответствующим как тенденциям современного искусства, так и психолого-педагогическим особенностям дошкольника.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность педагогической технологии развития художественного восприятия у детей 6 - 7 лет при использовании комбинирования элементов языка изобразительного искусства.

Объект исследования: процесс художественного образования в школе искусств.

Предмет исследования: педагогическая технология развития художественного восприятия у старших дошкольников на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства.

Гипотеза исследования: технология развития художественного восприятия ребенка 6-7 лет эффективна, если:

- в основе данной технологии лежит концептуальная модель развития художественного восприятия в период детства, основанная на принципах диалога ребенка с самим собой (Я - Я другой), с автором произведения (Я - Автор), с культурой (Я - Культура);

- задается алгоритм «поступенного» движения от игры элементами языка искусства к общению на этом языке;

- игры с элементами языка искусства создают условия для освоения ребенком ритмической структуры художественного произведения как одного из кодов восприятия (ритмическая структура произведения открывается как источник смысла);

- процесс освоения ребенком языка искусства, его выразительных возможностей, заданный технологией, соответствует естественному процессу развития изобразительной функции детского рисунка (движению от манипуляции художественными материалами и угадыванию в следах своей деятельности конкретных форм реального мира к сознательному созданию изображений);

- изобразительная деятельность ребенка в процессе обучения является средством обретения нового опыта восприятия, а не только средством осмысления этого опыта;

Задачи исследования:

1. Проанализировать свойства художественного восприятия в соотнесении со свойствами восприятия как общей психической способности человека с целью определения компонентов развития восприятия.

2. Осуществить теоретический анализ проблемы развития художественного восприятия детей 6 - 7 лет и выявить педагогические условия развития данного вида перцепции у старших дошкольников.

3. Разработать концептуальную модель развития художественного восприятия ребенка на основе художественно-игровой деятельности.

4. Разработать педагогическую технологию развития художественного восприятия старших дошкольников на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства.

5. Экспериментально проверить педагогические возможности комбинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства для развития художественного восприятия у детей 6 -7 лет.

6. Определить критерии, показатели и выявить уровни развития художественного восприятия детей 6 -7 лет.

Методической и теоретической основой исследования явились педагогические концепции художественного развития, опирающиеся на понимание языка искусства как языка выразительного (Д.Б. Кабалевский, В.А. Левин, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов); идея диалогичности художественного восприятия (М.М. Бахтин, В.С. Библер); идея сохранения эмоциональной целостности непосредственного восприятия (Р. Арнхейм, Л.А. Венгер, В.А. Левин, А.А. Мелик-Пашаев, В.А. Фаворский и др.); идея «поступенного» характера художественного развития ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.А. Левин, и др.); идея необходимости совпадения «программы педагога» и «программы самого ребенка» (Л.С. Выготский); идея решающего значения продуктивных видов деятельности для психического развития ребенка (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.П. Зинчен-

ко, А.Н. Леонтьев); исследование естественного процесса развития изобразительной функции детского рисунка как движения от манипуляции художественными материалами и угадывания в следах своей деятельности конкретных форм реального мира к созданию изображения (Р. Арнхейм, В.С. Мухина, Ю. П. Полюянов, Д.В. Пивоваров и др.); определение ритмической структуры произведения как одного из кодов восприятия, позволяющего истолковывать семантические элементы текста (Р. Арнхейм, Ё. Итон, А.Э. Коротковский, Ю.М. Лотман, Г. Руубер и др.).

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования: теоретический анализ философской, психолого-педагогической, культурологической и искусствоведческой литературы; педагогическое проектирование; экспериментальные: констатирующий, формирующий, итоговый эксперимент; диагностические методы: наблюдение, беседа, творческие задания, математические методы анализа данных экспериментальной работы.

Исследование проводилось в три этапа:

На первом этапе (1987-1994 г.г.) исследовалось современное состояние обозначенной проблемы. В этот период были осмыслены противоречия, обусловившие в дальнейшем выбор проблемы и темы исследования; разработаны игровые методы приобщения детей 6-7 лет к изобразительному искусству.

Второй этап (1995-2001 г.г.) посвящен разработке рабочего варианта модели приобщения детей к изобразительному искусству на основе художественно-игровой деятельности, разработке диагностики художественного развития ребенка, созданию методического обеспечения для учебно-художественных игр. В этот период уточнились тема, цели, задачи и методы исследования; были проведены констатирующий и формирующий эксперименты; разработана и сертифицирована авторская программа по изобразительному искусству для школ искусств («Альбом с кляксами») и программа курса «Методика преподавания искусствоведческих дисциплин в школе» для студентов.

На третьем этапе (2002-2004 г.г.), осуществлялось осмысление результатов исследования, проверка выводов и результатов исследования, описание и обобщение результатов экспериментальной работы, окончательное оформление материалов исследования.

