

Сопровождение презентаций курсы (тема 1)

Вербенец Анна Михайловна

к.пед. н., доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена

Параграф 1.1. Теоретические подходы и методические аспекты художественного образования дошкольников на современном этапе¹ (презентация 1.1)

Одним из полноправных содержательно-целевых направлений развития и воспитания детей, наряду с познавательно-речевым, социально-личностным, физическим, является художественно-эстетическое, тесно связанное с формированием сенсорного опыта, познавательным и физическим развитием, освоением социальных ориентаций и становления трудовой деятельности. В последнее время часто данное направление формально связывают с досугом, «развлечением», не понимая его потенциала для полноценного развития ребенка.

В этом параграфе уточним термины и подходы к проблеме; далее проанализируем инновационные акценты в целях и содержании, а также формах детской деятельности и технологиях.

1.1.1 Термины (для ориентировки)

Что такое эстетическое воспитание и развитие, и какова основная цель художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников?

Эстетическое воспитание понимается как целенаправленный, систематический процесс формирования эстетического отношения к действительности, становления творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в окружающем мире (природе, труде, социальных отношениях) с позиции эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности, преобразовании действительности по законам красоты. В качестве его составной части выделяют ***художественное воспитание***, которое трактуется как воспитание средствами искусства. ***Художественно образование*** – процесс освоения личностью совокупности знаний, умений, навыков, формирование

¹ На основе статей, материалов «Образовательной области» Художественное творчество» СПб.: детство -пресс, 2012;

МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНИКА «Дошкольная педагогика с основами методик дошкольного образования». Глава Вербенец А.М. 11.1. Задачи и содержание приобщения детей к изобразительному искусству и развития творчества в изобразительной деятельности

мировоззренческих установок в области искусства и художественно творчества.

Результатом эстетического воспитания и художественного образования является *художественно-эстетическое развитие*, как процесс и результат освоения эстетического и художественного опыта человечества, развитие способности переживать различные явления действительности как прекрасные, эмоционально откликаться на художественные образы и проявление красоты в мире; становления и совершенствования эстетического сознания, отношения и эстетической деятельности человека. Основным компонентом эстетической культуры личности является эстетическое сознание, показателем – эстетическое отношений к действительности.

Стимулирование самостоятельного проявления *эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях* (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу) и по отношению к разным объектам (произведениям искусства, объектам природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

Важным является формирование именно *целостной «эстетической картины мира»* (в разных связях и отношениях, впечатлениях и оценках) (Р.М. Чумичева). В связи с чем, не только беседы об искусстве и экспериментирование с материалами ценны для эстетического развития детей: весь комплекс средств и разнообразие форм деятельности обеспечивает становление эстетического отношения к миру, проявления творчества. Выделением эстетических свойств и проявлений, эмоционально-эстетическим образным восприятием мира (любованием красотой «каждую минуту»: на прогулке, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей) и творческим отражением в изобразительной деятельности, должны быть пронизаны разные виды детской деятельности (наведение чистоты и порядка в группе, аккуратное использование предметов (труд), любование многообразия цветовой гаммой осенней листвы, ажурности и непохожести силуэтов деревьев (в познании), красоте плавных движений, гордой осанки, сильных и правильных физических движений). Именно такая целостность и полноценность способствует формированию *эстетического отношения к миру*, которое в современных источниках рассматривается как метакатегория педагогики искусства, уникальный эмоционально-ценностный духовный феномен, «универсальный способ взаимодействия человека с окружающим миром, интегрирующий и гармонизирующий данные взаимосвязи в целях создания целостной, личностно значимой эстетической картины мира» (Ю.Б. Бореев, Н.А. Ветлугина, М.С. Каган, Д.С. Лихачев, И.А. Лыкова, Г.Н. Пантелеев, Л.Е.Одерий, В.А. Петровский, С.Х. Раппопорт). В его структуре часто выделяют гносеологический, эмоциональный, аксиологический и деятельностный компоненты, и его формирование связывают с формированием эстетического опыта.

Цель художественно-эстетического воспитания и развития дошкольников - приобщение к художественной культуре, развитие детского творчества, формирование элементов эстетического отношения к окружающему миру.

Согласно новым нормативным документам, образовательным программам выделяют содержательные разделы *«приобщение детей к искусству, развитие изобразительной деятельности и развития детского творчества»*, которые тесно связаны и взаимно обогащают друг друга. Эстетический опыт складывается в процессе освоения детьми *разных сторон окружающего мира*: познания красоты в мире *социальных отношений* (этика и эстетика поведения, внешнего вида человека, красота его поступков, проявления отношений в семье, в группе сверстников, по отношению к другим людям); проявлений красоты в *«предметном» мире* (красота предметов (утвари, игрушек, одежды), пространства жилища и ближайшего окружения (дома, участка рядом с детским садом, пространства города); проявлений красоты в *мире природы* (богатство сенсорных впечатлений, многообразие форм, фактур, цвета, динамичность сезонных и климатических изменений); а также *искусства* – как отражения мира в художественных образах. Данные стороны жизни человека являются интересным объектом познания (восприятия и понимания) и творческого отражения в разных видах собственной изобразительной деятельности: дети с удовольствием рисуют и лепят «социально»- и «фантазийно»-сюжетные изображения («Как мы провели выходные», «Наша семья», «Эпизод любимой сказки»), создают предметы мебели, быта для кукольного уголка и игр (пекут пироги, конструируют мебель), рисуют образы природы (цветы, деревья, пейзажи «за окном», зверей и птиц).

1.1.2. На каких концептуальных основах проектируются современные подходы к художественному развитию и воспитанию детей?

Положения и идеи современных научных концепций (синтеза искусств и интеграция видов художественной деятельности, идеи полихудожественного подхода, теории диалога культур, поликультурного развития, визуального мышления, формирования эстетического отношения к действительности, деятельностного освоения мира, формирования субъектных проявлений, развитие художественных способностей, эмоционально-образное освоение мира) (Б.А. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.П. Юсов) лежат в основе современных технологий художественно-творческого развития детей (А.Г. Гогоберидзе, Т.А. Барышева, И.А. Лыкова, Т.С. Комарова, Е.М. Торшилова, Е.М. Чумичева).

Современные исследования и образовательные программы ориентированы на идеи ***интегративного подхода***. Целевым ориентиром использования интеграции является создание условий для становления целостности и полноценности опыта дошкольников, системности представлений и обобщенности осваиваемых ими действий, обеспечивающих

самостоятельность и инициативность, успешность в решении широкого круга посильных проблем и задач. Перспективна взаимосвязь и интеграция условно **познавательного и художественно-эстетического направления**. В ряде исследований выделяют термин «художественно - логическая интеграция» (С.В. Аранова, Л.Г. Савенкова, Е.М. Торшилова)² как способность сочетания двух способов освоения мира (эстетического мировосприятия и способности к рационально-логической обработки информации). При этом, эстетическая деятельность рассматривается «как формообразующее начало в познавательной, продуктивной, рефлексивной, коммуникативной активности человека». Взаимосвязь познавательного и художественно-эстетического содержания проявляется в нескольких моментах: - единство использования некоторых сенсорных эталонов (форма, цвет, фактура) и категорий (размер, пропорции, пространственные отношения, и т.п.); некоторые общие законы («законы симметрии и асимметрии», передачи трехмерного мира средствами рисунка, важны как для познавательного, так и художественно-эстетического развития детей. Важно понимание особой роли познания - как «пускового» механизма и источника впечатлений, для эмоционально-эстетических отклика и оценки. Данная идея может быть выражена своего рода девизом «познание и переживание красоты».

Понимание художественного образования, как процесса, в котором гармонично включены разные виды искусства (музыка, слово, изобразительное искусство, театр) определяет возможностей широкого использования **«синтеза искусства»**. *Синтез искусств* - (перев. *соединение, сочетание*) понимается как «органическое соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека; единство художественных средств и образных элементов в различных искусствах» (Ю.П. Борев, М.С. Каган, Т.Г. Пеня, Б.П. Юсов, Р.М. Чумичева). Синкретизм характерен для самого искусства (вначале его зарождения на стадии первобытнообщинности - «вплетенность» пластических, акустических, визуальных проявлений в «единое» действие, неразрывность «слова», «пластики», «рисунка» и их подчиненность «ритуальному» и символическому началу). Использование синтеза искусств позволяет более синтетивно, в единстве «разных раздражителей» (цвета, звука, движения, образа) формировать целостное впечатление о воспринимаемом у ребенка, что способствует усилению и дополнению воспринимаемого художественного образа. В раннем и дошкольном возрасте дети также достаточно синкретично воспринимают мир. На основании этого ряд авторов (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова) выделяет «полихудожественность», «полиmodalность» ребенка, «первоначальную предрасположенность к восприятию и деятельности в разных видах искусства». Использование синтеза искусств уместно в рамках интеграции «близких» по сущности и средствами образовательных областей «Музыка»,

² Торшилова Е.М. Интеллектуальное и эстетическое развитие: история, теория, диагностика. Дубна: Феникс, 2008, 240 с.

«Чтение литературы», «Художественное творчество». Например, ситуации «Настроение цвета и музыки», «Морская стихия», «Театр красок», «Сочиняем сказку о цветах и оттенках», раскрытие определенной темы (например, «детский мир», «сказочные образы», «женские образы», «образы зимы или весны») средствами разных искусств (изобразительного искусства, музыки и литературы)). Важно, чтобы используемые произведения разных видов искусств соответствовали друг другу по образности (характеру, настроению), используемым средствам выразительности. Традиционно используются: рисование под музыку (как с созданием предметного изображения, так и «игра под музыку»), «озвучивание» картин (музыкальными фрагментами, игрой на музыкальных инструментах, подбор шумовых коробочек к «характеру» изображения), разыгрывание «изображенных» сценок, выражение художественного образа разными средствами (пластикой, интонацией, подбором цветовой гаммы), создание атрибутов для ролевой игры и «театра» (рисование костюмов, масок, декораций), сочинение сказок и рисование иллюстраций к ним.

Еще одним современным аспектом проблемы является **интеграция разных видов деятельности** (игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, музыкально-художественной). Данная интеграция возможна как внутри групп близких деятельностей (между видами изобразительной деятельности: рисования, аппликации, лепки); так и между видами «творческих» деятельностей (сочинительство, драматизация, изобразительная и музыкальная, пластическая деятельность). Синкретизм детского «мировосприятия и познания» (отмеченный ранее) ярко проявляется в продуктивной деятельности. Часто создавая рисунок, дети в тот же момент придумывают и обыгрывают сюжеты, имитируют (пластикой, интонацией) действия с нарисованными персонажами. В таких случаях «продуктивное» и «игровое» начало тесно переплетены, взаимно-активизируют и обогащают друг друга (Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Л.В. Пантелеева, Г.Н. Пантелеев, Г.Г. Григорьева); детская деятельность начинает приобретать качественно новые черты - её можно назвать, своего рода, «художественно-игровой». Вместе с тем, современные авторы указывают необходимость предусматривать «меру дифференциации и интеграции» в их освоении и развитии.

Интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка, ручной труд (художественной направленности)), согласно И.А. Лыковой, «... обеспечивает потребность каждого ребенка проявлять свои способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более многоплановое и динамичное художественное содержание, и, с другой стороны, менее привязана к стандарту в поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов...привносит в деятельность детей разнообразие и новизну»³. Очень важно предоставить возможность детям

³ Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. М.: Карапуз, дидактике, 2006. - стр. 41.

сочетать разные виды деятельности (рисование - лепка, рисование – аппликация, конструирование - аппликация – рисование). Например, вылепить предметы посуды и нанести рисунок стеклой, создавать панно в технике «мозаике» из пластилиновых шариков.

Понимание особой роли художественной деятельности (как восприятия искусства, созерцания красоты окружающего мира, изобразительная деятельность) характерно для **арт-терапевтического подхода**, в рамках которого деятельность выступает не как средство развития творчества, а средство терапии, коррекции различных отклонений и нарушений личностного развития. Изобразительная деятельность, детское творчество, возможности коррекции средствами искусства исследовались в качестве метода изучения индивидуально-психологических особенностей личности в ретроспективе психолого-педагогических поисков XX века (Ф.Гудинаф, З. Фрейд, В.М. Бехтерев, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Э.В. Ильенков), и современности (Н.Ю. Жвиташвили, Н.В. Ивлева, С.К. Кожохина, М.В. Осорина, Л.Д. Лебедева, О.В. Платонова). Один из её феноменов состоит в «возможности на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать из в социально приемлемой форме» (Л.Д. Лебедева), «проводить рефлекссию травматического опыта, «переводя» информацию о нем с эмоционального на когнитивный уровень (Р. Гудман), «достигать катарсиса через акт художественного творчества, сопровождаемого различными, зачастую очень сильными чувствами» (А.И. Копытин).

Интересные источники:

Киселева М. В. К44 Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006.

Тупичкина И. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (электронное приложение к статье) - Развитие художественных способностей - Методики раннего развития - Каталог статей - Современный детский сад (ucoz.com) https://sdetsad.ucoz.com/publ/metodiki_rannego_razvitiya/razvitie_khudozhestvennykh_sposobnostej/metodika_ispolzovaniya_fraktalnogo_risovaniya_v_rabote_s_detmi_doshkolnogo_vozrasta_ehlektronnoe_prilozhenie_k_state/19-1-0-432

Дубоделова, А. Г. Фрактальное рисование как элемент арт-терапии в работе с детьми старшего дошкольного возраста / А. Г. Дубоделова, Г. А. Филиппова. —

Текст : непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2021. — № 11 (48). — С. 63-65. — URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/211/6804/> (дата обращения: 26.06.2022)

Арт-терапевтические средства создают положительный эмоциональный настрой (как отмечает Т.Г. Казакова: «Положительные эмоции, которые испытывает ребенок, оказывают благоприятное воздействие на его нервную систему»⁴), облегчают процесс коммуникации с миром (сверстниками, взрослыми), укрепляют «культурную индетничность» ребенка, развивают чувство внутреннего контроля, способствуют творческому самовыражению, повышают адаптационные способности человека (Л.Д. Лебедева). В ряде методических разработок акцент сделан на «терапевтическое» рисование

⁴ Т.Г. Казакова Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М.: Владос, 2006. - стр. 55.

(например, «рисование страхов»), использования «необычных» методов и приемов (рисунок-игра, техники «глиняные каракули», «ассоциативное рисование», «раскрашивание фигурок», «изготовление мандалы» и др.)(С.К. Кожохина).

1.1.3. Какие формы организации изобразительной деятельности и приобщения к искусству проектируются на современном этапе?

Инновации современности		
Содержание	Технологии	Формы деятельности
Арт-педагогика (гармонизация отношений с миром, эмоции)	Арт (кинестетический песок, фрактальные рисунки, мандала, портреты, медитативные рисунки. Цветотерапия)	Арт-сессии Проекты художественной направленности
Опыт деятельности и творчества (орудийные способы, художественное экспериментирование)	Орудийные способы деятельности (краски, кисти, карандаши) и художественное экспериментирование, дизайн, аналитическое рисование (с натуры) пробы и поиски	Образовательные ситуации (занятия) Мастерклассы (для детей и детские)
Визуальная культура (компетентность, грамотность) анализ, восприятие, интерпретация, выделение средств выразительности, творческих решений	Музейные технологии (экскурсии, рассматривание, выставки и т.п.) ИКТ (сайты, редакторы Пособия. Виртуальный музей...)	Тематические дни Чудо-час (деятельность по выбору)
Опыт насмотренности и погружение в культуру (сравнение, современность и традиции, совместное обсуждение, ценности)	Дни культуры, Визуальная журналистика, коллекционирование	Культурные практики Культурно-досуговая деятельность
Интеграция и потенциал предметной и социокультурной среды (музеи, городское пространство)	деятельность в среде (опыты, игры, события, культурная практика); социокультурные технологии	Кружки Флеш-мобы Социальные акции эстетической
Художественные способности+ сенсорный опыт, умения (цветовосприятие, синестезия, воображение, стиль)	Тренинг способностей, задания и упражнения на развитие опыта	направленности Экскурсии музейные уроки Клубы по интересам

Современные **формы организации детской изобразительной деятельности** разнообразны, проектируются с опорой на понимание сущности и своеобразия художественной деятельности и их отличает ряд моментов: при сохранении в ряде образовательных программ и технологий отдельно ситуаций по ознакомлению с искусством и по развитию детской изобразительной деятельности, часто данные задачи решаются в сочетании в рамках одной образовательной ситуации (рассматривание репродукций, просмотр видеоэкскурсий и собственно детская деятельность являются полноценными и взаимосвязанными частями); достаточно широко используются интегрированные формы, применяется «синтез искусства» и интеграция видов деятельности; примечаются своеобразные «игровые оболочки» образовательных ситуаций (по мотивам известных литературных произведений, с приключениями знакомых и интересных детям персонажей, занятия-путешествия (или приключения)).

В рамках непосредственно образовательной деятельности условно можно выделить образовательные ситуации, с разной содержательно-целевой направленностью (таблица №1)

Таблица № 1

Группы образовательных ситуаций эстетической направленности

Группы образовательных	Примеры направленности образовательных ситуаций
------------------------	---

ситуаций	
<p>образовательные ситуации, ориентированные преимущественно на приобщение детей к «миру красоты», в процессе которых рассматриванию художественных произведений, диалогу о проявлении красоты в окружающем мире.</p>	<p>Направлены:</p> <p>на <i>освоение детьми культурных традиции и социальных ценностных ориентиров</i>, некоторых исторических и социально-культурных сведений в процессе приобщения к искусству и собственно деятельности («Как раньше люди жили: труд и отдых», «Тайны и секреты костюма», «Карнавалы и праздники») и могут проводиться в интересных формах (ролевых играх, ярмарках и приключениях-путешествиях), предполагать просмотр видеоматериалов, чтение энциклопедий с последующим отражением впечатлений;</p> <p>предполагать <i>постановку проблемы, направляющей на освоение информации об искусстве</i> (выделение вида искусства, жанра, средства выразительности), традиций народного промысла, труде художника (скульптора), поиска проявлений красоты в природе, бытовом окружении и т.п.);</p> <p>на <i>развитие художественно восприятия и обогащение опыта насмотренности</i> (включать рассматривание (анализ, сравнение, трактовка) разных художественных образов («Сказочные женские образы», «Забавные животные», «Детские образы», «Труд и отдых»);</p> <p>освоение <i>средств выразительность определенного вида искусства</i>, сравнение художественных образов, стиля и манеры изображения (сравнение произведений, посвященных одной тематике, но выполненных в разных стилях, разных по средствам выразительности и т.п.);</p> <p>на <i>развитие эстетических способностей и творчества</i> (обыгрывание изображения или предмета, фантазирование или драматизация «по теме», ассоциирование);</p> <p>предполагать в большей мере, <i>расширение и углубление представлений о средствах и жанрах искусства</i> (обсуждение секретов создания портретов (групповых, парадных и т.п.), пейзажей (сельских, городских и т.п.), <i>начальное элементарное обобщение и систематизация представлений и опыта</i>: диалоги о живописи, графике, скульптуре, портрете, пейзаже, с использованием рассмотренных и новых произведений («Мир натюрмортов», «Секреты портретной живописи»).</p>
<p>образовательные ситуации, ориентированные преимущественно на развитие продуктивной деятельности и детского изобразительного творчества.</p>	<p>предполагающие <i>освоение нового способа действий</i> (материалов, приемов: «Можно ли лепить из муки?», «Как из воды и соли создать бусы?»);</p> <p><i>применение освоенного в новых условиях</i> или с частичным изменением условий;</p> <p><i>самостоятельный поиск</i> (выразительности образа, сочетания материалов и техник);</p>
<p><i>интеграция видов деятельности</i> и более широкое использование синтеза искусств</p>	<p>Интеграция, например, изобразительной и музыкальной деятельности посредством использования интересных приемов («озвучка» - подбор звуков и музыкальных фрагментов к произведению или собственному рисунку, «сочинение» музыкального фона к картине; передача цветом и характером</p>

	линий настроения музыки), изобразительной и литературной деятельности (сочинение и описание образов, подбор выразительных фраз, слов-описаний, рисование по стихотворению и т.п.), изобразительной и театрализованной деятельности (изображение жестами, мимикой сюжета произведения).
образовательные ситуации, ориентированные преимущественно на решение задач других образовательных областей	Образовательные ситуации с включением творческой изобразительной деятельности и произведений искусства как средствами обогащения впечатлений и активизации отражения освоенного. Например, образовательные ситуации, направленные на расширение представлений о жизни зверей и птиц в зимний период, предполагают рассматривание иллюстраций Е. Чарушина к произведениям В. Бианки или выразительных скульптурных образов.

Образовательные ситуации могут быть организованы на свежем воздухе (например, на прогулке рисование этюдов «на пленэре», лепка из снега и декорирование природными объектами Дворца для Снежной королевы и т.п.).

Обобщенно можно выделить примерную **структуру образовательной ситуации**.

В первой части (2–5 минут) осуществляется постановка проблемы (с использованием игровых мотивов, мотивов помощи и других), активизация впечатлений детей («что знаем о..., что видели..., как помочь персонажу..., как использовать предметы, как нарисовать, если нет красок и карандашей» и т.п.)

Во второй части предусматривается обогащение детского творческого опыта, например, рассматривание произведений и обсуждение (как художники по-разному рисовали природу), игры и упражнения, способствующие развитию умений «почувствовать» образ, настроение произведения; или / и активизируется собственная деятельность детей.

Третья часть (2-4 минуты) может включать обобщение опыта (полученной информации, освоенного умения), обыгрывание созданного детьми продукта и плавный переход в самостоятельную деятельность (Т. И. Бабаева, Д. И. Воробьева, Р. М. Чумичева, Н. А. Курочкина, Т. Г. Казакова).

Для создания атмосферы «игры и творчества» целесообразно использовать разнообразные «сюжетно-ролевые» **игровые оболочки** образовательных ситуаций:

- на основе сюжета известной либо специально созданной сказки с «искусствоведческим» подтекстом (например, «История про кисточку, или Сказка про то, как звучали краски», «Сумеречная сказка», «Желтая сказка»⁵);
- на основе придуманных «путешествий» детей («Путешествие в страну красоты», «Большое морское путешествие И. Айвазовского», «Мир

⁵ Басина Н. Э., Сулова О. А. Цвет. Звук. Материал. Программа развивающих занятий для дошкольников и младших школьников. Библиотека «Первого сентября». – М.: Чистые пруды, 2006.

живых скульптур», «На машине времени в гости к сестрице Алёнушке и братцу Иванушке»);

- *оказание помощи персонажу*: помочь кому-либо (нарисовать портрет), исправить ошибки или «выручить из беды» (исправить неверные представления Незнайки о различиях графики и живописи, выборе материалов для создания работы), пояснить что-либо («Что такое натюрморт?», «Зачем в музеях хранятся предметы и как они туда попадают?»), узнать что-то новое («Как реставрируют работы?», «Как смешивают краски?»);
- *интеграция с игровой деятельностью и изготовление работ для игр*, например, рисование пейзажей для декораций театрализованной постановки, создание дизайна костюмов для персонажей игры или макета помещения кукольных комнат, изготовление украшений (из бумаги, теста) для игры в «Магазин украшений», шляпок и накидок (из обоев, фольги, сухих цветов, лоскутов) для карнавала.

Возможно использование *игровых персонажей*, которые позволяют создать «сквозную» мотивацию в ряде образовательных ситуаций. Например, для детей 3–5 лет можно использовать образы Почемучки, Девочки Красочки и мальчика Карандашика, для младших дошкольников – образы Котёнка-художника (изображенного в стиле кота В. Сутеева), Бабушки Забавушки (увлекающей и забавляющей детей традиционными народными песнями, сказками, народными игрушками).

Современной и эффективной формой художественно-эстетического развития дошкольников является *проекты художественно-эстетической направленности*. За основу могут быть выбраны интересные и предложенные детьми вопросы, а также темы, предусмотренные образовательной программой («Музеи разные нужны, музеи всякие важны...», «Тайны музейных сокровищ», «Где прячется красота?», «Пейзаж в картинах и на улице», «Кто изобрел краски?», «Как стать художником?»). Возможны темы, предполагающие как изучение какого-то «узкого» ракурса на протяжении нескольких дней или недели («Тайны красного цвета», «Линии в картине: о чем рассказывают?»), большего объема информации, а также предполагающие разный уровень *интеграции* (например, «*Математика в искусстве*» (обсуждение правил симметрии и асимметрии в искусстве и математике, способов передачи перспективы, отражения, формы, пространства в произведениях искусства, многообразия форм в окружающем мире и способов её отражения в рисунке, лепной работе), «*Загадочная Форма (в искусстве, математике и экологии)* (форма листьев, формы частей туловища и силуэты животных и птиц, влияние особенностей строения и формы клюва, туловища, лап на повадки животных, особенности передачи формы в произведениях искусства, секреты, которые может рассказать форма предметов и природных объектов)», «*Архитектура города*» (включающего освоение размерных отношений, формы, пропорции, симметрии – асимметрии в архитектуре и математике).

Одной из интересных форм организации детской деятельности, обеспечивающей расширение познавательного кругозора, формирование полноценного и целостного образа об увиденного, и более глубокое выделение определенной направленности информации, является **экскурсия** как совместная деятельность ребенка и педагога, направленная на изучение памятника в естественных условиях. Педагог может проектировать её содержание и ход с опорой на имеющиеся подходы и варианты данных форм (по содержанию – обзорные, тематические, по месту проведения - городские, загородные, музейные, производственные и др.). Интересным может являться проведение экскурсий в парки и сады города, ботанический сад и оранжерею, разнообразные музеи и выставки, библиотеки, театры, прогулки по городу (центру к достопримечательностям и архитектурным ансамблям, а также в пространстве района проживания воспитанников), к значимым и необходимым для более «действенного» освоения информации социальными объектам (школе, поликлинике, магазину и т.п.). Целесообразным является использование в ходе экскурсий арсенал дополнительных материалов (рабочих листов и путеводителей, листов активности, «тактильного фонда» для обследования) как средств активизации познания, систематизации освоенного, игровых персонажей и проведения экскурсий в форме игры (путешествия, сказки, истории, разгадывания тайны и проведения «исследования»). Однако, основным «объектом познания» - «результатом» экскурсионной деятельности должны оставаться именно «эмоционально-образное созерцание воспринимаемого» (подлинные объекты в их первичном состоянии, гармонии с окружающим пространством и предметами), в разнообразных связях. Как правило, экскурсионные формы часто используются и уместны в старшем дошкольном возрасте. Однако, игровые формы, включающие элементы экскурсий – «Экскурсия» вокруг садика», «В гости к птицам нашего участка» могут стать интересным «событием» для детей младше-средней группы. «Потенциал» экскурсий и прогулок следует предусматривать также в также двух аспектах: взаимодействия с семьей и использования виртуальных аналогов (компьютерных презентаций, видовых фильмов и т.п.) в форме интересного просмотра во второй половине дня (в форме «Посещения кинотеатра», ролевых игр «На экскурсии: прогулки по городу»).

Интересные источники:

Вербенец А.М. Дни культуры в дошкольном образовательном учреждении: цели, тематика, формы организации // Детский сад: теория и практика. 2014 № 1. Стр. 22 -40

Вербенец А.М. Примеры тематических дней (план-конспекты) Образовательная область «Художественное творчество». Детство-пресс, 2022. (есть в пособии).

Савенкова Г. Художественное событие – современная составляющая интегративного полихудожественного образования. // Педагогика искусства. № 3, 2017.

Популярны тематические дни. Дни культуры, Игры-квесты, Чудо - час, культурно-досуговые формы. Материал о них представлен в статьях в приложении УМК.

1.1.4. Как организовать совместную с педагогом и самостоятельную деятельность?

Наряду с образовательными

ситуациями, эффективными и интересными для детей являются *совместную с педагогом деятельность*, самостоятельную деятельность детей в условиях обогащенной предметной среды: *праздники, вечера развлечений, викторины* («Знатоки натюрмортов», «В гостях у народных мастеров», «Праздник книги»); *тематические вечера*, посвященные определенным темам в искусстве, творчеству художника, скульптора или графика, виду или жанру искусства («Сказочные образы в литературе, музыке и живописи», «Большое путешествие И.К. Айвазовского», «Натюрмортные посиделки», «Пейзажное настроение»); *творческие мастерские*, в рамках которой дети узнают историю промысла, рассмотрят предметы, смогут их обыграть и «изготовить». В содержание таких мастерских будут включены в разнообразные *мастер-классы* «*Куклы-закрутки мастерим вместе с мамой*», «*Игрушки из бумаги своими руками*», «*Необычные фигурки из теста*»), рукоделье, изготовление поделок, игры. Привлекательным и эффективно развивающим является организация совместных «*детско-родительских*» творческих дел (проекты, коллекционирование, сотворчество, дизайн-деятельность). Роль педагога состоит в инициировании детей выбрать занятие по душе, помочь организовать (на первых этапах), а затем и стимулировать самостоятельно создать игровое пространство, отобрать материалы, организовать рабочие место.

Особую роль отводится *самостоятельной детской деятельности* (З.А. Богатеева, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.Н. Доронова, И.А. Лыкова и др.), включающей: разнообразные *игры и упражнения*, стимулирующие расширение эстетического опыта, его переработку и отражение (сюжетные игры: «Открываем музей», «Оформляем витрину (журнал)»); придумывание интересных необычных поз-скульптур в игре «Море волнуется раз», развивающие и дидактические игры); совместные «*творческие дела*» и разнообразная *дизайнерская деятельность* детей, направленная на «изменение» пространства группы и «игрушечного мира» (сюжеты: «Лаборатория необычных предметов», «Шляпная мастерская», составление макетов кукольного домика или уголка творчества, придумывание украшений к спонтанно возникшему тематическому дню (День радости, День красоты) и *оформление тематических выставок* по темам («Осень в городе», «Весну встречаем», «Путешествие за моря И. Айвазовского»); создание коллективных работ - панно по определенной теме; придумывание костюмов и оформления сцены к спектаклю; «издание» иллюстрированной книги по придуманному сообщая сюжету); *исследовательская деятельность в Центре творчества* (опыты, экспериментирование, расширяющие эстетический опыт детей: как получить разные оттенки краски из трех основных; из какого материала легче слепить); *составление разнообразных «коллекций»* (игрушек для игровых уголков (лепка овощей и фруктов, аппликация цветов для «салона цветов»), гербария растений, «сундука пуговиц, ниток и лоскутков», «гардероба» сезонной одежды кукол, палитры цветов) и деятельность по интересам.

Интересным и важным является сопровождение и поддержка детского **коллективного творчества** (например, совместные панно из рисунков или интересные композиции из слепленных предметов, украшение уголка ко Дню музея и т.п.). Следует помнить, что творчество по своей сути, очень субъективный эмоционально насыщенный процесс. Следует очень *корректно* привлекать детей к коллективному творчеству, уважать индивидуальные проявления и предпочтения, желание творить самостоятельно, «несогласие» с предложенными другими образами, темами, способами. Важность данного направления работы - в обогащении опыта совместной деятельности, «обмене» идеями и мнениями, начальных способах продуктивного (результативного и позитивного) взаимодействия в процессе деятельности.

1.1.5. Какие средства эстетического развития и воспитания следует использовать?

Эффективности процесса художественно-эстетического развития и воспитания способствует продуманное целесообразное вариативное использование **дидактических средств**, среди которых особый потенциал имеет *разнообразная «наглядность»*, условно делимая:

- на *«художественно - искусствоведческую»*: репродукции картин, художественные фотографии и рисунки архитектурных и скульптурных объектов, предметы народных промыслов, эстетические объекты быта и природы (разнообразные по своим видовым и эстетическим свойствам ветки, цветы, корни, ракушки и т.п.), привлекательные для современных дошкольников красивые игрушки), которые должны *соответствовать требованиям* эстетичности, целесообразности, доступности, видового разнообразия, высокохудожественности (для произведений искусства) и используются для формирования опыта насмотренности, развития художественно-эстетического восприятия; - *«наглядность» дидактической направленности*: специальные систематизированные иллюстративные наборы демонстрационных материалов (Т.Н. Дороновой, И.А. Лыковой), которые позволяют организовать своеобразное «со - творчество» детей и педагога; модели и дидактические средства («Цветной круг», основы-подсказки для декорирования предметов и т.п.), «технологические карты»; - *«наглядность», способствующая развитию интересов, расширения кругозора, обогащению представлений активизации детской творческой деятельности*: детские иллюстрированные энциклопедии и книги эстетической направленности, творческие рабочие тетради, альбомы – раскраски по определенным темам; пособия – «самоучители» с вариантами заданий и пооперационными картами для их изготовления).

Развитию творчества детей, инициирования экспериментирования и освоения способов создания изображения, поиска выразительных образов и интересных решений, способствует использование веера разнообразных **изобразительных материалов** (наряду с традиционно используемыми:

гуашевыми и акварельными (в старшей группе) красками, карандашами, восковыми мелками и фломастерами, глиной и пластилином, часто применяются: масляные краски, угольный карандаш, сангина, цветные ручки, «бумагомасса», «соленое тесто», использование бумаги разной плотности и фактуры, рисование на стекле, фольге, ткани, аппликация с использованием природных материалов, предметов (пуговиц), некоторых пищевых продуктов и веществ (соли) и т.п.) и инструментов (печаток, формочек, наборов разнообразных стек, каркасов, валиков). Разнообразие материалов, само по себе, приводит только к «манипулированию» с ними, провоцирует интерес. Но для их освоения и «присвоения» (самостоятельного использования в творчестве) важным является освоение свойств и качеств данных материалов (через их обследование и экспериментирование), усвоение способов создания работы, многократное обращение к созданию изображений с их использованием, направленной темой или творческой задачей поиск сочетания разных материалов.

Применение компьютерных технологий в художественно-эстетическом развитии детей *нацелено на* расширение эстетического и познавательного «кругозора», а не дублирование содержания, осваиваемого традиционными средствами, обеспечивает создание своего рода информационно насыщенного «поля исследования и творческого преобразования», что способствует: развитию визуальной культуры, познанию разнообразной информации через экспериментирование и игру, представлению информации в образном плане и в «привычной» для современных детей форме, переносу акцентов с информационных (словесных) методов на демонстрационных, что наиболее соответствует сути искусства, а также идеям эстетического развития и возможностям дошкольников (Ю.М. Горвиц, А.Ю. Дайнека, Н.А. Зворыгина, И.В. Иванова, Л.А. Леонова, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку, О.Ю. Тараненко, Н.В. Чуднова)⁶. Важным является использование ресурсов, логично интегрируемых в канву образовательных ситуаций; их отбор в соответствии с нормативными требованиями, а также применение в гармоничном сочетании с разнообразными материалами (репродукциями, предметами народных промыслов, эстетически привлекательными объектами природы) с целью создания более целостного эмоционально-эстетического образа объекта и активизации обследования и сопоставления.