База исследования: подготовительное отделение ДШИ № 5 г. Екатеринбурга (6 групп), ДШИ № 1 г. В-Пышмы (4 группы). В исследовании принимали участие 146 детей старшего дошкольного возраста.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

-теоретически обоснована концептуальная модель развития художественного восприятия детей в области изобразительного творчества как последовательное изменение типа восприятия ребенка от эмоционально-

непосредственного до художественно-игрового и далее до художественно-коммуникативного в процессе освоения ребенком диалогов с самим собой (Я – Я другой), с автором произведения (Я – Автор), с культурой (Я – Культура и Автор-Культура);

- разработана педагогическая технология развития художественного восприятия у детей 6 – 7 лет на основе использования комбинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства, задающая алгоритм освоения диалогов «Я–Я другой» и «Я–Автор» и позволяющая осуществлять развитие восприятия ребенка, сохраняя его непосредственность и эмоциональность;

- разработаны комбинаторные игры с элементами языка изобразительного искусства, дающие возможность открывать ритмическую структуру художественной формы как код восприятия произведений искусства;

- обоснована система оценки уровня развития художественного восприятия старших дошкольников.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

- конкретизирована идея ступенчатого характера художественного развития ребенка в области изобразительного творчества. В движении от игры с элементами языка искусства к общению на этом языке выделены следующие этапы: 1) открытие изобразительных возможностей художественных средств и приемов их ритмизации, 2) открытие выразительных возможностей этих средств и приемов, освоение диалога «Я–Я другой», 3) освоение диалога «Я–Автор», 4) освоение диалогов «Я–Культура» и «Автор–Культура»;

- обоснована педагогическая технология развития художественного развития ребенка на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства;

- выявлены особенности комбинаторных игр, позволяющие осуществлять педагогическое моделирование данных игр для решения задач освоения ребенком выразительности языка изобразительного искусства и осуществления развития его восприятия в процессе изобразительной деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная технология художественного развития детей 6 - 7 лет отличается доступностью в применении и обладает возможностью использования в различных образовательных учреждениях. На основе данной технологии разработан цикл занятий к авторской программе художественного развития детей 6-10 летнего возраста «Альбом с кляксами. Основы языка», по которой работают ряд школ искусств города и области; изданы учебные и методические пособия. Результаты исследования включены в комплекс лекционно-практических занятий для студентов УрГПУ и УрГУ им. А.М. Горького.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоретических положений; воспроизводимостью результатов исследования; адекватностью

условий эксперимента особенностям детского возраста; адекватностью методов исследования поставленным задачам; подтверждением гипотезы, обоснованной теоретическими методами.

Обсуждение, апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе проведения опытно-исследовательской работы в ДШИ № 5 г. Екатеринбурга, ДШИ № 1 г. В-Пышмы, школе «Лира» и студии при центре реабилитации детей-инвалидов в г. Сочи. Теоретические позиции и результаты исследования обсуждались на семинарах и семинарах-практикумах, научных и научно-практических конференциях в г. Москве (1994, 1997, 1998, 2003), г.Сочи (1995, 1999), г. Екатеринбурге (2001-2005), г. Киеве (1996); на курсах повышения квалификации г. Екатеринбурге (1997-2005), а также в процессе педагогической деятельности в УрГПУ и УрГУ им. А.М. Горького.

Положения, выносимые на защиту:

1. Педагогическая модель развития художественного восприятия детей в области изобразительного творчества на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства является моделью последовательного изменения типа восприятия ребенка от эмоционально-непосредственного до художественно-игрового и далее до художественно-коммуникативного в процессе освоения ребенком диалогов с самим собой (Я – Я другой); с автором произведения (Я – Автор); с культурой (Я – Культура и Автор-Культура).

2. Целенаправленное развитие художественного восприятия детей 6-7 лет обеспечивается технологией, опирающейся на естественный процесс развития изобразительной функции детского рисунка.

3. Комбинаторные игры с элементами языка изобразительного искусства являются средством открытия и освоения ритмической структуры художественного произведения как кода восприятия.

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (185 источников).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** обоснована актуальность проблемы и темы диссертации, сформулированы цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрыты его методологические и теоретические основы; показана научная новизна и практическая значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В **первой главе «Теоретические основы развития художественного восприятия ребенка»** рассмотрены различные позиции в понимании сущности художественного восприятия; раскрыто понимание процесса художественного восприятия как процесса общения на языке искусства; проанализированы свойства художественного восприятия в соотнесении со свойствами воспри-

ятия как общей психической способности человека; рассмотрены проблемы развития художественного восприятия детей 6-7 лет, определены педагогические условия развития художественного восприятия дошкольников.

В современной психологии художественное восприятие раскрывается как высшая форма восприятия, как способность, появляющаяся в результате развития общей способности к восприятию (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов и др.). В соответствии с этим положением феномен художественного восприятия рассматривался в данном исследовании через сопоставление свойств художественного восприятия и восприятия как общей психической способности. Это позволило определить качества, требующие своего развития, и оценить педагогические методы и средства развития художественного восприятия у детей с точки зрения их возможности обеспечить приращение этих качеств.

В результате исследования были выявлены *компоненты развития* художественного восприятия: «эмоциональная напряженность» восприятия как проявление предметности восприятия, ассоциативность восприятия как проявление эмоциональной целостности восприятия, «ритмическая напряженность» как проявление свойства структурности восприятия, аконстантность или способность воспринимать мир в материале искусства как трансформация свойства константности восприятия, осмысленность художественного восприятия как способность осмыслять бессознательные процессы на уровне сознания, наличие установки на осмысление формы и воплощение образа восприятия в материале искусства.