Интересные источники:

Бревнова Ю.А. Ходакова. От точки до пейзажа: [1547 hodakova.pdf](http://1547.hodakova.pdf) (yachitel.ru) Рисование с помощью графического

⁶ Новоселова С.Л, Петку Г.П. Компьютерный мир дошкольника. М.: Новая школа, 1997. – 86 с. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Под ред. Ю.М. Горвица. – М.: Линка Пресс, 1998. – 286 с.

редактора. Вербенец Использование художественно эстетического дошкольников. сад т А до Я. № 4, Стр. 4 -24.	ИКТ развития // Детский	А.М. в – развития Детский
---	-------------------------------	---------------------------------------

Современные медиаресурсы разнообразны: компьютерные игры; сайты и виртуальные музеи для детей); электронные энциклопедии, пособия и учебники, поурочные материалы к учебникам; электронные презентации и каталоги, включающие качественные копии предметов искусства, информацию о жизни и творчестве художников, скульпторов, истории и культуре края, истоков возникновения народных промыслов. Медиаресурсы могут использоваться для постановки проблемы, создания настроения на деятельность, активизации впечатлений; для освоения новой информации или развития умений и представлений, перехода к продуктивной деятельности. В досуговой деятельности возможно новое «прохождение» по маршрутам игр, совместные творческие проекты и коллективные игры (придумывание оригинальных открыток, дизайна «самого красивого платья», «макета комнаты»), составления и демонстрации собственных электронных «коллекций» (репродукций произведений или оформленных детьми предметов).

Параграф 1.2. Восприятие искусства дошкольниками: акценты (презентация 1.2)

 Приобщение к искусству рассматривается условием (фактором) активизации детской деятельности, формирования (обогащения) впечатлений. Во всем мире на данный момент ведутся поиски интересных форм знакомства детей с искусством. Что же изменилось за последние годы? Акценты сделаны на переживание, собственную трактовку, право на собственное видение, предпочтения, а не «заучивание» искусствоведческих терминов.

Приоритетным является «опыт насмотренности», развитие визуальной культуры (компетентности, грамотности - в разных источниках используют разные термины). Проблемными на данный момент являются вопросы: сочетания современных видов искусств и работ (фотографии, архитектуры, современной иллюстрации) и традиционно используемых; поиска приемов анализа произведения, ориентированных на поддержку восприятия и собственной оценки, а не формального рассматривания.

В связи с этим рассмотрим термины, выделим особенности отбора произведений, возрастных ориентиров данной работы, интересных приемов «сопровождения» анализа произведений.

1.2.1. Теоретические основы: термины. Общий ориентир данного направления: создание условий для **освоения детьми языка**

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе обогащение и **начальное обобщение представлений** об искусстве, эстетических категориях (на доступном уровне).

Искусство – специфическая особая форма общественного создания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах, один из способов эстетического освоения мира, высшая форма эстетического отражения и познания мира в художественных образах, связано с трудом, бытом, познанием. В искусстве в более концентрированном виде, представлены эстетические проявления (категории). Многообразие функций искусства (гносеологическая, оценивающая, гедонистическая, суггестивная, коммуникативная, воспитательная, компенсационная, медицинская, социально-престижная), раскрывают его потенциал, усиленный воздействием на эмоциональном уровне. Б.М. Неменский отмечал: «Искусство может то, на что не способна наука»⁷. Эмоциональность, образность, конкретность и обобщенность искусства, в доступной форме воздействующей на мир чувств и мыслей, способствует формированию личности человека.

Важной категорией искусства является - *художественный образ*, как форма отражения действительности в искусстве с позиции эстетического идеала; эстетическая категория, характеризующая особый, присущий только искусству способ и форму освоения и преобразования действительности, в более частном случае - элемент, часть художественного произведения, способ бытия и воспроизведения особенной, художественной реальности. Художественный образ «создается» единством содержания (эмоции, переживания) и формы его выражения (средствами выразительности). «Картина (и в более обобщенном понимании - произведение искусства) – особое пространство смыслов, переживаний, установок, мнений, опыта, добытого и воплощенного в художественной форме автором», «картина – это послание человека к человеку, которое важно научиться читать. Зачем? Чтобы совершить духовное путешествие в те миры и пределы, которые были открыты автору... На этом пути, зритель, ведомый художником, может сделать индивидуально значимые личные открытия, совсем не предусмотренные автором» (О.Л. Некрасова–Каратеева, М.В. Осорина)⁸. Понимание художественного образа – осложнено для дошкольников небольшим личным опытом, только формирующимися представлениями об искусстве, относительным уровнем развития восприятия и освоения средств выразительности («языка» искусства: цвета, формы, композиции, ритма и т.п.). Обобщая исследования, можно отметить, что дети *предпочитают*: скульптурные произведения (станковая скульптура – изображение животных, фигурки людей), яркие нарядные, оригинальные по композиционному и

⁷ Б.М. Неменский Педагогика искусства. - М.: Просвещение, 2007 – стр. 17.

⁸ О.Л. Некрасова–Каратеева, М.В. Осорина. Психологические особенности восприятия картины зрителем-ребенком в музее. // Художественный музей в образовательном процессе СПб.: Специальная литература, 1998. -320 . – С. 128.

декоративному решению предметы декоративно-прикладного искусства (игрушки, предметы обихода разных народных промыслов), ярко иллюстрированные (знакомые по содержанию и новые по моменту покупки) детские книги. Как правило, дошкольникам интересна и экспозиция живописных работ, если их тематика «близка» субкультуре. Большинство старших дошкольников лучше понимают образ и настроение пейзажной и жанровой живописи (сказочной и бытийные сценки, близкие детскому опыту); откликаются на натюрмортные изображения (реалистичные, яркие, с использованием ярких и гармоничных цветов и оттенков), в которых представлены хорошо им знакомые предметы; проявляют интерес к портретам, на которых представлены изображения детей, молодых людей, женщин в нарядных платьях, людей в положительном эмоциональном состоянии, радуются изображению животных (Н.М. Зубарева, Т.Г. Казакова, Н.А. Курочкина, Л.В. Пантелеева, Е.А. Флерица, Р.М. Чумичева). Дети обращают внимание на яркие, «броские» произведения, чем-либо отличающиеся от остальных представленных (очень большие, маленькие, яркие, похожие на что-либо ранее увиденное), либо близкие детскому опыту («есть такие же дома»). Однако, у детей «пласт» информации (опыт), необходимой для понимания образа, сюжета, используемых художником символов, только начинает складываться; дошкольники часто воспринимают образы искусства буквально, «с чистого листа».

«Любое общение с искусством двустороннее. Произведение лишь передатчик чувств, мыслей от автора к воспринимающему. Диалог! К этому диалогу интуитивно стремиться художник любого века. К нему должен быть готов и зритель, и читатель, и слушатель» (Б.М. Неменский)⁹.

С целью воспитания такой «готовности» предусматривается: *обогащение опыта насмотренности разных произведений искусства* (И.К. Айвазовского, И.Э. Грабаря, Б.М. Кустодиева, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, К.Ф. Юона), *развития восприятия, освоения средств выразительности* (образное и доступное представления «секретов» цветовой гаммы, композиции, ритма, формы, линии в раскрытии замысла, создании образа), *расширение и начальная систематизация представлений об искусстве* (видовом и жанровом разнообразии (натюрморты, портреты, пейзажи, жанровые изображения), *изобразительных материалах и приемах* (на примере творчества именитых художников, графиков, скульпторов).

Содержание раздела «приобщение к искусству» было отобрано на основе имеющихся психолого-педагогических исследований (Е.А. Флерица, Н.П. Сакулина, Н.М. Зубарева, Р.М. Чумичева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, Г.Г. Григорьева, М.А. Гусакова, Л.В. Куцакова, Л.В. Пантелеева). Знакомство с разными видами изобразительного искусства (графикой, живописью, скульптурой), а также архитектурой и декоративно-прикладным искусством (на примерах народных промыслов и современного

⁹ Неменский Б.М. Педагогика искусства. - М.: Просвещение, 2007 – стр. 18.

декоративного искусства) начинается с младшего возраста, преимущественно усложняется и расширяется, качественно изменяется на протяжении всего дошкольного возраста. Произведения искусства для восприятия детьми следует отбирать с учетом: возрастных особенностей, опыта, интересов, актуальности изображенных событий; их высокохудожественности по содержанию и средствам выразительности; представленности различных по жанров, манере исполнения, стилю произведения; гуманистичности, нравственной направленности; реалистичности изображения; доступности (по замыслу, содержанию, манере исполнения и др.).

Способствовать освоению и использованию разнообразных **эстетических оценок, суждений** относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ, становлению и проявлению у детей **интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство** и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности, на их основе формирование **эмоционально-нравственных и эстетических ориентаций, подведение детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности**, и поддержание проявления ценностного отношения к национальному и мировому культурному наследию (на посильном уровне).

Эстетические суждения рассматривают как умственный акт, реализующий отношение личности к конкретному эстетическому явлению (с разной степенью сложности, глубины – основанных на представлениях, эстетическом опыте). *Эстетическая оценка* – целенаправленное отношение человека к определенному явлению или образу на основе его сопоставления с эстетическими нормативами, идеалами. Эстетическая оценка опирается на освоенные категории прекрасного или безобразного, красивого или уродливого, возвышенного, героического или пошлого, комического или ужасного и др. Высшим критерием эстетической оценки, предполагающим сопоставление явлений, социально обусловленное представлений личности о совершенстве, красоте, воспринимаемое как цель, имеющим побудительный характер – выступает *эстетический идеал*. *Эстетический интерес*, понимаемый как целенаправленность личности на эстетическую деятельность и характеризуемый широтой, глубиной, устойчивостью, и в дошкольном возрасте только закладываются его основы. Интерес порождает *эстетические потребности*, которые понимаются как субъективный фактор, побуждающий человека к эстетическому освоению действительности, к художественной деятельности и проявляется в потребности человека в эстетической информации (стремлении посещать музеи, интересоваться искусством, восприятию прекрасного, занятиям творческими деятельностями). Под их воздействием формируется эстетический вкус – сложное явление, в котором переплетены личностные и общественные – личностное отражение освоенных эстетических идеалов общества.

Данные феномены только зарождаются в дошкольном возрасте. Дошкольники (особенно в старших группах) размышляют об искусстве, средствах выразительности, видах, авторах, образах; начинает формироваться понимание (пока ситуативное, основанное на личном опыте, установках семьи и педагогов) его функции, значимости, ценности. Дети выделяют некоторые показатели, по которым предмет относится к произведениям искусства (через категории красоты, дороговизны, необычных внешних проявлений: «Красиво нарисовано. Как настоящие!», «Много разных цветов. Я так не смогу»). Можно отметить преимущественно ситуативный характер интереса к искусству у большинства детей: его яркое проявление к недавно рассматриваемым произведениям, запомнившимся экспонатам музея, выставки, «броским» необычным или близким опыту детей либо и случайным деталям, элементам (рамы, изображение мухи на фрукте). Вместе с тем, для части старших дошкольников характерно: эмоционально-положительное «ожидание» встречи с искусством, желание посещать данные занятия и художественные музеи, рассматривать произведения, о которых они услышали от других детей и из средств массовой информации; а также при последующем отражении впечатлений в рисунках, играх. Старшие дошкольники начинают проявлять избирательность, собственное отношение, дают эстетические оценки («Красиво и замечательно», «Красота - не наглядная лежит!»), однако они часто носят «шаблонный» характер (нравится - не нравится, красиво), часто определяются через призму современных клише, формируемых мультимедиа средствами («как у принцессы», «красиво - яркие цвета как в моем любимом мультике»). У части детей доминирует «буквальность восприятия» в оценках: «бедно одетый - не красивый», «темный фон и одежда - страшенький, не приятный»).

Используются такие методы и приемы, как краткий рассказ воспитателя о создании произведения, авторе, замысле; яркое и образное описание произведения; диалог, направляющий на выражение впечатлений и предпочтений (что и чем нравится, чем запомнилось, о чем вспомнилось), с вопросами об используемых автором средствах выразительности и выразительности образа («Какие цвета использует автор? Что нарисовано на первом плане? Как художник передает настроение героя? Как бы ты назвал картину?, Почему художник назвал картину именно так?»).

При небольшом опыте освоения искусства (в средне-старшей группах в начале года) рассказ-описание педагога должен быть ярким «размышлением-экскурсией», насыщенным разнообразными сравнениями, эпитетами, позволяющим детям понять изображение («Что же здесь нарисовано? Как красиво склонилось дерево над прохладной спокойной рекой!»).

В дальнейшем (по мере приобретения опыта и развития художественного восприятия), рассматривание можно начать с диалога и приёмов, стимулирующих сравнение произведений, выделение средств выразительности, обыгрывание. Например, можно:

- предложить детям высказаться о том, нравиться ли им изображение, и чем именно, спросить, что изображено;
- подумать, о чем «рассказывает» картина, о чем хотел «рассказать» автор (чем стремился поделиться, что удивительного заметил автор и хотел «рассказать» нам);
- спросить, почему нарисованы те или иные предметы, попросить описать их;
- спросить, какие краски (линии, формат, фактуру и т. п.) использовал автор и почему именно такие, о чем «рассказывает» цвет (форма, линия, формат), на что похож цвет (форма, линия);
- обратить внимание на интересное цветовое (теплые и холодные оттенки) и композиционное решение (ракурс, выделение композиционного центра «обрамлением деревьев», ритмом цветowych пятен и т. п.);
- уточнить, как передана красота (нежность, доброта, сказочность), с помощью чего;
- предложить сравнить (припомнить) с уже известными (произведениями, образами, личным опытом);
- спросить, каково настроение (характер образа), которое стремится передать автор («создается у нас, когда мы рассматриваем картину») и как можно об этом догадаться;
- предложить детям подумать, почему картина называется именно так, а при рассматривании последующего изображения предложить самостоятельно подобрать название и сравнить его с авторским вариантом;
- спросить, о чем думается (представляется, вспоминается), когда мы рассматриваем картину;
- предложить подобрать образные слова, сравнения, известные им стихотворения к выбранной (рассматриваемой) картине;
- используя приемы акцентирования деталей, а также домысливание ситуации (вхождения в картину и придумывании ситуаций «до и после» изображенного), пофантазировать о том, что можно почувствовать, услышать, ощутить, «попав в картину»;
- при достаточном количестве времени организовать игровое упражнение «Мы попали в картину» – придумывание и изображение пластикой, жестами «настроения» картин (имитация действий: порывы холодного северного ветра, солнечные зайчики на февральском снегу, тихое падение спокойных прекрасных снежинок, спокойствие лесного сугроба, укутывающего деревце)¹⁰.

Количество вопросов может меняться в зависимости от подготовленности детей. При сравнении нескольких произведений акцент

¹⁰ Представлены возможные вопросы и задания (для выбора педагога). Их количество должно быть ограничено! Не следует использовать большое количество вопросов и приемов – это может привести к формальному рассматриванию.

следует делать на те вопросы и приемы, которые позволяют выделить общее и различное. Последовательность вопросов может меняться в зависимости от темы (проблемы, художественного образа, вида искусства).

При рассматривании образов человека, можно просить детей подумать о том, что такое красота человека, в чем это может проявляться (только ли в «красивости» лица, богатстве одежды?). В процессе анализа и сравнения произведений – направить внимание детей на поиск ответа на такие непростые вопросы, как: «Кто изображен? Во что одеты дети и взрослые? Чем они занимаются? (При рассматривании жанрового изображения.) Какие чувства они испытывают (в каком они настроении)? Какие они по характеру? Какие «говорящие» детали использует художник (цвета, детали интерьера, костюма, позу и жесты)? Какие жесты можно назвать добрыми, а какие злыми, угрожающими? Каких жестов в изображении больше? О чем рассказывается в картине?». Для активизации впечатлений можно использовать обращение к личному опыту детей: «А вы рассказываете вечером маме о том, как играли днем в детском саду? Какое выражение лица у неё в тот момент? Как вы думаете, о чем рассказывают дети маме (отцу, няне)? С какими игрушками играет маленький ребенок? Как вы обнимаете любимую мамочку?» Целесообразно использовать вопросы и упражнения, направленные на развитие эстетических способностей («Почему дети изображены такими спокойными (серьезными), как вы думаете?», «Подберите слова-ассоциации, образные слова», «Придумайте, о чем говорят персонажи»), имитации выражения лица или позы одного из персонажей.

Во **всех возрастных группах** используются приемы:

- *акцентирование деталей* – выделение рамкой или прикрывание листом (ладонью) части репродукции;
- *направленный поиск* – найти в изображении или объекте по условию или силуэту деталь (например, обнаружить бабочку или муху в натюрмортном изображении, выделить георгин или ромашку, найти силуэт дамы с зонтиком в пейзажном изображении),
- **использование «синтеза искусства»* – чтение совпадающих по настроению стихотворений, прослушивание музыкальных фрагментов.

Интересными являются использование *имитационных игр*: «представить полет осенней листвы или птиц (движения – «полет» и приседание)», «собрать прекрасные цветы (наклоны и приседания)», «покачаться на волнах (нагибания); включение *ситуаций «ролевого монолога»* – описание произведения в форме монолога от лица изображенного персонажа, своего рода театрализация по мотивам рассматриваемого произведения; *приёма «Что видим, слышим, чувствуем, переживаем»* (традиционный приём «вхождение в картину»): ребенку предлагается, рассматривая картину или предмет, рассказать, что он видит, какие звуки можно «услышать»; *приёма «домысливание»*: придумывание

событий до и после изображенных на картину, в скульптурном произведений.