Анализ работ в области психологии искусства позволил построить схему процесса художественного восприятия мира и произведений изобразительного искусства (Рис.1). В схеме отражено понимание художественного восприятия как диалогического процесса, имеющего четыре этапа. Каждый их этапов, начиная со второго, характеризуется изменением содержания диалога.

1. Этап эмоционально-непосредственного восприятия. Итог первого этапа - *целостный образ переживания*. Основные характеристики этого образа: эмоциональная напряженность, богатство ассоциативных связей, новое отношение к явлению (еще не осознанное, но отчасти пережитое).

2. Этап диалога Я – Я другой. Итог второго этапа - *образ воздействия*: образ, осмысленный в своей неповторимости, исключительности и противоречивости переживания.

3. Этап диалога Я – Автор. Итог данного этапа - становление в сознании зрителя *художественного образа*: образа воздействия, нашедшего свое языковое выражение; образа, осмысленного как авторское видение мира.

4. Этап диалогов Я – Культура, Автор – Культура и завершение диалога Я – Автор. На данном этапе осуществляется соотнесение нового осмысления мира с нормами, существующими в культуре. В процессе этого соотнесения определяется ценность и новизна авторской модели, ее место в культуре.

*Схема процесса художественного восприятия
мира и произведений изобразительного искусства*

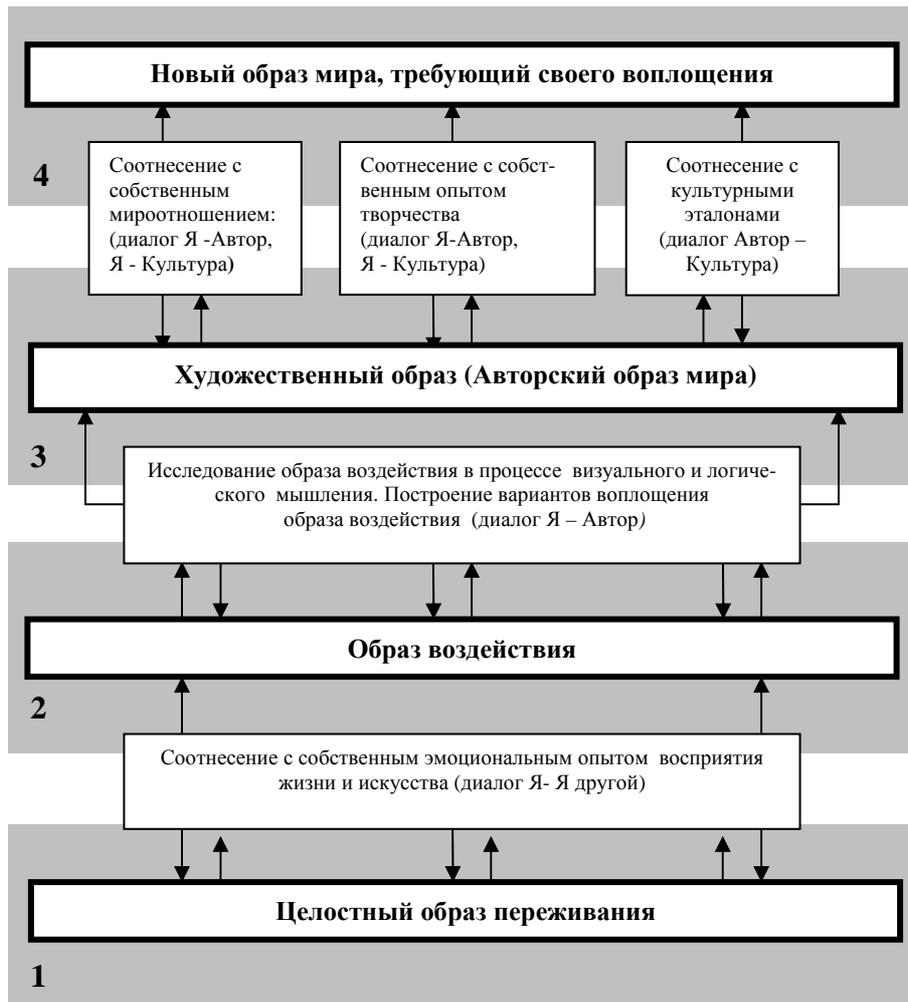

Рис.1.

В результате осмысления авторской позиции осознается и уточняется собственное видение мира. Итог четвертого этапа - рождение *нового образа мира, требующего своего воплощения*.

Анализ процесса художественного восприятия позволил сформулировать рабочее определение данного феномена. *Художественное восприятие представляет собой становление в сознании личности эмоционально окрашенного, ассоциативно - многогранного, ритмически - упорядоченного, духовно – осмысленного, опредмеченного в материале языка искусства образа мира в процессе сложного многоуровневого диалога с собой, автором произведения искусства, с культурой.*

Данный тип восприятия по своему определению предельно близок к эстетическому восприятию. Его отличие от этого вида перцепции – направленность на воплощение рождаемого образа в материале искусства.

Художественного восприятия не может быть в полной мере развито у ребенка дошкольного возраста, прежде всего на уровне осознанности этого процесса. В то же время дети дошкольного возраста обладают богатыми возможностями художественно-творческого развития. Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить *педагогические условия* развития художественного восприятия детей данного возраста: 1) опора на опыт эмоционально-непосредственного восприятия; 2) осуществление художественного развития ребенка на основе естественного процесса развития изобразительной функции детского рисунка; 3) постепенность развития художественного восприятия; 4) опора в процессе обучения на собственную художественно-практическую деятельность ребенка; 5) использование игры как ведущего метода обучения.

Выделенные компоненты и условия развития художественного восприятия дошкольников стали основой определения педагогической целесообразности и эффективности методов развития художественного восприятия ребенка, задали критерии оценки уровней развития ребенка.

Во второй главе «Теоретическое обоснование технологии развития художественного восприятия ребенка на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства» рассмотрены основные идеи, определившие структуру модели развития художественного восприятия детей; осуществлен анализ свойств игры, необходимых для ее использования в качестве средства художественного развития ребенка; представлена концептуальная модель и технология развития художественного восприятия детей в процессе художественно-игровой деятельности.

Выявленные особенности художественного восприятия, педагогические условия его развития у дошкольников и концепции, реализующие идеи «постепенности» художественного развития ребенка (В.А. Левин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Ю.М. Полуянов, Б.П. Юсов) легли в основу концептуальной модели развития художественного восприятия детей в процессе художественно-игровой деятельности.

Концептуальная модель целенаправленного развития художественного

восприятия ребенка представляет собой модель изменения типа восприятия ребенка от эмоционально-непосредственного восприятия до художественно-игрового и далее до художественно-коммуникативного. Модель имеет три ступени, фиксирующие этапы движения ребенка от игры с художественными материалами и средствами к общению на языке искусства.

I ступень манипулятивно - изобразительная (1-5 лет). Данная ступень соответствует типу восприятия, которое в психолого-педагогической литературе приобрело название эмоционально-непосредственного или наивно-реалистического восприятия. Для данного типа восприятия характерны: эмоциональность переживания реальности и произведений искусства, непосредственность этого переживания, отношение к художественным материалам и средствам как средствам изображения предметов и событий. Основное педагогическое средство на данной ступени - манипуляция и игра с художественными материалами и средствами изображения. Основные приобретения ребенка на данной ступени - открытие изобразительных возможностей художественных средств, открытие сюжетного изображения (возможности передачи связи между предметами)

II ступень, изобразительно-выразительная (6-8 лет), соответствует типу восприятия, который мы определяем как художественно-игровое восприятие. Для данного типа восприятия характерны: эмоциональность переживания, отношение к художественным материалам как к средствам изображения и средствам игры. Основные педагогические средства на данной ступени - игра с ритмической организацией элементов художественной формы, создание изображений на основе ритмически организованной формы. Основные приобретения ребенка на данной ступени - открытие выразительных возможностей элементов языка искусства, освоение диалога Я - Я другой, открытие автора в себе, освоение диалога Я - Автор в совместной с педагогом деятельности.

III ступень коммуникативная (9 -12 лет), соответствует художественно-коммуникативному восприятию. Для него характерны: эмоциональность переживания, отношение к языку искусства как к средству создания собственного образа мира и средству художественного общения.

Основные педагогические средства на данной ступени - творчество на основе собственного композиционного замысла, эксперимент со структурой художественных произведений. Основные приобретения ребенка на данной ступени - открытие языка искусства как принципа организации восприятия как кода восприятия; освоение этапов соотнесения своей позиции с авторской (освоение диалога Я – Автор), своей и авторской позиций – с иными, существующими в культуре (освоение диалогов Автор – Культура, Я – Культура); освоение целостной структуры восприятия.

В соответствии с данной моделью разработана педагогическая технология развития художественного восприятия старших дошкольников на основе комбинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства. (Рис.2). Данная технология обеспечивает развитие всех свойств восприятия. В основе технологии – процесс естественного развития изобразительной функции детского рисунка, заданный движением от манипуляции художественными материалами и открытию изображения в следах своей деятельности к созданию изображений. Это движение продолжено: играя с элементами языка искусства, ребенок открывает их выразительные возможности, открывает саму возможность общения на языке искусства.

Дидактическими приоритетами предлагаемой технологии являются: направленность на освоение выразительных возможностей языка изобразительного искусства, единство учебных и игровых задач. *Особенность образовательного процесса* - процесс освоения языка искусства осуществляется на основе игры с абстрактной формой, не в результате изучения натуры. *Цель* - развитие художественного восприятия ребенка. *Предмет изучения* - язык изобразительного искусства как средство коммуникации. Рассматриваемая технология обеспечивает целостное развитие художественного восприятия ребенка на основе определения *компонентов и педагогических условий развития художественного восприятия*.

Технология обеспечивает следующие этапы развития ребенка:

1.Открытие *изобразительных* возможностей художественных средств и приемов ритмической организации формы. Открытие ритмической структуры как кода восприятия.