Организация совместной с детьми детальности по оформлению галереи, тематического альбома, ролевых игр «по мотивам» произведений и с использованием визуального ряда позволит активизировать опыт детей. Важно интересно организовать *рассматривание* красочных энциклопедий об искусстве, *чтение* искусствоведческой литературы и так называемых «*дидактические сказок*» – историй о творческом пути художников, сюжетном описании художественного образа, «сказок о споре кисточки и краски» (обсуждение типичных для живописи и графики, изобразительных материалах, их свойствах), историй, направленных на пояснение и систематизацию представлений о сочетании цветов, об оттенках, о способах их получения (например, «Сказка про цыплят», «Сказка про капельку», «Три царевны гуашевого царства» Т. Котляковой, «Сказки о стихиях» Т. Дороновой, «Сказки о художниках пейзажной живописи» Р. Чумичевой).

Интересным является применение технологий **цветовосприятия**. В практике ДОУ активно используются проекты «Цветная неделька», игры на развитие чувства цвета, образовательные программы «Золочевской, Дороновой, Басиной, Сусловой). Важно показать детям разные «стороны» цвета (физические, эстетические, этнические традиции, эмоциональные подтексты),

В процессе освоения цвета и оттенков, для развития чувства цвета, следует обсудить с детьми «настроение», характер цвета, постараться «услышать» звуки цвета (красный – яркий, звонкий, громкий; синий – спокойный приглушенный, «как вечерний разговор»). Поэкспериментировать с цветом: ксерокопии простых пейзажных рисунков можно раскрашивать разными цветами; обсудить, как меняется впечатление – «настроение» рисунка (красный фон – тревожный закат, желтый фон – солнечный веселый денек, серый фон - грустный вечер). Для пояснения «дружбы» (гармоничного сочетания) цветов и оттенков можно использовать цветовой круг, размещенный в уголке творчества. В процессе обсуждения будущей работы педагог может привлечь детей к осознанному выбору цветов: найти и показать, какие цвета будут на рисунке, с какими цветами их лучше использовать, какие цвета «не дружат». В связи с этим в планировании работы (для старшей и подготовительной групп) следует предусматривать активизацию детей к самостоятельному выбору фона, основы, способа декорирования, «заполнения».

1.2.2. Художественные и сенсорные способности

Восприятие искусства (как и собственно деятельность) не мыслима без развития способностей. К сожалению, на практике проблемным являются: неточность в их понимании (часто путают с умениями); в большей мере «учат», а не развивают. Уточним определение и приемы развития.

Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способностей, как основы для освоения мира искусства и собственного творчества.

Способности понимаются как индивидуальные особенности личности, обеспечивающие сравнительную легкость и высокое качество овладения каким-либо деятельностью (Б.М. Теплов), присущие всем и поддающиеся развитию. На основе задатков развиваются способности, в более развитом виде они характеризуются как одаренность, талант, мастерство и высший уровень – гениальность. Важным является развитие *ведущих способностей* (воображение, восприятие, образность, эмпатия), *опорных* (особая умелость руки, артистичность, ораторские умения, чувство цвета), *составляющих фон* способностей (настрой, отношение) (Э. Мейман, В.И.Киреенко, А.Г. Ковалев, Л.А. Вегнер, О.М. Дьяченко, Е.Е. Туник, (Е.В. Шорохов, В.В. Юртайкин).

Для восприятия искусства и эстетических проявлений окружающего мира, целесообразно развитие *эстетических и художественных, творческих способностей* (синестезии, эстетических предпочтений, эстетической эмпатии, «художественно-познавательного» интереса, восприятия и аналитических умений, чувства композиции, ритма, формы и др.). (Т.А. Барышева Т.В. Морозова, Е.М. Торшилова, Р.М. Чумичева). Синестезия (от греч. *synáisthesis* — совместное чувство, одновременное ощущение) рассматривается как особый феномен восприятия на основе «связывания» ощущений, получаемых разными анализаторами в единый образ, впечатление, соответствующее одному раздражителю и специфичное для данного органа чувств, сопровождается другим впечатлением (феномены «цветной музыки», «цветного обоняния»). Способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации понимается как *креативность* (Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс), творческие возможности человека, которые могут проявиться в мышлении, чувствах, отдельных видах деятельности (Е.И. Николаева). Термин креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих становлению способности к творчеству. Одним из компонентов креативности является способность личности к дивергентному мышлению, характеризующемуся возможностью выбора нескольких различных способов решения проблемы, поиском вариантов разрешения противоречия. Значимые показатели креативности: оригинальности (как способность создавать уникальные и необычные идеи и решения), чувственность (эмоциональное отношение к воображаемому объекту и к окружающему миру), интеграция (способность одновременно учитывать и объединять несколько противоположных условий, предпосылок или принципов), беглость (способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, подходящих объектов), точность (способность к детальной разработке, расширению, развитию и конкретизации каких-либо идей). С целью их развития используются: игры «Тихий – громкий», «Эстетические предпочтения», «Повар, балерина,

военный», «Стилевые сопоставления» и др. (Е.М. Торшиловой), упражнения Н.Э. Басиной, О.А. Сусловой, имитационные и режиссерские игры, разнообразные упражнения («Витают музыка вокруг» (поиск предметов в крупе и придумывание характера «сопровождающей» музыки), «Пою красивые слова» (группировка слов из разных «содержательных областей» («слова-искусства», «слова-предметы», «слова-действия» и интонирование их в соответствии с музыкальным фрагментом) И.Э. Куликовской, Р.М. Чумичевой), использования синтеза искусств.

Интересные источники:

Ческидова И. Возможности развития чувства цвета у детей 6-7 лет на занятиях по изобразительной деятельности. // Детский сад от А до Я. № 4, 2009. - Стр. 149 - 158.

Басина Н.Э., Сулова О.А. Цвет. Звук. Материал. Программа развивающих занятий для дошкольников и младших школьников. Библиотека «Первого сентября». - М.: Чистые пруды, 2006.

Золочевский С.А. Какого цвета мир? Программа развития цветовосприятия для детей 6-7 лет. - М.: Аспект-пресс, 1994.

Торшилова Е.М. Шалу или мир дому твоему. Образовательная программа. // <https://knigogid.ru/books/1823379-shalun-ili-mir-domu-tvoemu/toread?ysclid=191dqdr6lt504160781>

Не менее важным в дошкольном возрасте является обогащение сенсорного опыта и развитие сенсорных и познавательных способностей и умений (развитие ощущений (тактильных, зрительных, обонятельных, слуховых и др.) и дифференцированного восприятия, освоение многообразия сенсорных эталонов) как основы художественной деятельности (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова,

Н.А. Курочкина, Е.Н. Рогалева), что достигается посредством дидактических игр («Чудесный мешочек», «Какой на ощупь?», «Разложи по порядку», «Подбери палитру», «Что за форма?»), организации экспериментирования и опытов (смешивание цветов, «исследование» свойств изобразительных материалов и т.п.), разнообразного обследования предметов.

1.2.4. Музейные технологии. Представлены в пособии статьями.

Интересные источники.

Барб-Галь Ф. Как говорить с детьми об искусстве. СПб., 2009.

Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов / авт. Кол. А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева, М.А. Зудина, О.А. Коршунова. - СПб., 2008.

Мацкевич М.В. Изобразительное творчество и игра в пространстве музея как средство эстетического развития. // Дошкольное воспитание, 2006. - № 2, стр. 87-91.

Мацкевич М.В. Прогулки по Третьяковке. Методические принципы показа экспозиции художественного музея дошкольникам // Дошкольное воспитание, 1997. - № 8, с.72-78.

Вербенец А.М. Современные подходы к приобщению дошкольников к изобразительному искусству (фрагменты) // Детский сад: теория и практика. № 7, 2016. Стр.16-32.

Вербенец А.М. Развитие у старших дошкольников интереса к посещению художественного музея / Журнал «Детский сад от А до Я», № 6, 2007.

Вербенец А.М. Развитие креативности у дошкольников средствами музейной педагогики / Дошкольная педагогика, № 7, 2010. –с. 8-13
Мишенина Н.В. Горбенко НС. Рындина ЕС «МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ» КАК ОДНА ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ФОРМ РАБОТЫ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ// [Action638-508278.pdf \(interactive-plus.ru\)](https://interactive-plus.ru/e-articles/638/Action638-508278.pdf) <https://interactive-plus.ru/e-articles/638/Action638-508278.pdf>.

Параграф 1.3. Современные подходы к развитию изобразительной деятельности (презентация 1.3)

 Дети любят рисовать, лепить, конструировать. Проблемным на данный момент является обновление взглядов по отношению к «обучению» рисованию и соотношению к творчеству. Преобладание показа в практике ДОУ; однообразие приемов или отсутствие системы в развитии умений. Уточним особенности детской деятельности, подходы к ее пониманию, задачи и приемы развития.

Рисование, лепка, аппликация, творческое конструирование, как виды детской изобразительной деятельности, имеют свои своеобразные черты (в рисовании – передача объема, пространства особыми средствами композиции, пропорций; в лепке – передача объемности и пластики предметов и явлений, в аппликации – силуэтность, упрощенность форм и локальность цветовой гаммы, особая последовательность «выполнения» работы). Но в дошкольном возрасте они часто интегрированы: ребенок апплицирует образ и дорисовывает недостающие детали, лепит из пластилина и дорисовывает «узор» стеклой, что отмечается как синкретические проявления, и рассматривается в рамках интеграции видов деятельности (З.А. Богатеева, Г.М. Вишнева, Т.М. Казакова, Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, Л.В. Пантелеева, Л.А. Парамоновой, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерица, Н. Халезова и др.).

Детская изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте и на протяжении дошкольного возраста качественно изменяется. Относительно раннего и младшего дошкольного возраста выделяют так называемый доизобразительный этап развития деятельности (как правило, до 2,5-3 лет), характеризующийся манипулятивными действиями с материалами и инструментами, произвольностью действий, отсутствием замысла, обусловленный развитием моторных функций. На этом этапе детям интересен материал (что с ним можно делать: мять, комкать бумагу, «чирикать» карандашом). Изобразительный этап связан с появлением преднамеренности в замысле деятельности, освоением средств изображения, созданием изображений и развитием умений, и включает ряд студий (схем, полусхем и др.) (Л.С. Выготский, Г. Кершенштейнер).

В процессе рисования, лепки, аппликации наблюдаются различия в **направленности создаваемого изображения** и задействованных в данном

процессе умений, в связи с чем, выделяют **предметное**, требующее передачу форму и структуры предмета, его пространственно-размерных свойств, основных, типичных и индивидуальных признаков, фактуры и цвета: изображение овощей и фруктов, предметов мебели и игрушек, несложных транспортных средств, образов зверей и птиц, «портреты» людей и сказочных персонажей; **сюжетное**, основанное на передачи изобразительными средствами (композиции, цвета, ритма, форм) отношений, события, сюжета: прогулка, эпизод сказки или мультфильма, событие детской жизни; **декоративное изображение**, основанное на ритме, интересном композиционном и цветовом решении, подчиненном идее украшения: декорирование основ в стилистике народных промыслов (в младшем возрасте заполнение форм «платочка» или «шарфика» ритмичными отпечатками; в средне-старших группах – фигурок зверей и птиц промыслов Дымково, Каргополье, Гжель, Хохлома), придумывание «дизайна» для предметов одежды кукол, украшение пространства группы.

На *протяжении дошкольного возраста* дети осваивают умения *определять замысел* будущей работы (целеполагание): принятие и удерживания замысла (в младше-среднем) или выбор замысла самостоятельно (в средне-старшем возрасте)), умения отобрать содержание (впечатления, представления, которые ребенок стремится отразить в рисунке или лепке), освоение средств и способов создания изображения;

также активно осваивают *изобразительно-выразительные средства* (создание простых форм, передачи формы предметов, построения композиции, выбор цветовой гаммы изображения, ритма, симметрии, линии и т.п.);

приобретают *умения технического характера* – «ручной умелости» (формы сенсомоторной способности) как необходимых средств создания изображения (владение инструментом: кистью, карандашом, ножницами; координация руки, изменение силы нажима и амплитуда руки в процессе штриховки, освоение приемов обработки лепных материалов и т.п.);

осваивают *разные техники*, понимаемые как «совокупность технических и выразительных приемов создания художественного образа в определенном материале», *способы создания изображения и приемы*, которые становятся основой для самостоятельного поиска, выражения собственных впечатлений (живописные, графические, пластические, декоративно-оформительские). Интересны современным детям техники и приемы: рисования акварелью по сырому листу на мятой бумаге, гуашью или пастелью по бархатной бумаге, углем, сангиной; ладонная и пальцевая техника; граттаж; печатание (штампиками, коробками, предметами, природными объектами (листьями)); набрызг по трафарету; техники ниткографии, кляксографии; монотипии и др.).

Интересные источники:

Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. 160 с.
Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. СПб.: Каро, 2004.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 158 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте, и в машине времени. Занятия в Изостудии: М.: Карпуз, 2009, 192 с.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. М.: Сфера, 2008. – 160 с.

Детская деятельность поддерживается *освоением разнообразных изобразительных материалов* (гуашь, акварель, карандаши графитные и цветные, мелки восковые и меловые, сангину, пластилин и глину, апплицируют из разнообразных материалов (бумаги, фольги, ткани, пищевых продуктов и т.п.); дети с удовольствием строят постройки из строительных и геометрических конструкторов и мозаик, бумаги (оригами, квиллинг, бумагопластика), природных и так называемых

бросовых (или предметных) объектов (упаковкам, одноразовой посуды, фантиков, катушек, футляров). Постепенно дети осваивают не только свойства материалов и способы их использования, но и научаются подбирать материалы, позволяющие раскрывать замысел, создавать выразительные образы (например, изображение туманного утра с помощью акварели и приема «по-сыром», фактуры меха зверка приемом «щетинной кисти» или сангиной).

В старших группах детского сада важным является развитие *рефлексии, умений планировать деятельности, достигать задуманного* (результативности и качества деятельности), *самостоятельности, умений эффективно взаимодействовать* с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ).

1.3.2. История становления методики обучения изобразительной деятельности в дошкольном возрасте (обоснование подходов к развитию детской деятельности)

Конец XIX - начало XX века характеризуется началом экспериментального изучения рисования, понимания феномена рисунка (его места в развитии общества в целом, и в развитии детей) и сущности творчества, попытками выявить особенности и генезис развития изобразительной деятельности, разнообразием взглядов относительно механизма художественного развития и образования детей. В разных странах конца XIX века публикуются работы представителей психологии и экспериментальной педагогики, посвященные изучению рисунка, сравнению рисунков детей, прожигающих в разных концах света. Делаются попытки определить критерии оценки рисунков, выделить тенденции (К. Риччи, Д. Сёлли, К. Бюлер, Р. Лампрехт, Г. Кершенштейнер). Условно можно отметить сосуществование в данной период разных подходов к пониманию сущности рисунка и механизмов его

развития у детей. В *педагогической практике* рисование (наряду с освоением искусства) рассматривалось в рамках дисциплинарной модели (как учебный предмет, направленный на развитие интеллекта, моторных умений и использующий, в большей степени, разнообразные образцы, рисование с натуры, обведение по точкам, штриховки). В тоже время идеи Ф. Фребеля и М. Монтессори нашли отражение в практике организации изобразительной деятельности в общественных дошкольных учреждениях России (самодеятельность детей с пособиями, развитие моторных умений с помощью штриховок, обводок, копирования, вырезания по клеточкам и т.п.). В рамках *психологических исследований* появляется точка зрения на рисунок – как своего рода форму языка (заменителя еще недостаточно развитой вербальной формы), в обобщенной, схематизированной форме передающей информацию («повествующей»), и данной связи, выделяющей связь и развитие рисования с развитием интеллекта. В рамках данной теории часто проводили идею о повторении «истории» развития рисунка у человечества – повторением «истории» развития его у человека (соотношение филогенеза и онтогенеза) (Г. Кершенштейнер, Р. Арнхейм, Б.А. Бакушинский). В работах психологов и физиологов (В.М. Бехтерев) указывается связь появления рисования с развитием восприятия, моторными показателями; показывают смену разных форм «прорисования» на начальном этапе (появление чирков, зигзагов, округлых линий и каракуль), обусловленных изменением в координации. В данный же период существует и *трактовка рисунка как выражение внутреннего мира, переживаний и эмоций человека* (З. Фрейд), и особой функции творчества как «способа изживания конфликтов, негативных

Позже разработка проблемы соотношения обучения и творчества нашла дальнейшее отражение в работах Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, в том числе на материале разных видов изобразительной деятельности (В.А. Езикеевой, И.Л. Гусаровой, З.В. Лиштван, И.Л. Держинской и др.). Н.П. Сакулиной изучены способности как фактор развития изобразительной деятельности дошкольников, показана роль развития восприятия, воображения, ряда других способностей и умений (анализа и синтеза) в развитии творчества и освоения изобразительной деятельности, определены некоторые методы и приемы их развития, обогащено программное содержание согласно принципу тематизма. На данном этапе определяется необходимость организации занятий (как ведущей формы), так и самостоятельной изобразительной деятельности, уточняются цели и программное содержание, на основе данных психологических исследований (теория сенсорного воспитания и развития, исследования, показывающие роль сенсорного опыта в освоении деятельности, воображения) (В.Б. Косминская, Н.А. Курочкина, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Халезова). Начинается более системное и глубокое осмысление целей, содержания развития детской художественной деятельности и ознакомления с разными видами и жанрами искусства: разработка форм, методов приобщения к искусству, формирование иерархии

«искусствоведческих» знаний (доступных и целесообразных для развития дошкольников), отбор произведений искусства доступных и понятных детям, и позволяющим решать комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач в единстве (на материалы восприятия живописи (Н.М. Зубарева, Н.А. Курочкина, Р.М. Чумичева), графики (Р.И. Жуковская, В.Я. Кионова), скульптуры (Г.М. Вишнева, Р.А. Мирошкина, Н.А. Курочкина), декоративно-прикладного искусства - народных промыслов (Л.В. Пантелеева).