2.Открытие *выразительных* возможностей художественных средств и приемов ритмической организации формы, открытие *автора в себе*. Освоение диалога Я – Я другой. Освоение диалога Я – Автор в совместной с педагогом деятельности. (Открытия совершаются в процессе создания целостного образа в абстрактной или изобразительной композиции).

Содержание технологии раскрывается через комплекс педагогических методов, приемов и заданную последовательность занятий. Ведущий метод технологии – метод комбинаторных игр. В разработанных нами комбинаторных играх материалом игры становятся элементы языка изобразительного искусства: цвет, линия различного характера, пятно, штрих, масштаб, контраст, нюанс... А правилами игры – приемы ритмизации пластической формы (композиционные средства изобразительного искусства). Игровые действия в комбинаторных играх представляют собой свободную манипуляцию отдельных элементов формы, их комбинирование. Целью этих действий для ребенка является не создание изображений, но своеобразный эксперимент:

**Технология развития художественного восприятия детей 6-7 лет
на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства**

Рис. 2.

«А что получится?» В процессе этого эксперимента ребенок подчиняет свои действия не столько логике задуманной конструкции, сколько внутреннему эстетическому чувству, неосознанным предпочтениям формы, цвета, ритма, что существенно отличает данные игры от игр, например, математических, откуда пришло данное название.

Так, упражнение с волнистыми линиями задается как игра, в которой ребенок придумывает разный характер волнистых линий и чередует светлотные оттенки одного цвета, используя прием растяжки. Рассматривая затем свои работы, дети видят в одном рисунке – облака, освещенные солнцем; в другом – движение ветра; в третьем – мягкие склоны холмов; в четвертом – кроны деревьев; в пятом – поле колышущихся трав и т. д. Угадывая свои зрительные впечатления в абстрактных конструкциях, ребенок тем самым делает важное открытие: он открывает сначала изобразительные, а затем и выразительные возможности отдельных элементов языка изобразительного искусства и их ритмической организации. Данные открытия возможны благодаря тому, что варианты структуры формы оказываются зримо представленными, и особый характер воздействия ритмической структуры становится очевиден. Важно также то, что в каждом рисунке оказывается заложено сразу несколько изображений. Это создает условие для постижения в дальнейшем приема создания художественного образа, как соединения нескольких изображений в одном, обретающем в результате иной смысл.

Игра с элементами языка изобразительного искусства не только создает условия для открытия ребенком их выразительных возможностей, но и позволяет формировать процесс художественного восприятия ребенка. Варианты формы демонстрируют процесс ее искажения, эксперимента с ней, т.е. процесс, который при развитии восприятия совершается мысленно, а ребенку пока недоступен. Данная игра позволяет сделать видимым то, что в процессе непосредственного восприятия остается для ребенка незримым. Средством реализации представленной технологии являются авторская программа по изобразительному искусству детей 6-9 лет. Следование данной технологии позволяет планировать и осуществлять изменения в восприятии дошкольника, вести его от игры с элементами языка изобразительного искусства к общению на этом языке.

В третьей главе «Опытно-исследовательское изучение развития художественного восприятия у детей 6 -7 лет» дается общая характеристика организации опытно-исследовательской работы; описываются, анализируются и оцениваются ее ход и результаты; характеризуются разработанные нами критерии, показатели и уровни развития художественного восприятия детей.

При определении методики педагогической диагностики мы опирались на выдвинутое положение о необходимости развития всех свойств художествен-

ной перцепции. Свойства восприятия были определены в качестве критериев оценки уровня развития художественного восприятия детей. Всего было выделено 4 критерия, с которыми соотносились определенные показатели.

1. *Эмоциональность восприятия* оценивалась по спонтанной выразительности рисунков детей, увлеченности ребенка процессом изобразительной деятельности, активности участия в «обсуждении» рисунков.

2. *Ассоциативность восприятия*. В качестве показателей данного свойства мы рассматривали количество ассоциаций на одну ритмическую структуру, - гибкость построения графического образа, оригинальность ассоциативных образов.

3. *Ритмическая упорядоченность образов восприятия* оценивалась по сложности ритмической структуры рисунков ребенка. В качестве показателей использовались следующие: сложность ритма пятен (или линий) в рисунке, сложность тонального решения, сложность цветового решения.

4. *Осмысленность художественного восприятия* дошкольника определялась как способность осмыслить свое переживание в качестве содержания изображения, а художественную форму - как источник переживания. В качестве показателя осмысленности собственного переживания рассматривается способность ребенка вербализовать свои переживания, определяя их уникальность, при восприятии упражнений и композиций. В качестве показателей способности объективировать форму как источник переживания - использование художественных средств ребенком при создании рисунков и словесная оценка ребенком художественных средств как средств выразительности при восприятии своих работ.

К каждому показателю разработаны качественные характеристики уровня их проявления. Определяя уровень развития художественного восприятия на основе оценки изменения свойств восприятия, мы использовали методику многомерной диагностики Р.С. Немова. Уровни развития художественного восприятия по отдельным показателям оценивались как высокий (2 балла), средний (1 балл) и низкий (0 баллов). Средний балл по каждому критерию позволяет определить уровень художественного восприятия отдельного ребенка по данному критерию. Сумма баллов, набранная ребенком по все показателям, дает суммарную оценку уровня развития его художественного восприятия.