90 годы – начало XXI века можно рассматривать как современный период, который характеризуется ориентацией на «погружение» детей в мир культуры, искусства и творчества, вариативностью и обогащенностью (как на уровне целей, содержания и технологий). На теоретическом уровне происходит переосмысление роли и места художественно – эстетического знания в развитии человека и человечества, выделяются новые направления поиска (педагогика искусства) и понятия; оформляются современные подходы к определению сущности, структуры и закономерностей художественной деятельности (М.С. Каган, Д.С. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов). Отмечается появление большого числа парциальных программ и педагогических технологий, (условно) «культурологической», «искусствоведческой», «арт-терапевтической», развивающей и образовательной направленности, ориентация на формирование «я – позиции», формирования целостной эстетической картины мира и эстетического отношения к действительности (Р.М. Чумичева, И.А. Лыкова), использование разнообразия изобразительных материалов и техник (батик, квилинг, оригами и т.п.), разработкой идей интеграции разных видов деятельности, широкое использование синтеза искусств (Е.А. Заплаткина, И.А. Лыкова, Л.Г. Савенкова, Л.А. Парамонова, Р.М. Чумичева), развития художественных способностей (Т.А. Барышева, Е.М. Торшилова), проектирование современных форм организации детской деятельности (проектов, экспериментирования, мастер-классов), поиска возможностей экспериментальной проверки эффективности современных средств (компьютерных технологий, детских рабочих тетрадей, дидактических сказок эстетической направленности) и предметной среды (мини-музея, изостудии, центра творчества), выдуться поиски взаимодействия с социальными партнерами, использования средств музейной педагогики и социокультурного окружения (Е.Г. Ванслова, Л.М. Ванюшкина, Б.А. Столяров, А.М. Вербенец), изучение феномена рисунка «современного ребенка» (влияние медиаресурсов на эстетическую сферы, изменения содержания творчества детей, индивидуальные проявления (гендерный, этнический факторы) (О.Л. Некрасова-Каратеева, С.Л. Новоселова, М.Ю. Осорина, Т.П. Хризман). Обосновывается парадигма личностно-ориентированного подхода, разрабатываются основы педагогического сопровождения и поддержки творческой деятельности

детей, построения индивидуально-дифференцированных маршрутов, поддержки одаренности.

1.3.3. Как формулировать темы занятий?

Следует напомнить, что уровень развития художественно-эстетического восприятия и представлений об искусстве и развитие собственной изобразительной деятельности в дошкольном возрасте не равномерны: при успешном выделении некоторых средств выразительности в провидениях искусства, дети не всегда готовы передать их в собственном рисунке или лепной работе.

В связи с этим в планировании образовательных ситуаций и выборе тематики творческой деятельности следует выбирать объекты, изображение которых детям посильно и интересно.

В выборе и формулировании тематики детских работ¹¹ следует учитывать ряд факторов.

1. Интерес детей, современность и соответствие их субкультуре (рисование по мотивам мультфильмов, читаемых книг, «детских» событий – праздников, Дней рождения, выездов, приемов гостей). Например, детям могут быть интересны темы: «Друзья Маугли» (лепка или рисование зверей); «Железный дровосек, Пугало и трусливый лев», «Буратино идет в школу», «Незнайка знает тайну Золотого ключика», «Богатыри на страже Родины», «Маша и медведь: новые приключения», «Рисование новых мультфильмов», «Новые путешествия Лунтика»; «Составление красочного меню для детского кафе» (аппликация); «Конструирование коробочек для игр или детских завтраков» (конструирование).

2. Возможность решения поставленных задач (развитие творчества, освоение или упражнение в умениях или приемах изображения и т. п.), а не «тема ради самой темы».

3. Наличие достаточного изобразительного и технического опыта для создания изображения.

В младшей группе дети, как правило, с интересом рисуют, лепят «предметы кулинарии» (пирожки, конфетки), некоторые простые предметы на основе округлых форм (неваляшки, колобки, снеговики), животных (кошек, цыплят, зайчиков), цветы и деревья (палочки), вагончики-тележки, одноэтажные домики, фрукты и овощи, игрушки из двух-трех элементов – пирамидки, фигурки человека («портреты» – лица, схематичные изображения людей – «снеговиков»). Поэтому в формулировках тем правильным является

¹¹ Визуально (наглядно) сами «опорные» образы для детских работ представлены в источниках: *Шайдурова Н. В.*. Методика обучению рисованию детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.; *Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники., планирование, конспекты занятий / Под ред. Р. Г. Казаковой.* – М.: ТЦ «Сфера», 2006.; *Лыкова И.А.* Серия пособий: Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2008 и в других.

сюжетно-ролевая составляющая («Накормим заек», «Слепим друзей Колобку», «Спечем пирожки»).

В средней группе важно разнообразить тематику творческих работ, поощрять детей изображать разнообразные предметы и явления и их варианты. В образовательных ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать у детей интерес к проявлению красоты в окружающем мире (природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать желание рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре продукты деятельности. Педагог организывает ситуации, в которых дети создают изображения на основе обобщенных способов (рисование животных: зайца, медведя, кошки, белки с опорой на единые формы (овалы, круги), разные овощи и фрукты на основе изменения размера, цвета, внесения небольших элементов). Это обеспечивает развитие умений, создает ситуации «практикования», позволяет ребенку получать достаточно качественный результат, поверить в свои силы и проявить творческое начало (самостоятельно придумать, как украсить образ, передать настроение).

В младшей группе дети, как правило, с интересом рисуют, лепят «предметы кулинарии» (пирожки, конфетки), некоторые простые предметы на основе округлых форм (неваляшки, колобки, снеговики), животных (кошек, цыплят, зайчиков), цветы и деревья (палочки), вагончики-тележки, одноэтажные домики, фрукты и овощи, игрушки из двух-трех элементов – пирамидки, фигурки человека («портреты» – лица, схематичные изображения людей – «снеговиков»). Поэтому в формулировках тем правильным является сюжетно-ролевая составляющая («Накормим заек», «Слепим друзей Колобку», «Спечем пирожки»).

В средней группе важно разнообразить тематику творческих работ, поощрять детей изображать разнообразные предметы и явления и их варианты. В образовательных ситуациях и повседневной жизнедеятельности важно вызывать у детей интерес к проявлению красоты в окружающем мире (природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать желание рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре продукты деятельности. Педагог организывает ситуации, в которых дети создают изображения на основе обобщенных способов (рисование животных: зайца, медведя, кошки, белки с опорой на единые формы (овалы, круги), разные овощи и фрукты на основе изменения размера, цвета, внесения небольших элементов). Это обеспечивает развитие умений, создает ситуации «практикования», позволяет ребенку получать достаточно качественный результат, поверить в свои силы и проявить творческое начало (самостоятельно придумать, как украсить образ, передать настроение).

Тематика творческих работ **детей 5–7 лет** должна быть ориентирована на их опыт и интересы: любимые герои и персонажи (реальные, сказочные и фантазийные), темы мультфильмов и литературных произведений, значимые события (детские праздники, «ребячьи события» – детский карнавал, праздник мороженого, события семьи и города и т. п.), в раскрытии которых

следует планировать развитие у детей необходимых изобразительных и технических умений, творческих проявлений (придумывание загадок-описаний понравившихся экспонатов, ролевые игры по тематике выездов).

Интересным является интеграция с другими направлениями. Например «Эстетический образ природы».

В программе Т.А. Копцевой «Природа и художник» («эколого-художественной программе» [3]) задан интересный принцип «представления» природы: от возраста к возрасту, дети последовательно открывают для себя мир природы «рядом с нами» (младший возраст), к природе страны и пяти континентов (в старших группах); представлены интересные нетипичные (редкие и выразительные) темы собственных работ («Семейка веселый божьих коровок», «Цветик семи и восьми-цветик», «Одуванчик – толстые щечки», «семья хвойных деревьев», «Улыбка природы: яркое солнце», «Зеркало природы – вода»); акцент сделан на накопление впечатлений (наблюдением на прогулках, рассматриванием предметов и произведений искусства, обыгрывание и фантазирование) и собственный творческий поиск (создание выразительных образов разными техниками и материалами). В технологии Л.В. Компанцевой [2] представлен интересный опыт рисования с детьми по темам пейзажной лирики; обоснованы вариативные стратегии обогащения впечатлений детей (разное сочетание и последовательность методов наблюдения, рассматривания пейзажной живописи и графики, чтения литературных произведений); отобраны интересные и сильные для детей произведения для анализа и передачи в собственной работе (рисование по теме «Весна» к стихотворениям С.Я. Маршака, «Выросла елка» к произведениям Е. Трутневой «Елка», Б. Бунина «Крупный дождь», Я. Дягутите «Лето», З. Федоровской «Осень на опушке краски разводила» и др.); приведены эффективные приемы «работы» со стихотворениями для активизации ассоциирования. Отметим, что рисование по мотивам стихотворений, фрагментам прозы, перспективно с точки зрения использования синтеза искусств. Однако часто используется на уровне детских садов в формальном аспекте «прочитали - ответили на вопросы - рисуем», без ассоциирования, разбора образов, выделения средств выразительности. Л.В. Компанцевой предложены интересные приемы: рисование с натуры картин природы, описанных в стихотворении; наблюдение природы с последующим анализом средств выразительности в произведениях искусства, использование специальных приемов анализа стихотворения (выделения цветовой гаммы, упомянутой в произведении; некоторых действий, событий, о которых рассказано в тексте; образности и выразительности, которые могут быть усилены в рисунке). Данные и оригинальные формы и направления используют в современных технологиях (И.А. Лыковой (рисование по стихотворениям; творчество по темам «Осень краски разводила», «Чем пахнет лето?», «Золотая Хохлома и золотой лес»), Т.Н. Дороновой (обыгрывание образов), Р.М. Чумичевой (особые приемы

ассоциирования, обогащения сенсорного опыта, формирование целостной картины мира и её эстетическая составляющая).

Темами прогулок и экскурсии (природоведческие экскурсии с элементами эстетических игр и заданий) могут быть: «Самое красивое дерево парка», «Каждый цветок по-своему хорош», «Самый необычный цветок (куст)», «Превращаем растения парка в сказочных персонажей», «Настроение природы (парка)», «Парк грустит (веселиться)...», «Дерево, которое нравится МНЕ!», «Мой любимый уголок парка». При этом акцент должен быть сделан именно на интегративное отражением мира (не сумму «экологических» сведений и заданий на «эстетику», а именно целостность и эстетически «взгляд» на природу (А.М. Вербенец)).

Возможно проведение *форм деятельности детей с заданиями по типу «конкурса красоты»* - выбор самого необычного, яркого, цветущего растения; «открыточного» (красивого) ракурса пейзажа или натюрморта. При этом важно не формирование «клише» (что является красивым, а что нет), а именно совместного «размышления» по поводу красоты, умений рассмотреть красоту «в малом».

А также образы природы в росписи, чеканки, вышивке народных мастеров.

Аналогично сочетать как творческие работы, так и рисование с натуры поможет формат «Пейзажного альбома» (с зарисовками интересных ракурсов участка, путешествий на пикник и загород); «Издательство Ботанического журнала» (с «подготовкой» иллюстраций-зарисовок, загадок, описаний растений и разных уголков природы). В аспекте сочинительства можно предложить детям создавать книгу «Сказки парка» («Истории необычных и обычных хвойных растений»), в которых обыгрывается как экологическая информация (свойства, особенности, потребности выбранных детьми растений), но и «фантазийно-образное» начало (придумывание «характера» растения, «истории» жизни).

В планировании образовательных ситуаций и выборе тем работы следует учитывать **соотнесение сюжетного, предметного и декоративного изображения.**

В *младшей и средней группах* дошкольникам проще выполнить декоративные и предметные образы. Сюжетное начало в большей мере мыслится детьми (рисуют цыпленка и обыгрывают сюжет «цыпленок клюет зернышки, убежал от мамы-курочки»).

В *старшей и особенно в подготовительной группе* сюжетное изображение включает (интегрирует) предыдущий опыт: для рисования эпизода из любимой сказки дети используют освоенные способы создания силуэтов персонажей, предметов, зданий (выстраивая композицию), украшают одежду сказочных героев. В связи с этим в самостоятельном определении тематики работы педагогу следует уделять больше внимания именно сюжетному изображению.

В *старшей группе* можно выделить своего рода соотношение между предметным изображением (виды транспорта, домов, животных, растений, явлений и состояний природы и эффектов) и сюжетным изображением (по литературным произведениям, мультфильмам, событиям детской жизни). Однако в дальнейших образовательных ситуациях следует предусматривать их «включение» в сюжеты.

В *подготовительной группе* следует предусматривать темы, предполагающие самостоятельную конкретизацию и детализированную разработку («Листопад над осенним городом», «Как Баба Яга помогала или вредила Деду Морозу», «А у нас на даче...», «Хоровод деревьев в осенних ярких нарядах»). Такие формулировки подскажут детям направление поиска и творчества («не просто деревья, а хоровод, в ярких нарядах»). Данные сложные темы следует включать в середине и конце года и при условии интересной подготовительной работы – совместной деятельности педагога и детей (наблюдения, рассматривания, обыгрывания).

Приведем пример тем для рисования по мотивам сказок, позволят дошкольникам понять канву сказки, передать собственное отношение к персонажам, событиям. Целесообразно не просто изображать героя (Бабу Ягу, Снегурочку, Рапунцель, Герду, Карлсона), а создавать образ, раскрывать действие/эпизод. В самой формулировке темы должна быть некоторая интрига, подсказывающая разработку образа. Например, тема «Снегурочка любит солнце» пробуждает фантазии детей о ситуации, действиях, настроении персонажа (что за место, что чувствует девушка, нравится ли ей восход солнца и т.д.). Вариантами данных тем могут быть: «Красавица и Чудовище разучивают вальс», «Карлсон и Малыш летают над городом», «Буратино узнает тайну Золотого ключика», «Мальвина обучает Буратино в школе», «Маша готовит сюрприз Медведю», «Золушка примеряет новое платье», «Гномы улыбаются Белоснежке». Учитывая возрастные возможности дошкольников, предпочтение следует отдавать темам для сюжетного рисования, однако для развития темы и художественных умений необходимо предусматривать предметное рисование и декоративную деятельность (например, создание парадного портрета персонажа, декорирование шапки-невидимки, рисование кареты для Золушки, украшение щита богатыря и т.п.).

Учитывая своеобразие рисования по мотивам сказок, представляется важным создание ситуаций, в которых дети смогут выразить свои ценностные установки, складывающиеся представления о добре и зле. Например, темы «Богатырь борется с Кощеем Бессмертным», «Баба Яга вредит (помогает) Деду Морозу», «Гномы спасают Белоснежку от мачехи» стимулируют детей изображать миры добра и зла и свое к ним отношение. Обычно дети кодируют свое отношение цветовым решением, особенностями композиции, выражают симпатии к персонажам размерными отношениями, домысливают (конкретизируют) тему и комментируют работу.

В выборе тематики работ и способов изображения следует учитывать еще одну линию – **изображение по представлению, игрушке или литературной форме (стихотворению, загадке), по памяти, с натуры**. В выборе тематики работ и способов изображения следует учитывать еще одну линию – **изображение по представлению, игрушке или литературной форме (стихотворению, загадке), по памяти, с натуры**.

С целью развития **технических умений** важным является использование в образовательных ситуациях и формах совместной деятельности упражнений и игр для развития **моторики** (самассаж, обводки, штриховки, разминание теста и т.п.)

Интересные источники:

Бревнова Ю.А. Ходакова. От точки до пейзажа: 1547_hodakova.pdf (ya-uchitel.ru) Рисование с помощью графического редактора.

Принципиальной задачей является **формирование компонентов изобразительной деятельности** (целеположения, отбора содержания, выбор техник и материалов, получение результата и рефлексия) и становления субъектной позиции («Я – творец»).

Для решения одной из подзадач этого направления – развития **рефлексии** – важно верно организовать рассматривание и **анализ детских работ**. Следует отметить, что рассматривание получившихся детских работ и их анализ (именно эстетическая оценка, а не оценка как балловая отметка!) направлен на «сознательное впечатление» (вместе любимое и обыгрываем созданный образ), рефлексии собственных позитивных переживаний процесса деятельности (понравилось, получилось, горжусь, хочу научиться). Данный момент нужен для развития эстетического восприятия, умений увидеть красоту полученного результата, так как в процессе деятельности дети не всегда могут «целостно» взглянуть на работу, видят «части» – собственные действия, формы, цвет, детали. Следует помнить, что в дошкольном возрасте (при нормальном развитии) дети оценивают собственную работу всегда очень хорошо. Дошкольники младше-среднего и даже старшего возраста получают удовольствие от процесса деятельности, а не от результата. Эмоциональная насыщенность творчества определяют субъективизм и неоднозначность в самооценке.

В образовательных ситуациях следует стимулировать и поддерживать **самостоятельность и активность детей, инициативу, организованность и аккуратность**.

В младшей группе следует обращать внимание детей на эстетичность столика до начала работы, хвалить за аккуратность в ходе выполнения, направлять внимание на аккуратное набирание краски из баночки, складывание бумаги и т. п. В повседневных ситуациях следует акцентировать «эстетически-аккуратное» расположение игрушек в уголке, расстановку растений в центре природы, яркое, декоративное сочетание

цветов в декоре группы, предметов, игрушек, обращать внимание на красоту детской одежды, опрятность внешнего вида ребят.

В средней группе следует чаще привлекать детей к посильной помощи в подготовке к деятельности, поручениями активизировать «наведение красоты и порядка» в уголках, на рабочем столике.

В старших группах следует обсуждать с детьми возможности подготовки места для деятельности, отмечать проявления самостоятельности, напоминать (особенно в подготовительной группе) о возможностях аккуратного и экономного использования материалов. Можно обыграть данное направление диалогом «Как можно сохранить нашу планету?» (с выделением возможностей использования бросовых материалов, определения рационального расположения элементов для аппликации на листке). Однако следует помнить, что творческий процесс несколько «интуитивно-хаотичен»: в ряде случаев излишнее внимание к аккуратности «на столе» может снизить уровень «творческой» работы. Более правильным является привлечение внимания детей к самостоятельному и ответственному «наведению порядка» после деятельности.

1.3.4. Какие методы и приемы используются в процессе художественно-эстетического развития дошкольников?

Условно можно выделить своеобразие принятых **групп методов обучения** (на основе классификации И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина) относительно эстетического и художественного развития и воспитания дошкольников:

1) **информационно-рецептивные методы**, включающие: наблюдение, обследование предметов и игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, освоение (показ) способа действий, беседы и др.

В процессе **наблюдения, рассматривания** картин, предметов, игрушек, обследования, дети знакомятся с предметами и явлениями окружающего мира, познают основные структурные, типичные характерные и индивидуальные свойства и качества предметов. Практикуют многократное (повторное рассматривание игрушки или предмета, систематическое наблюдение изменений в природе) наблюдение и рассматривание предметов, учитывая возрастные возможности детей (уровень произвольности, внимания, восприятия, памяти). С целью активизации деятельности детей целесообразно использование диалога, поисковых вопросов, приемов акцентирования деталей, синтеза искусств (чтение стихотворений, интересных описаний, музыкальных фрагментов, усиливающих воспринимаемый образ и др.). Целесообразно подчеркивание эстетических свойств и качеств рассматриваемого объекта (его образность и выразительность, яркость, изящество или упрощенность формы, колористическое решение (разнообразие или сдержанность цветов и оттенков).

Обследование, как организованный целенаправленный процесс системного и разнообразного «деятельного» познания объекта, способствует

формированию отчетливых представлений о свойствах и качествах предметов. Ценной для художественной деятельности, развития точности восприятия, некоторых моторных умений, является организация разнообразного тактильно-двигательного и зрительного обследования. В качестве натуры для рассматривания (особенно в среднем дошкольном возрасте) и точного изображения (в старших группах) используются несложные по структуре предметы, имеющие четкие очертания, выраженные формы, легко выделяемые структурные части (листья, ветки, цветы, плоды, игрушки, изображающие зверей, птиц, людей, транспорт). Обследование игрушек, предметов быта и народных промыслов, целесообразно во всех возрастных группах; особенно ценно в младших группах (с целью формирования умений воспринимать информацию, целенаправленно рассматривать предмет, выделять сенсорные свойства и качества предметов, структурные и эстетические проявления) и носит развернутый «по – шаговый» характер, как правило, сопровождается словом (называние сенсорных эталонов и самого действия, выразительным описанием, стихотворными строками), выразительным жестом – показом способа обследования, имитацией - «обрисовыванием» контура предмета или элемента; в старших группах обследование начинает приобретать более целенаправленный и самостоятельный характер, стимулируется вопросами к детям (из каких форм состоит игрушек?, на какую фигуру больше похожа форма листа?), формой задания или характером деятельности («Внимательно рассмотреть и передать как можно точнее форму, расположение листьев у цветка» - при рисовании с натуры).

Освоение способов действий возможно, как в случае его показа (что более уместно и правильно в младшем возрасте, для демонстрации способа использования материалов и инструмента, расположения деталей для получения прочной и устойчивой постройки, приема закрашивания формы, рисования простых форм и т.п.), так и в случае самостоятельного «поиска» и «открытия» его детьми (что относится к исследовательски-эвристическим методам). Неправильным является использование показа в рамках каждой образовательной ситуации, что приводит к снижению инициативности детей, «ожиданию» подсказок взрослого. Развернутая демонстрация важна в случае сложного изображения (например, освоения нового способа - сложения бумаги гармошкой, вырезания элементов), нового незнакомого инструмента или изобразительного материала (создание изображения снагиной), в ряде случаев уместным является использование частичного показа (показывается, как лучше сложить бумагу для последующего ажурного вырезания, само вырезание дети осуществляют самостоятельно), показа с использованием другого изобразительного материала для поиска интересного композиционного и колористического решения (расположение деревьев на листе бумаги только обозначается точками или линиями, демонстрируется несколько вариантов расположения на листе; дети выбирают наиболее интересное расположение для работы). В начале освоения деятельности

важным является предоставления детям так называемых *обобщенных способов создания изображения* (на основе доступных для моторных умений и простых для восприятия форм – круга, овала и других форм), на основе которых дети смогут создавать достаточно большое число изображений. Например, круг можно несколькими деталями «превратить» в медведя, кошку, зайца.

Краткая (3-5 минут), содержательная и эмоциональная *беседа* часто используется для активизации и уточнения имеющегося опыта, вызывания ассоциаций, расширение представлений («Веселые и грустные краски осени», «Как художник пишет картины?», «О чем рассказывает линия горизонта в картинах?»). Важно, чтобы информация была целесообразной, порционной, представленной в интересной образной форме, направляющей на последующую продуктивную деятельность. *Использование образов художественной литературы* (выразительных и понятных для детей стихов, загадок, потешек, фрагментов сказок) способствует «настрою» на предстоящую работу, стимулирует ассоциирование, активизирует представления детей.

2) *репродуктивные*, включающие упражнение, использование разнообразной наглядности, стимулирующей многократное повторение осваиваемого. В младшем и среднем дошкольном возрасте *упражнение* чаще используется для освоения и развития умений, в форме «формообразующих» (Е.А. Флёрина) заданий (готовящих «руку» к созданию простых форм игр – имитаций с предметами: «Мотание ниток», «Мешание каши»), за счет многократного изображения аналогичных предметов (по соответствующей тематике «Веселые мячики», «Лепим много колобков» или стимулируемыми материалами («заполнить ячейки из под конфет вылепленными «сладостями»», «нарисовать лица жителей в основе–силуэте дома с большим количеством окон в нём»). В старших возрастных группах целесообразно использовать упражнение в процессе создания сложных элементов (например, узоры по мотивам народных промыслов) в рисовании, освоении новых способов вырезания, приемов оригами и др. Этому способствует использование тематических альбомов с элементами росписи (для дорисовывания, копирования, раскрашивания и т.п.), «приём пробывания» («нарезание длинных узких полосок на квадраты – «конфетти» для освоения приема удерживания ножниц и осуществление разрезание в один нажим ножниц и т.п.), усложнение тематики работ аналогичных создаваемым образам («Самое красивое дерево», «Деревья в осеннем наряде», «Деревья за окном», «Большая Книга деревьев», «Деревья зимуют в городе»).

Следует отметить, как правило, отрицательное отношение исследователей детского творчества и методологов художественного образования, к *использованию, готовых образцов* (созданных воспитателем) для восприятия и «копирования», что снижает проявления творчества, способствует формированию «шаблонов и стереотипов». Однако, следует отличать так называемые *«технологические карты»* (ранее используемые

названия: по-операционные схемы сложения постройки, модели) (Л.А. Венгер, Д.И. Воробьева, И.А. Лыкова), демонстрирующие не конкретный «результат», а способ достижения (последовательность действий), что важно в конструировании из строительного материала, бумаги или природного материала, оригами, аппликации, освоения некоторых способов лепки.

Качеству работы способствует *уточнение воспитателем последовательности действий, напоминание, вопросы, приемы «предварительно планирования» действий* (рассказать с чего и как дети будут выполнять работу, показать жестами используемые приемы (как разминать пластилин) или «показ в воздухе» пальчиком или ладонью будущую форму предметы).

3) *Исследовательские, эвристические, методы проблемного изложения*, как отмечает Т.С. Комарова, относительно развития изобразительной деятельности часто используются в единстве. Данные методы широко применяются с целью *активизации самостоятельного поиска* детьми интересного выразительного образа, оригинальных решений в создании изображения (цветовое, композиционное решение; сочетание изобразительных техник). Проблемными вопросами, интересными заданиями и проектными формами детский поиск может быть направлен на «обнаружение» выразительного оригинального образа (например, создание изображений по тема «Портреты Снежной королевы Северного и Южного полюса», «Портрет Солнца», «Запахи весны», «Звездоухи и колеса», «Красота вокруг нас», «Мешочек счастья», обсуждение с детьми вопросов и ситуации «Как изобразить красоту?», «Изобразить вкус вишневого пирога (запах весны)» (Т.Н. Доронова, С.К. Кожохина, А.М. Страунинг), или способов его создания, освоения выразительных средств (какое материал выбрать, как лучше сочетать приемы и материалы?, сколько оттенков красного, желтого, синего можно получить?, о чем рассказывает линия горизонта?). Ряд исследователей (Т.С. Комарова, И.А. Лыкова) используют термин «художественное экспериментирование», в рамках которого активизируется экспериментирование с изобразительными материалами, инструментами («Можно ли нарисовать соком?», «Какие материалы оставляют след на стекле? ткани?» (А.М. Страунинг, И.А. Лыкова); осуществляется *освоение различных изобразительных техник* (кляксография, нитгография, рисование пластилином, пальцевая и ладонная техника, оттиски, лепка из различных материалов и их сочетания (фольги, снега, бумагомассы и др.) (Н.Н. Гусарова, Н.В. Дубровская, М.И. Нагибина, А.А. Фатеева) и интеграция разных видов детской продуктивной деятельности. Вариантом использования данных методов является применение детских проектов по целесообразным интересным, посильным по опыту, провоцирующим поиск темам («Что такое красота?», «Краски и образы осени», «Узоры зимы», «Разноцветный мир»).

В ряде случаев для системности планирования работы по художественно-эстетическому развитию и воспитанию детей и определения сочетания и

согласованности целевых ориентиров и содержательных разделов целесообразно использовать также *другую классификацию методов*. По направленности методы эстетического развития и воспитания условно можно разделить на группы, нацеленные на формирование и развитие (Н.А. Курочкина):

1) *эстетической восприимчивости* окружающего мира и произведений искусства, *опыта насмотренности*: наблюдения за окружающей природой, социальными событиями, рассматривание произведений, сравнения и сопоставления их, синтез искусства;

2) *элементов эстетического отношения к действительности* (уточнение, расширение и начальная систематизация представлений художественно-эстетической направленности, формирование начальных ценностно-эстетических ориентаций, познавательных и эстетических интересов): беседы и образные интересные рассказы о произведениях искусства, творчестве художников, скульпторов, дидактические сказки эстетической и художественной направленности, реальные и виртуальные (с помощью медиасредств) экскурсии, образовательные прогулки, игровые методы и приемы;

3) *художественно-творческой деятельности*: экспериментирование, упражнения, показ способа обследования и создания, освоения способов действительности.

4) *эстетических способностей, творческих умений и проявлений*, способов самостоятельной деятельности. Широко применяются задания, игровые упражнения, способствующие развитию синестезии, воображения, эстетических предпочтений, ассоциирования, способности воспринимать выразительность форм (упражнения «Тихий-громкий», «Преврати фигуры», «Дорисовывание фигур», «Кляксы», приемы фантазирования: «Винегрет из сказок» (Дж. Родари), «Волшебники», «системный оператор», «оси» (ТРИЗ¹²-приемы, РТВ (развитие творческого воображения)) (Т.А. Барышева, С.К. Кожохина, А.М. Страуниг, Е.М. Торшилова, Р.М. Чумичева). Широко используется приемы: *создание изображения* (рисование, аппликация, конструирование, отражение пластикой или музыкальным фрагментом) *на основе стихотворения* (или выразительного описания), в рамках которого необходимо «услышать» описанный во фрагменте образ и найти интересные способы его отображения изобразительными средствами (Л.В. Компанцева, Н.А. Курочкина, И.А. Лыкова). Рекомендуется выбирать образные яркие, но и понятные детям стихи, активизирующие имеющийся опыт и «подсказывающие» направления творческого поиска (поэзию А.С. Пушкина, А. Толстого, И. Бунина, А. Фета, В. Фетисова, С. Есенина, И. Сурикова, И. Токмаковой; детские «веселые» стихи Г. Остера, К. Чуковского). Интересным является включение *ситуаций «ролевого монолога»* (описание произведения в форме монолога от лица изображенного персонажа),

¹² Страунинг А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности. Ростов-на-Дону, 1992.

«театрализация» по мотивам рассматриваемого произведения; *приёма* «Что видим, слышим, чувствуем, переживаем (традиционный приём «вхождение в картину»)»: ребенку предлагается, рассматривая картину, предмет, рассказать, что он видит; какие звуки можно «услышать»; *приема* «домысливание»: придумывание событий до и после изображенных на картину, в скульптурном произведений.

Параграф 1.4. Педагогическая поддержка и сопровождение детского творчества

Развитие детского творчества является своего рода «знаменем» современности. Модно обсуждать данную проблему; родители ориентированы на курсы и кружки творческого развития ребенка. Проблемным является неточное понимание самого феномена творчества (креативности), затруднения в отборе реально эффективных приемов поддержки. Уточним сами термины темы, этапы и приемы поддержки.

Актуальной задачей является формирования позиции **художника-творца**, поддерживание **проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизирование творческих проявлений** детей в процессе приобщения к искусству и собственной изобразительной деятельности в ходе создания выразительного оригинального образа, художественного экспериментирования с изобразительными материалами, применения способов создания изображения по собственной инициативе и в новых условиях, разнообразных изобразительных техниках и их сочетании.

В рамках философских подходов к определению сущности, структуры и закономерностей *художественной деятельности* (М.С. Каган, Д.С. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский), данная деятельность - предполагает художественное восприятие и создание предметов искусства, которое возможно на двух уровнях: *исполнительство* (как воспроизведение освоенных систем и действий в определенных условия) и *творчество* (создание нового, оригинального продукта, не похожего на ранее существующие, представляющие определенную общественную ценность).

Творчество как активный, созидательный процесс деятельности человека, направленный на познание и преобразование действительности, создающий новые оригинальные, никогда ранее не существовавшие предметы, произведения и т.п., в целях совершенствования материальной и духовной жизни общества. Творчество представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. Процесс творчества включает рождение замысла - его

разработку, поиск и отбор выразительно-изобразительных средств, реализацию задуманного.

В дошкольном возрасте «качественный», по мнению взрослого, рисунок (разработанный, «правильный» с точки зрения используемых средств выразительности) не всегда можно оценить как «творческий». И наоборот: часто работы интересные, оригинальные по замыслу проигрывают по «правильности» и «технике». Данный аспект – частный случай извечной проблемы соотношения «исполнительства» и «творчества» – находит отражение в формулировках, предполагающих как «развитие продуктивной деятельности», так и «творчества».

Интересные источники:

4 способа развить креативное мышление (turbopages.org) <https://externat-foxford-ru.turbopages.org/externat.foxford.ru/s/polezno-znat/razvitiie-kreativnogo-myshleniya-u-detej>

Толмачев А.А. Диагноз: ТРИЗ. – СПб.: ООО Фирма Коста, 2004.

Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика). - Екатеринбург: Деловая книга, 2001.

Барышева Т.А. Креативный ребенок. Диагностика и развитие творческих способностей. - СПб.: Феникс, 2004, 416 с.

Проблема творчества детей рассматривается в исследованиях Дж. Брунера, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, Дж. Гилфорда, В.В. Давыдова, О.М. Дьяченко, Э.В. Ильенкова, Е.Е. Кравцовой, А.Н. Леонтьева, В.С.Мухиной, Ж.Пиаже, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна и др. в связи с изучением особенностей данного процесса и определением эффективных условий его активизации. *Отличительными чертами детского творчества*

являются: субъективная новизна результата (педагогическая ценность), неосознанность цели деятельности, обобщённый характер и эмоциональная насыщенность процесса, высокую познавательность, отсутствие стойких стереотипов.

На протяжении дошкольного возраста происходят значимые генезисные изменения в развитии воображения (как основы творчества): - 2,5-3 года - разделение на познавательное и аффективное воображение, что связано с новообразованиями этого возраста: отделение ребёнком себя от предмета и выделение своего личного «я»; - 4-5 лет, в котором происходит усвоение социальных норм поведения, а также правил и образов деятельности; - 6-7 лет освоение основных образцов поведения и деятельности, самостоятельное оперирование ими. Ребенок уже способен целенаправленно и осознанно отходить от усвоенных стандартов, комбинировать их; отмечается нарастание произвольности в замыслообразовании, стремление создавать оригинальные изображения («не такие как у всех»), выражать собственную индивидуальность, использовать некоторые способы фантазирования (Л.С. Выготский).