Уровень от 0 до 4 баллов соответствует уровню эмоционально-непосредственного восприятия (при условии, что эмоциональность восприятия имеет положительную оценку); уровень от 4 до 8 баллов соответствует уровню художественно-игрового восприятия; 8 баллов соответствует нижней границе художественно-коммуникативного уровня восприятия.

Среднее значение суммы баллов, набранных детьми группы по отдельным критериям, характеризует уровень развития группы по этим критериям. Об-

щая сумма баллов по всем критериям позволяет оценить суммарный уровень развития художественного восприятия группы.

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 146 детей старшего дошкольного возраста. Для анализа эффективности исследовательской работы были выделены контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. В экспериментальной группе занятия велись на основе разработанной нами технологии и программе «Альбом с кляксами. Основы языка». В контрольной группе занятия велись по программам В.А. Кочкиной «Основы изобразительного искусства. Язык графики» и «Основы изобразительного искусства. Язык живописи».

Опытно-экспериментальное исследование констатирующего характера позволило сделать следующие выводы:

1. Большинству детей в обеих группах свойственен эмоционально-непосредственный тип восприятия (60% от общего числа детей в каждой группе). Меньшая часть детей (40%) обладает художественно-игровым типом восприятия. Однако в числовом выражении уровень восприятия этих детей в экспериментальной группе не на много превышает границу эмоционально-непосредственного восприятия (в среднем на 1 балл).

2. Наиболее высокие результаты дети показали по критерию эмоциональности восприятия (1,2 балла в КГ и 1,1 балла в ЭГ). У ряда детей оценка эмоциональности восприятия имеет максимальное значение (2 балла).

3. Наименьшее значение оказалось при оценке осмысленности восприятия (0,5 и 0,6 баллов в КГ и ЭГ соответственно). У ряда детей осмысленность художественного восприятия имеет минимальное значение (0 баллов).

4. Исследование констатирующего характера показало, что обе группы находятся на примерно одинаковом уровне развития художественного восприятия, как по отдельным критериям, так и по суммарной оценке (3,5 балла в КГ и 3,3 балла в ЭГ).

Формирующий этап исследования был направлен на развитие эмоциональности, ассоциативности, ритмической упорядоченности и осмысленности художественного восприятия старших дошкольников на основе разработанной технологии развития художественного восприятия детей 6-7 лет.

Последовательность занятий определялась принципом постепенного освоения отдельных элементов языка изобразительного искусства. Открытие языка искусства как средства общения осуществлялось не в результате объяснений педагога, не на основе понятийного мышления, но в процессе художественно-игровой деятельности, на основе самостоятельного осмысления созданных изображений.

Исследование контрольного характера в целом подтвердил гипотезу. При сопоставлении оценок уровней художественного восприятия детей экспериментальной и контрольной групп были получены следующие результаты.

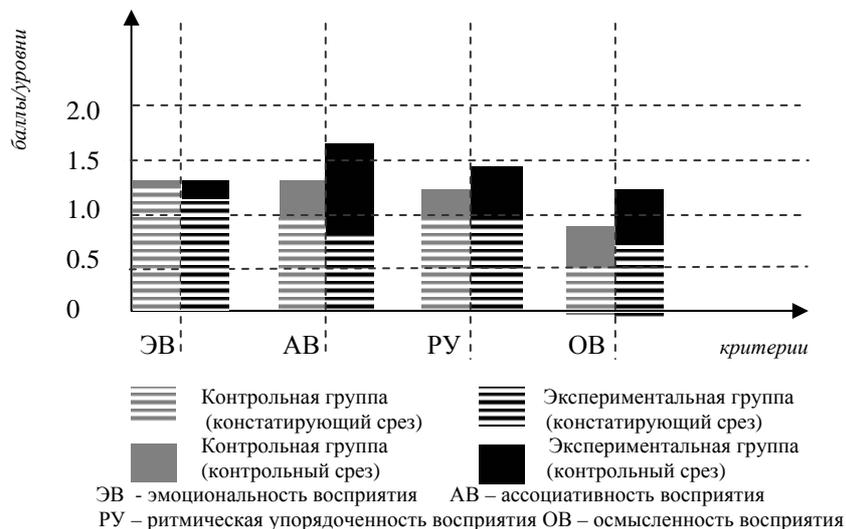

Рис 3. *Динамика развития художественного восприятия по отдельным критериям в контрольной и экспериментальной группах*

1. В обеих группах уровень художественного восприятия повысился у каждого ребенка. Большой части детей стал свойственен художественно-игровой тип восприятия.

2. Анализ результатов исследования уровней художественного восприятия по отдельным критериям выявил индивидуальные особенности развития у каждого ребенка.

3. Анализ динамики изменения уровня художественного восприятия по каждому критерию в группах (рис. 3) показал:

- Эмоциональность восприятия в обеих группах изменилась незначительно (на 8,3% в КГ и на 18% в ЭГ).