Оценка проявлений творчества в детской изобразительной деятельности возможна по *трём группам показателей* (по Н.А. Ветлугиной):

1. *отношение, интересы* (искренность, непосредственность,

увлеченность, эмоциональность): интерес к изобразительной деятельности, способность «вхождения» в изображаемый образ;

2. *показатели способов творческих действий*: создание новых комбинаций из освоенных ранее элементов, дополнение, изменение, преобразование знакомого материала, нахождение оригинальных приемов изображения; самостоятельное нахождение новых способов, быстрота реакций и ориентировки в новых условиях;

3. *показатели качества результатов творчества*: нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для воплощения художественных образов в рисунке, лепке, аппликации; соответствие результатов творчества элементарным художественным требованиям: особенности цветовой гаммы, колорита; характер линий, выразительность форм, силуэтов, ритм цветовых пятен, линий, форм; своеобразие композиции («смысловый центр», фризовая, горизонтальная, вертикальная и т.п.); «индивидуальный почерк» как особая манера исполнения и выражения эмоционального отношения к образу. (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова).

Современный термин «*творческая активность ребенка*» – является интегративным качеством личности, включающим мотивационный, процессуальный, результативный компонент, проявляющейся в разных видах художественной деятельности (Е.А. Заплатина). Творческая активность рассматривается как проявление позиции субъекта деятельности.

В исследованиях показана необходимость ***взаимосвязи обучения и творчества***, что проявляется как в определении целей и содержания, этапности развертывания содержания, используемых форм и методов. Проблема соотношения обучения и творчества часто рассматривается как основной вопрос методики художественного развития детей. Обучение, учитывая возможности детей, обеспечивает целенаправленную и планомерную передачу, необходимых для художественной деятельности знаний, умений, навыков, и на этой основе формирует умения пользоваться приобретенным опытом для решения разнообразных задач на творческом уровне (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова и др.).

В связи с чем, выделяют этапы развития творчества в рисовании: *1 этап*: ориентировка в новом виде художественной деятельности – освоение способов создания изображения (иногда называют «репродуктивным»); *2 этап*: развитие умений в процессе сотрудничества со взрослым посредством частичного изменения условий, заданий (внесение некоторых изменений: украшение предметов и т.п.); *3 этап*: самостоятельный поиск решения творческой задачи (определение замысла, отбор средств выразительности, материалов, техник и т.п.) (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова).

Для активизации творческих проявлений предусматривается создание изображения по теме, выбранной самим ребенком («по замыслу ребенка»), число которых в старшей группе должно достигать приблизительно половины от всех тем, предлагаемых для деятельности. Предусматривается

включение тем, упражнений, тренингов, способствующих развитию воображения, творческих проявлений, креативности (ТРИЗ-приемы: «Волшебники», примы фантазирования (А.М. Страунинг)), стимулирование творческого поиска в процессе «открытия» детьми техник и материалов (экспериментирование, поиск, опыты эстетической направленности) (О.В. Дыбина, О.А. Лыкова, Р.М. Чумичева), иницирование креативных проявлений в процессе развития эмоционально-эстетических способностей (Т.А. Барышева, Е.М. Торшилова, Р.М. Чумичева).

Условно можно **выделить ряд приемов**, которые используются в разных возрастных группах и носят, своего рода, **«сквозной» характер** (применяются как самостоятельно, так и в других методах), ориентированы на поддержание и стимулирование художественной деятельности: прием **«сотворчество»**, **игровые приемы. Реализация приема «сотворчества»** возможна в разных проявлениях: в совместной деятельности воспитателя и детей (технология обучения рисованию детей раннего и младшего дошкольного возраста Т.Г. Казаковой: рисование части рисунка взрослым с подключением ребенка к изображению сильного элемента), детей между собой – коллективные формы детской деятельности (Д.И. Воробьева, Г.Г. Григорьева, Л.В. Пантелеева), своеобразное «сотворчество» при использовании полуготовых материалов (макетов, заготовок плакатов и т.п.) (И.А. Лыкова).

Использование внутри других методов и самостоятельно **различных игровых приемов во всех возрастных группах**, способствует повешению интереса к деятельности, создает позитивный эмоционально-творческий настрой, способствует повышению эффективности процесса развития и обучения и улучшению качества создаваемых творческих работ (Г.Г. Григорьева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Н. Зинченко). Целесообразно использование во всех возрастах: разнообразных и современных дидактических игр («Подбери по цвету», «Чей контур?» «Народные промыслы: лото»), приемов обыгрывания предметов и игрушек, законченных и незаконченных изображений (с целью корректной «подсказки», способствующей «внесению изменений» в еще не законченную работу и эстетического восприятия созданной работы), принятие ребенком игровой роли (в старшем возрасте) (Г.Г. Григорьева), игровых технологий (манипулятивные, режиссерские, символические, имитационные и другие игры) (Р.М. Чумичева, И.Э. Куликовская). В младших группах прием используется для привлечения внимания к материалам, интереса к деятельности (игра с кисточками и инструментами, обыгрывание игрушек); в старших – для создания творческой атмосферы («Рисует как помощники художницы Осени», «Клуб художников»), ассоциирования и направления на поиск способов раскрытия темы, интересных образов (стимулировать выражение события, развитие сюжета), проявлении индивидуальности («Как настоящие народные мастера придумываем свой интересный узор для росписи»).

Выбор методов и приемов художественного развития детей осуществляется в зависимости от уровня общего и художественного развития детей, возрастных и индивидуальных особенностей, вида художественной деятельности,

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. 96 с.
Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В., Пентелеева Л.В. Декоративное искусство – детям. М. : Просвещение, 1976, 143 с.
Пантелеева Г.Н. Детский дизайн М. :Карапуз-дидактика, 2006, -192 ст
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М.,1999.
Детский сад: теория и практика № 3.2014.
Вербенец А., Базикало С., Игнатенко Е. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ТРАДИЦИЙ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.// детски сад: теория и практика.
Дошкольник в мире дизайна (Вербенец А.М., Игнатенко е.е.. Базикало с.В. колл.авт. [261120191848.pdf \(xn--50-6kcqum9b.xn--p1ai\)](http://xn--50-6kcqum9b.xn--p1ai/public/users/262/DOC/261120191848.pdf?ysclid=l4wuzh0z6p470949517)
<http://xn--50-6kcqum9b.xn--p1ai/public/users/262/DOC/261120191848.pdf?ysclid=l4wuzh0z6p470949517>
Изикаева Г.М. Сыртланова Н.Ш. Развитие творческих способностей дошкольников средствами мультипликации. // [82870 \(bspu.ru\)](https://bspu.ru/files/82870?ysclid=191dm28a24587812416)
<https://bspu.ru/files/82870?ysclid=191dm28a24587812416>

задач обучения, воспитания и развития и др. Следует отметить ориентированность на современном этапе всех групп методов на формирование *субъектной позиции* в процессе освоения художественной деятельности, *стимулирование проявления индивидуальности*. С этой целью важным является использование позитивного и корректного *анализа* результатов труда, приемов *сбора творческих работ* - собственного портфолио (в старших группах), с последующим использованием для «персональной выставки-презентации» (в конце года).

Интересным является включение **приемов ТРИЗ-технологий, «тренингов на развитие креативности»**. Например, для старших дошкольников: создание работы по фантазийным темам («Портрет того, чего не может быть», «Пейзаж: пойдя туда, не знаю куда»), рисование по необычным словам («Снегурята», «Звездоухи», «Бегемоторафы», «Пришельцы», «Человек-невидимка»), рисование и лепка по ассоциативным темам («Нежность», «Счастье»), рисование под музыку с передачей её «настроения», изобразительная деятельность по литературному произведению (стихотворению) с передачей особенностей и выразительности представленного в поэтическом отрывке образа. **В старших группах** детского сада интересным является организация мастер-класса, в рамках которого можно познакомить детей с приемами фантазирования (ТРИЗ¹³-приемы «Волшебники», РТВ (развитие творческого воображения), некоторыми приемами фантазирования «Винегрет из сказок» (Дж. Родари), «системный оператор», «оси» и т. п.).

Например, использование оси координат, в которой на оси Х представлены разные «красящие» материалы и инструменты (карандаши, фломастеры, помада, уголь, сок, леккер с зеленкой, свеча и т. п.), на оси Y – «поверхности», на которых можно оставлять «след» – рисовать (бумага,

¹³ Страунинг А. М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1992.

картон, ткань, кожа, песок, снег, стена, пенопласт, стекло и т.п.). Детям предлагается провести «изучение» свойств материалов, выбрать приемлемые способы (свечой можно рисовать на бумаге, стене, стекле, но не пенопласте, сок оставляет след на бумаге, ткани). Затем данный материал используется в активизации детской деятельности (выбрать самый «сложный / капризный» и самый «простой» для создания изображения материал, лучшую поверхность для работы, интересное выразительное сочетание, нарисовать рисунок по одной тематике при разном сочетании «поверхность-материал».

Учитывая сущность творческого процесса, следует не просто «учить творчеству», а **развивать творческие и эмоционально-эстетические способности**: эстетическую эмпатию, синестезию, отзывчивость на выразительность форм, воображение и т. п.

Интересным *в средне-старших группах* является создание изображений по темам, связанным с разными эмоциональными проявлениями, ощущениями, ассоциациями («Рисуем радость», «Запах малинового варенья», «Теплом весны повеяло», «Что-то теплое и мягкое...»), а также использование заданий и игр «Этюды», «Громко-тихо», «Ветки» и т. п. (С. К. Кожохина, Е. М. Торшилова, Р. М. Чумичева, Т. А. Барышевой и других авторов), игры «Найди пару», «Подбери палитру», «Преврати фигуры», ситуации на развитие ассоциирования, эстетической синестезии, упражнения «Дорисовывание фигур», «Кляксы». Уместным является использование элементов арт-педагогике (С. К. Кожохина, Е. М. Торшилова)¹⁴.

Еще одним современным аспектом художественно-эстетического развития и воспитания детей является обоснование основ *«художественного экспериментирования»* (А.М. Вербенец, И.А. Лыкова). Отличие художественного экспериментирования от обычной изобразительной деятельности детей (создание рисунка, лепной работы) заключается именно в моменте «открытий»: обнаружить способы создания изображения, возможности материала. Целесообразным является активизация у дошкольников художественного экспериментирования в *3 условных направлениях*: «опыта» с изобразительными материалами и инструментами с целью изучения их возможностей (свойства материалов, возможность их сочетания, смешивания, разные приемы и изобразительные техники); экспериментирования в целях определения наиболее интересных сочетаний средств выразительности (способы передачи фактуры, пространства, построения композиции, цветовые решения, выразительность форм, отображения «черного на черном / белого на белом»); поиск выразительного художественного образа (изображение по темам «счастье», «хорошее

¹⁴ Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства (программа развития детей дошкольного и младшего школьного возраста) – М., 2002; Ражников Б. Г. О программе эмоционально-эстетического развития детей «Маленький Эмо» // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 9. – С. 58–65; Торшилова Е. М. Программа «Шалун или мир дому твоему» и методика эстетического развития дошкольника – М., 1999.

настроение»). Стимулирует детское экспериментирование использование разных изобразительных техник и приемов (в одной работе), совместное обсуждение выбора материалов, освоение разнообразия материалов и изобразительных приемов (А.М. Вербенец, Т.С. Комарова, Н.Н. Гусарова, Г.Н. Давыдова, Н.В. Дубровская, М.И. Нагибина, А.А. Фатеева), «проблемно-провокационных» ситуаций использования изобразительных материалов (ТРИЗ-технологии, А.М. Страунинг)¹⁵.

В младшем возрасте экспериментирование направлено на выявление свойств материалов и освоение действий с инструментами. В начале года целесообразно напомнить детям свойства краски и карандаша (современные дети имеют разный опыт изобразительной деятельности), предложить проводить линии и оставлять «следы» в разных направлениях, познакомить с некоторыми свойствами бумаги (можно писать, сжимать, мять, рвать), пластилина (можно разминать, отщипывать, делать фигурки, расплющивать и т. п.). Этому могут быть посвященные специальные образовательные ситуации, а также ситуации и игры во второй половине дня («Пластилиновая страна» – рассматривание и обследование коробки с пластилином, «Разноцветные краски» – рассматривание красок, печатание пальчиками, игра-имитация). Данное экспериментирование активизируется и направляется (и демонстрируется) педагогом.

В средней группе, учитывая доминирующее практическое (тактильно-двигательное, освоение сенсорных эталонов на новом уровне, развитие анализа) обследование предметов (а также возраст «почемучек»), интересным является также рассматривание и обследование материалов и инструментов, игры-имитации с ними, перебор вариантов (рыбка больше и меньше по размеру, более округлая форма, «палочка»). Дети знакомы с изобразительными материалами, однако их привлекают качественно другие возможности (при смешивании красок получить неожиданные оттенки, проводить разные линии).

Следует организовать игры-опыты по смешиванию цветов (получение розового, голубого цветов, оттенков по выбору детей), показать возможности интеграции приемов, материалов (например, отпечаток ладони можно «превращать» в разных персонажей – рыбок, деревья, ежиков, солнце и т. п.), разные способы расположения элементов (например, при декорировании основы-квадрата можно располагать по углам, по сторонам (по периметру), сгруппировать в центре и т.п.) Вместе с тем экспериментирование в данном возрасте требует времени. Для организации такого экспериментирования следует предусматривать «ситуации обследования и игры» (на ватмане оставлять разные отпечатки ладони, дорисовывать понравившуюся до какого-то интересного образа), смешивание красок, рассматривание и сравнение получившегося оттенка с цветом предметов, подбор интересных сравнений-названий полученным цветам и оттенкам. Не целесообразно на

¹⁵ Страунинг А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности. - Ростов-на-Дону, 1992.

одной образовательной ситуации предусматривать освоение смешивания цветов и создания интересного образа.

В старшей группе дети более самостоятельны в освоении свойств материалов. Экспериментирование может быть направлено на получение более качественного результата. Детское стремление красиво нарисовать провоцирует интеграцию приемов, материалов: дорисовать мелкие детали карандашом или ручкой, украсить рисунок наклейками (старшая группа), поиск интересных образов и гармонизацию средств выразительности (в подготовительной группе).

В связи с этим следует предусматривать опыты и эксперименты, которые могут быть интегрированы с познавательным содержанием («Сколько оттенков серого цвета можно получить? Какие естественные красители используют художники? Какого цвета снег или вода? Как нарисовать игру тени и света?»). Для активизации поиска интересных образов и решений следует провоцировать проявления индивидуальных предпочтений («придумайте свой...», «не похожий»), использовать прием «конкретизации темы» (при общей теме «Осень в городе» детям предлагается пофантазировать: какая осень – грустная или веселая, поздняя или золотая, с дождями и листопадом или солнцем; какой город – что в нем происходит, рад ли он приходу осени и т.п., изобразить и придумать название).

Развитие умений составлять гармоничные композиции, чувства гармонии (красоты). Развитие эстетического вкуса (проявлений) – сложная задача, решение которой осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста, разными средствами (в том числе обогащением представлений, знакомством с искусством). По материалам исследований (Н. М. Зубарева), эстетические предпочтения и избирательность характерна для старшего дошкольного возраста (в большей степени – девочкам 6-7 лет). Однако развивать данные проявления следует начиная с младшей группы: обращать внимание на яркость, нарядность, праздничность игрушек, природных объектов (на прогулке), использовать дидактические игры на подбор цвета, формы (нарядно ярко смотрится красное яблочко на желтом фоне).

Разновидностью действий с коллекциями, способствующей проявлению индивидуальных предпочтений и создающих ситуации «автодидактизма», является *составление альбома, каталога* (например, раскрашивание предметов, составление «банок с вареньем», рисование «оберток для конфет», «продуктов в холодильнике», украшение многопредметного гжельского сервиза, рисование «портретов братьев 12 месяцев (по мотивам литературного произведения)», «сбор приданного кукле», «идеального домика Барби» и т. п.), осуществляемого на протяжении определенного периода – недели, месяца и дольше. К этим материалам дети могут обращаться самостоятельно, по мере проявления интереса. Данная деятельность активизируется размещенными в среде материалами

(изображение полок холодильника для продуктов к празднику на листе ватмана, силуэты разнообразных чашек или банок и т. п.).

Вариантом коллекций является *сбор творческих работ* – собственного портфолио (в старших группах) с последующим использованием для «персональной выставки-презентации», проводимой в конце года.

В зависимости от календарных темы, идей проектов, интересов детей возможна организация продолжительных (от 1-2 недель до месяца и «сквозных», рассчитанных на весь год) **тематических «занятий по интересам»**, вокруг которых можно объединить подгруппы детей. Примерами таких совместных дел могут являться: выпуск журнала или детской газеты по теме «Детский Гео: пейзажи со всего мира и секреты природы» или «Юморинка: смешные и поучительные истории детской жизни», составление «Пластилинового театра» (изготовление пластилиновых игрушек и постановка спектаклей к прочитанным произведениям), придумывание «Энциклопедии братьев наших меньших» (составление книги с экологической информацией о мире животных, зарисовками среды обитания, внешнего вида и т. п.), игры с элементами дизайна «Суперателье: проект подиум» или «Передача «Снимите это немедленно! Дизайнеры спешат на помощь» (изготовление костюмов из разного вида материалов к праздничным случаям жизни группы (официальным праздникам, Дням рождения, Дню группы), к театральным постановкам), макетирование «Кукольный мир» (моделирование кукольного домика, улочки, одежды и т. п.), «Юные архитекторы» (проектирование).