- В ассоциативности восприятия произошли значительные изменения, особенно в ЭГ, что связано с ведением экспериментальной работы именно в этом направлении (повышение уровня на 30% в КГ и на 100% в ЭГ).

- Ритмическая упорядоченность в ЭГ выросла намного выше по сравнению с КГ группой, что также связано с ведением экспериментальной работы именно в этом направлении (повышение уровня на 38% в КГ и на 75% в ЭГ). Несколько меньшие изменения по отношению к ассоциативности мы связываем с тем, что данное качество требует более длительного срока для своего активного проявления.

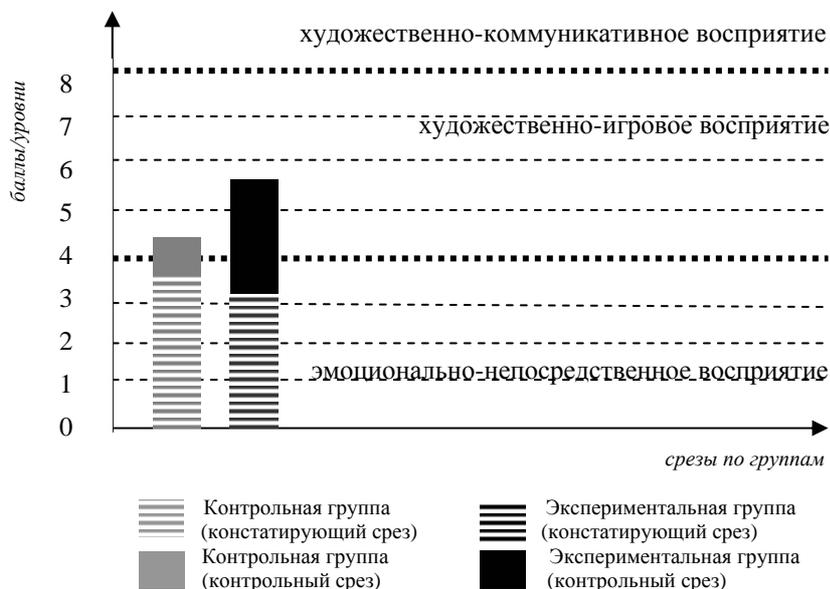

Рис. 4. **Изменение уровня развития художественного восприятия детей в контрольной и экспериментальной группах**

- Осмысленность восприятия также более значительно изменилась в ЭГ, что, безусловно, связано с тем, что у данных детей вследствие роста ассоциативности и ритмической упорядоченности восприятия обогатился сам материал осмысления и начали формироваться новые структуры восприятия (повышение уровня осмысленности на 60% в КГ и на 83% в ЭГ).

5. Результат развития всех свойств - изменение общего уровня развития художественного восприятия в ЭГ более значительный по отношению к КГ: в ЭГ уровень вырос на 2,2 балла (64% от первоначального уровня), в КГ - на 1,2 балла (28,5% от первоначального уровня) (рис. 4).

В заключении подводятся итоги и делаются следующие **выводы**.

1. Развитие художественного восприятия – актуальная проблема теории и практики художественного воспитания детей. Данный вид перцепции является высшей психической функцией человека и достигает своего максимального развития в период профессиональной творческой деятельности. Тем не менее, развитие художественного восприятия возможно и необходимо именно в дошкольном возрасте. Художественное восприятие представляет собой становление в сознании человека эмоционально окрашенного, ассоциативно - мно-

гогранного, ритмически - упорядоченного, опредмеченного в материале искусства, осмысленного на уровне содержания («замысла-переживания») и формы (как источника переживания) образа мира.

2. Педагогическая модель развития художественного восприятия ребенка в сфере изобразительного искусства является моделью изменения типа восприятия ребенка от эмоционально-непосредственного восприятия до художественно-игрового и далее до художественно-коммуникативного. Развитие осуществляется в процессе художественно-игровой деятельности, задающей движение от игры с элементами языка изобразительного искусства к общению на этом языке. В модели фиксируется «поступенное» овладение ребенком процессом восприятия как сложным многоуровневым диалогом с самой собой (Я – Я другой), с автором произведения (Я – Автор), с культурой (Я – Культура и Автор-Культура).

3. Педагогическая технология развития художественного восприятия старших дошкольников на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства задает алгоритм освоения языка искусства как средства общения.

4. Педагогическая технология развития художественного восприятия старших дошкольников на основе комбинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства задает последовательность использования педагогических приемов и методов, соответствующих данной ступени:

- Комбинаторная игра с элементами языка изобразительного искусства.
- Созерцание абстрактных композиций под музыку.
- Построение цепочки ассоциаций.
- Создание композиций на основе открытых возможностей художественных средств и приемов ритмической организации формы.
- Анализ композиций в форме диалога.
- Совместное восприятие произведений мастеров на тему, близкую композициям детей.

5. Критериями развития художественного восприятия дошкольника является комплекс свойств художественного восприятия: эмоциональность, ассоциативность, ритмическая упорядоченность, осмысленность процесса восприятия.

6. Предлагаемая технология развития художественного восприятия старших дошкольников на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства обеспечивает значительные позитивные изменения уровня развития художественного восприятия старших дошкольников, что было подтверждено при оценивании результатов эксперимента по всем группам параметров в ЭГ и КГ. Положительный результат был получен при проведении занятий в различных детских учреждениях. Это дало нам основания утвер-

ждать, что сформулированные в гипотезе условия не только обоснованы теоретически, но и нашли практическое подтверждение.

Таким образом, сформулированные нами задачи исследования решены, и цель исследования достигнута.

Проведенное исследование представляет собой один из возможных путей развития художественного восприятия дошкольников. Тема исследования не является исчерпанной.

Требуют дальнейшего исследования проблемы восприятия ребенком современного искусства, имеющего свои особенности и иной код восприятия по отношению к искусству классическому и искусству модернизма, а также вопросы выявления специфики развития художественного восприятия детей различных возрастных групп. В этом направлении автором ведутся теоретические исследования и практические работы в области проведения художественных акций и перформансов, объединяющих в своем действии детей и профессиональных художников.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Калинина Т.В. Концепция программы по изобразительной деятельности для начальной школы и школ искусств // Начальное образование России, инновации и практика - М.: Школа, 1994 . - 0,25 п.л.

2. Калинина Т.В., Юсупова И.В. Путешествие с красками // Рабочая тетрадь по изобразительному искусству. - М.: Открытый мир, 1995. - 9 п.л. /8 п.л.

3. Калинина Т.В. Тетрадь с кляксами: методические рекомендации // Шаг за шагом, методика: Сборник метод. рекомендаций. - М.: Открытый мир, 1995. -1 п.л..

4. Калинина Т.В. Приобщение дошкольника к художественной деятельности // Эстетическое образование: проблемы, перспективы, развитие: Матер. международ. науч.-практ. конф. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2001. - 0,2п.л.

5. Калинина Т.В. Акционизм и педагогика // На путях к новой школе - На стороне подростка, 2002, № 1. - 0,4 п.л.

6. Калинина Т.В. О вкусной жизни // На путях к новой школе - На стороне подростка, 2002, № 1. - 0,75 п.л.

7. Калинина Т.В. Качественные особенности современного искусства и пути приобщения к нему ребенка // Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного развития. Матер. науч. конф.- Екатеринбург: АМБ, 2002.- 0,4п.л.

8. Калинина Т.В. Страшные сказки современного искусства // На путях к новой школе - На стороне подростка, 2003, № 2. - 1,1 п.л.

9. Калинина Т.В., Иванова О.Л. Художественные акции // Детское творчество, 2003, № 2. - 0,7 п.л./ 0,6 п.л.

10. Калинина Т.В. Педагогические условия развития художественного восприятия детей // Теория и практика образования в период детства: Сб.ст./Урал.гос.пед.ун-т.- Екатеринбург, 2003. - 0,25 п.л.
11. Калинина Т.В. Пересекая границу сознания // На путях к новой школе - На стороне подростка, 2003, № 5. - 0,7 п.л.
12. Калинина Т.В. Диалог как средство прочтения произведения искусства и средство художественного развития ребенка // Искусство диалога с искусством: история, теория, практика / Объединение «Дворец молодежи». - Екатеринбург, 2004. -1,5 п.л.
13. Калинина Т.В. Мировое древо. Урок композиции // Искусство диалога с искусством: история, теория, практика / Объединение «Дворец молодежи» - Екатеринбург, 2004. - 0,3 п.л.
14. Калинина Т.В. Идеи космизма в национальном искусстве: художественная практика ноосферного образования // Идеи космизма в педагогике и современном образовании: Матер. науч. конф.- Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2004. – 0,44 п.л.
15. Калинина Т.В. Освоение социокультурных ценностей в диалоге культур // Социокультурные основы национально-регионального компонента образования Свердловской области: опыт и проблемы реализации проекта «Урал.Человек.Истоки»: Матер. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2004. - 0,2 п.л.
16. Калинина Т.В. Модель и технология развития художественного восприятия ребенка на основе комбинаторных игр с элементами изобразительного искусства. Учебно-методическое пособие. / Урал.гос.пед.ун-т. - Екатеринбург, 2004. - 3 п.л.
17. Калинина Т.В. Теоретические подходы и структура художественного восприятия // Теория и практика образования в период детства: Сб.науч.статей. Вып.2 / Урал.гос.пед.ун-т. - Екатеринбург, 2004. – 0,56 п.л.
18. Калинина Т.В. Инновационные образовательные технологии моделирования детского художественного восприятия // Вестник института развития образования и повышения квалификации кадров при ЧГПУ. Серия 3. Актуальные проблемы образования подрастающего поколения. № 22/2004 / Челябин. гос. пед. ун-т. - Челябинск, 2004. - 0,56 п.л.
19. Калинина Т.В. Диагностика развития художественного восприятия детей 6-7 лет в изобразительной деятельности // Мониторинг качества образования в период детства: Межвузовский сборник научных статей. Вып. 3/ Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2005.- 0,44 п.л.
20. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. - СПб: Агентство образовательного сотрудничества, 2005.- 4 п.л.
21. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Большой лес. - СПб: Агентство образовательного сотрудничества, 2005.- 3,5 п.л.