Интересным и важным является **сопровождение и поддержка детского коллективного творчества**. Следует помнить, что творчество по своей сути – очень субъективный, эмоционально насыщенный процесс. Следует очень *корректно* привлекать детей к коллективному творчеству, уважать индивидуальные проявления и предпочтения, желание творить самостоятельно, «несогласие» с другими образами, темами, способами. Если ребенок высказывает желание рисовать самостоятельно, не разделяет тему, предложенную другими детьми, не следует настаивать. Важность данного направления работы – в обогащении опыта совместной деятельности, обмене идеями и мнениями, начальных способах продуктивного (результативного и позитивного) взаимодействия в процессе деятельности. Необходимо мера в соотношении творческой деятельности в «собственном поле» и «совместном творчестве» в планировании образовательного процесса.

Для использования ресурсов среды следует использовать **создание коллективного панно**. Например, на уровне глаз детей расположить ватман, большой рулон бумаги. В совместном обсуждении опередить, что будет изображено, например, городские виды. Для начала в совместной деятельности можно поощрить детей выбрать виды домов, определиться с материалами и приемами (рисование или аппликация), композицией (проезжая часть или линия расположения домов). Далее на протяжении одной-двух недель панно можно наполнять деталями: после наблюдения на

прогулке за птицами изобразить косяк улетающих птиц, нарисовать облака, дождик (апликация, рисование) или листопад, «повести» пешеходов (силуэты людей). Образы для создания панно разнообразны (виды города: осень (зима, весна) в городе, петербургские крыши; лесные поляны, порт (верфи), путешествие на поезде (корабле), морские просторы, дома (соседи) и т.п.) В процессе деятельности следует обращать внимание детей на гармоничность цвета, форм, деталей, общую «эстетичность» (чтобы изображение не превратилось в коллаж). Данное панно может быть временным украшением группы, дидактическим средством (составление рассказов и историй, загадок, мнемо-коллаж).

Параграф 1.5. Педагогические условия художественного образования дошкольников: современный взгляд

Эффективность художественного образования определяется комплексом педагогических условий.

На данный момент проблемным является определение инструментария мониторинга художественного образования; грамотного планирования образовательного процесса. Рассмотрим некоторые из данных условий.

1.5.1. Каковы педагогические условия развития детского творчества?

Эффективность процесса художественно-эстетического развития и воспитания детей достигается созданием **педагогических условий**. Значимыми условиями (наряду с представленными выше) являются:

- **последовательность и системность** в процессе художественно-эстетического развития дошкольников, предполагающая целенаправленное обогащение детского эстетического опыта, *парциальное и цикличное* (на новом витке сложности) присвоение программного содержания и становление умений изобразительной деятельности. Данная последовательность достигается за счет продуманной системы работы, заданной в логических *разделах программного содержания, тематическо – блоковом или комплексном планировании*;
- создание **атмосферы творчества**, увлеченности искусством и деятельностью, совместных эмоционально-эстетических переживаний и впечатлений, и использование **педагогического сопровождения процесса художественно-эстетического развития и воспитания детей**, ориентированного на формирование *позиции субъекта деятельности* (позиция «Я –творец»), основанного на признании права на собственное понимание художественных образов и выражение впечатлений, уважение к мнению, интересам детей, поддержание проявления индивидуальности и творчества, инициативности и самостоятельности, гибкое *изменение позиции «взрослого и ребенка»* (от более активной позиции взрослого – как

«инициатора и носителя информации», к позиции «взрослый – совоспринимающий и со-творяющий» (сотворчество), к большей активности детей и позиции взрослого как «сопровождающего и поддерживающего») и предполагающего **построение индивидуально-дифференцированных маршрутов развития** (с учетом возможностей и особенностей, интересов и опыта). Учитывая данные психолого-педагогических исследований (Л.А. Венгер, В.Д. Еремеева, Т.Г. Казакова, В.С. Мухина, Т.П. Хризман, Е.М. Торшилова), основанием для построения **индивидуально-дифференцированных образовательных маршрутов** могут являться: пол ребенка; особенности сенсорного восприятия (кинестетики, аудиалы, визуалы); полушарная асимметрия (право-, лево-полушарные, амбидекстры); особенности развития способностей (дети с нормальным психическим развитием, дети с проблемами в развитии, одаренные); разный уровень эстетического опыта (уровни освоения представлений, умений, проявления интереса); склонности в выборе средств и способов создания изображения («живописцы» и «графики»).

- Принципиальным условием является **организация обогащенной предметно-развивающей среды**, обеспечивающую формирование опыта насмотренности и иницирующую творческую деятельность (В.А.Езикеева, Е.И. Касаткина, Л.В. Пантелеева, Г.Н. Патнелеев, И.Б. Сенновская, Н.В. Падашуль). В группах детского сада создается **уголок изобразительной деятельности (или Центр искусства и творчества)**. Желательно, что бы данный центр объединял разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников (изобразительной, творческой речевой, игровой, музыкальной) (Н.А. Ветульгина, А.Г. Гогоберидзе, Т.Г. Казакова, Е.И. Касаткина, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, И.Б. Сенновская, Н.В. Падашуль, М.Н. Полякова). Наполнение, связанной с развитием изобразительной деятельности, должно располагаться с игрушками, костюмами, играми, так как именно игровая деятельность во многом активизирует появление образа в рисунке, лепке, конструировании. Созданный рисунок или работа часто обыгрывается детьми. Приветствуется, что бы данный центр граничил с центром познания. В процессе освоения краеведческих, экологических представлений, знаний о предметом мире, создаются условия для выражения впечатлений в рисунке, постройке; и наоборот, вопросы о том, как лучше нарисовать, слепить, могут инициировать получение необходимой информации.

Модель центра искусства будет несколько варьироваться в зависимости от возрастных возможностей дошкольников (в младших группах, в больше мере, размещение материалов в центре сенсорного развития (подносы для рисования на песке, разминания и раскатывание скалкой теста, вырезания формочками), в игровом уголке (нарядные скатерти и салфетки, пестрые ткани для кукольных платьев), яркая посуда; в среднем - расположение рядом с игрушками и сенсорными «коллекциями» в развернутом виде словно «приглашающим» к деятельности, в старших

группах - возможно интересное обыгрывание и проектирование данного пространства вместе с детьми («Мастерская юных художников», «Уголок Радуга творчества»).

Можно выделить *несколько групп необходимых материалов* для видов детской изобразительной деятельности (рисования, лепки, творческого конструирования, аппликации): *изобразительные материалы и инструменты* детской деятельности (кисти, ножницы, стеки, карандаши, ручки и др.), а также пособия, стимулирующие детскую деятельность и создающие ситуации «упражнения и освоения» (альбомы, раскраски, технологические карты и модели); *материалы для развития художественно-эстетического восприятия* (репродукции живописных картин, детские иллюстрированные разными художниками книги, предметы народных промыслов, выразительная и высокохудожественная скульптура малых форм, коллекции цветов, необычных веток, камней, ракушек и т.п.); *материалы для организации детской деятельности* (доски, салфетки, баночки для воды, клея и т.п.) и «наведения чистоты» (ведерко, сметки, совки); *материалы для активизации творчества и развития умений, представлений* (игрушки, дидактические игры, пособия); сенсорный «фонд» (материалы и предметы, способствующие накоплению сенсорного опыта, различению проявлений свойств и качеств: тактильные дощечки, «коллекция» лоскута разной фактуры и цвета, бумаги разной плотности и оттенков, веток и лепных объектов с необычными формами и фактурой и т.п.; предметы и игрушки для обследования и обыгрывания, *материалы для «развертывания» игры и создания игрового пространства* - полуготовые формы и материалы (ткань, коробки, рулоны бумаги; например, для проектирования с детьми «пространства» музея или выставки; - *пособия и игровые материала* (дидактические и развивающие игры, игрушки, игровые пособия). Форма организации данного материала, его размещение должно активизировать детский интерес, провоцировать экспериментирование и его использование.

На художественно-эстетическое развитие дошкольников влияет *эстетичность среды помещений детского сада* (групповой и раздевальной комнаты, физкультурного и музыкального залов, коридоров), участка и «образ» (здание) дошкольного учреждения (Д.И. Воробьева, Т.С. Комарова, В.А. Езикеева, И.А. Лыкова, Г.Н. Пантелеев). Желательно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную *по цветовому и пространственному решению*. Рекомендуют использовать светлые пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. Открытые пространства стен могут быть украшены постоянными или сменными деталями (плакатами, цветовыми элементами (узорами, фризами), предметами декоративного искусства (икебана, оригами). Для создания уюта, следует продумывать эстетическую сочетаемость предметов группы: оригинально оформить уголок природы с включением станковой скульптуры, художественной фотографии (растения и их изображение на фотографии; комнатные растения и фигурки животных, гномов), мини-

фонтана. В помещении группы могут находиться также репродукции известных интересных детям произведений, портреты (детские портреты, изображение животных), пейзажные и графические работы. Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были в едином стиле.

Следуя принципам динамичности и сменяемости среды, следует уделить внимание продумыванию способов оформления группы к праздникам, мероприятиям (украшение к Дням рождения, книги, Встрече Весны и т.п.), длительным играм (сюжетно-ролевым, театрализованным, конструктивным), в которых помещение группы может выступать своеобразным активизатором игры («корабль», «морское дно», «конструкторское бюро», «детский театр»). В совместном с детьми обсуждении можно разработать проект, определить способы украшения, распределить задания.

Не меньшее внимание следует уделить оформлению других помещений. В раздевалке можно украсить пространство цветовыми пятнами, разноцветными шкафчиками, рисунками-панно с изображением знакомых персонажей, природных элементов, эстетическими элементами (икебаной; вазой с цветами; поделками оригами; оригинальным плакатом с фотографиями детей группы («паровозик с пассажирами – детьми», «домик, в окошках которых фотографии ребят»). Данных моментов следует придерживаться и при оформлении пространства участка. Возможно использование некоторых выносимых моментов: украшенных разноцветных стоек, реек, выносных сидений (стол, зонт, стулья); декорирования водного бассейна, периметра песочницы, ограждений деревьев привлекательными узорами (разноцветные рейки ограждений, нарисованные божьи коровки, бабочки, стрекозы). Следует помнить, что данных элементов не должно быть очень много; главным является их эстетичность, гармоничность, уместность. Важно, привлекать детей к их придумыванию, изготовлению и оформлению.

Во многих детках садах существует возможность организации **изостудии** (Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.В. Падашуль, И.Б. Сенновская), на базе которой проводятся образовательные ситуации по изобразительной деятельности, совместные формы деятельности (коллективные работы, экспериментирование с материалами, просмотр диафильмов, видеоматериалов), выставки, художественно-игровая деятельность дошкольников. Центрирование изостудии предполагает наличие достаточного свободного пространства для организации изобразительного творчества (выполнение работ, экспериментирования с материалами), развития художественно-эстетического восприятия (стеллажи, панно, приспособления для демонстрации объектов), выставки детских достижений («Стена успехов и творчества»), игровой деятельности (ковер, модули), хранения материалов и пособий. Изостудию следует проектировать таким образом, чтобы иметь возможность организовывать ролевые и имитационные игры, пластические этюды, прослушивание музыкальных фрагментов (коврик для игр и

пространство «свободного» пола, пуфики, кресла для размещения детей, стеллаж (шкаф) с игровыми материалами (игрушками, играми, игровыми пособиями).

Интересные источники:

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения различных помещений дошкольного учреждения с учетом их функционального назначения, возраста детей и видового разнообразия дошкольных образовательных учреждений / Научные редакторы: д-р пед. наук, проф. А.Г. Гогоберидзе, к. пед. наук, доцент М.Н. Полякова. – СПб. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. - 281 с.

Вербенец А.М. Диагностика опыта посещения музеев. Диагностика эстетического развития дошкольников. // Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста. В 3 частях. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008- 2009. – 160-175.

Вербенец А.М., Немченко Л.В. Диагностика освоения старшими дошкольниками изобразительного искусства.// Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста. Часть 2. Педагогическая диагностика социокультурного опыта ребенка дошкольного возраста. / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. - 149-175 с.

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. СПб. 2010.

Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (теория и диагностика). - Екатеринбург: Деловая книга, 2001.

Создание *мини-музея* (художественной направленности) направлено на решение общих задач по обогащению художественно-эстетического развития дошкольников: активизации у них интереса к освоению художественного наследия человечества, становления культуры музейной коммуникации и формирования начального опыта коллекционирования значимых для них предметов, и ориентировано на организацию разных форм детской деятельности и, в пополнении коллекции которого принимают активное участие дети. Предметом коллекционирования могут стать любые интересные детям объекты (коллекции станковой скульптуры, предметов народных промыслов (игрушки, посуда, обереги, предметы вышивки, кружевоплетения, чеканки, ткачества), художественной фотографии, иллюстрации детских книг, плакатов; коллекции предметов с интересным

необычным дизайном, плакатов (графики) определенной тематики, марки, фотографии, природные объекты с необычными эстетическими проявлениями) (Л.В. Пантелеева, О.Г. Тихонова, А.Н. Морозова, О.В. Мельникова, А.М. Вербенец)). Создание Мини-музея возможно как в группе (как часть Уголка изодеятельности), так и на базе Изостудии. Организуя мини-музей, следует помнить ряд моментов: в коллекции желательно иметь подлинники; собрание должно включать многообразие высокохудожественных предметов; тематика произведений должна быть доступна дошкольникам; размеры выставляемых предметов должны соответствовать возрастным возможностям детей; представленность нескольких предметов одного промысла, вида и жанра искусства;

эстетичность оформления выставляемых предметов и материалов; собрание мини-музея должно постоянно пополняться.

- Не менее важным условием является **преемственность** целевых ориентиров, содержания и технологий художественно-эстетического развития и воспитания детей *на дошкольной и школьной ступени образования* (Р.И. Афанасьева, Л.П. Постоногова). Реализация данного условия достигается за счет единых ориентиров и «личностных достижений» детей, заданных в нормативных документах, использования преемственных образовательных программ (программа О.А. Куревинной, Г.Е. Селезневой «Путешествие в прекрасное», музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» (Б.А. Столяров), «Музейный всеобуч» (Е.Г. Ванслова) с преемственными разделами относительно дошкольной и начальной степени образования), единства содержательной стороны (общих разделов: приобщения к искусству и развитие видов детской деятельности (рисования, лепки, аппликации, ручного труда) и технологий).

1.5.2. Индивидуально-дифференцированный подход к художественному образованию дошкольников. Индивидуальные особенности детей

Особую сложность и своеобразие данная проблем приобретает в аспекте художественно-эстетического развития, поскольку искусство и художественная деятельность, по сути, «индивидуализированы»; восприятие произведений (как и создание) всегда субъективно, эмоционально-образно, «лично» (основано на опыте, переживаниях, установках, ценностях воспринимающего и создающего). Художественно-эстетическое развитие обусловлено задатками, способностями, особым «социальным фоном». К развитию творчества нельзя подходить формально как обучению определенным умениям, в «общем» темпе. Данные моменты определяют необходимость осмысления своеобразия индивидуализации художественно-эстетического развития дошкольников.

Особую остроту данная проблема приобретает *в аспекте художественно-эстетического развития* дошкольников, обусловленную сутью, механизмом и особенностями творческой деятельности, многофакторным влиянием на её становление (соотношение сознательного-бессознательного в творчестве, субъективность и эмоциональность данного процесса, разнотемповости развития разных видов продуктивной деятельности, влияния разных биологических и социальных факторов).

Однако к среднему дошкольному возрасту начинают проявляться в ряде случаев устойчивые различия в интересах детей, предпочтениях, темпераменте, развитии речи, которые следует учитывать при проектировании образовательного процесса.

В работах некоторых мальчиков можно увидеть больше деталей и интересные решения, чем у девочек; есть девочки, которые не любят рисовать, что в целом противоречит известным данным. Зная особенности и

тенденции важно уметь их замечать/или опровергать в реальном поведении ребенка. Аналогично не следует воспринимать данные особенности как жесткое предписание, понимая, что ряд индивидуальных проявлений сложно зафиксировать и в дошкольном возрасте они только формируются. Например, Т.П. Хризман, В.Д. Еремеевой приведены данные о том, что к 9-10 годам, особенно у мальчиков, нервные пути, соединяющие два полушария, еще не сформированы окончательно, что не позволяет отнести детей к группе «правшей»-«левшей».

В работах некоторых мальчиков можно увидеть больше деталей и интересные решения, чем у девочек; есть девочки, которые не любят рисовать, что в целом противоречит известным данным. Зная особенности и тенденции важно уметь их замечать/или опровергать в реальном поведении ребенка. Аналогично не следует воспринимать данные особенности как жесткое предписание, понимая, что ряд индивидуальных проявлений сложно зафиксировать и в дошкольном возрасте они только формируются. Например, Т.П. Хризман, В.Д. Еремеевой приведены данные о том, что к 9-10 годам, особенно у мальчиков, нервные пути, соединяющие два полушария, еще не сформированы окончательно, что не позволяет отнести детей к группе «правшей»-«левшей».

«Содержательно-целевое и технологическое направление»: предполагает включение особых форм и методов, ориентированных на проявление своего «Я» (в ранее представленном «социально-личностном» ракурсе). Например, проведение серии «Персональных выставок» - игровой формы представления работ, в которых каждый ребенок заранее и самостоятельно отбирает любимые работы, составляет «музейную этикетку» к рисункам, «проводить» «экскурсию-комментарий» для посетителей (родителей, других детей) в процессе «выставки».

Или проведение в подготовительной группе «Дней самопрезентации» «Знакомьтесь, это Я!», в рамках которых дети участвуют в игровом шоу «Минута славы!» (демонстрируя свои *любые* таланты), оформлении рамки собственной фотографии интересными деталями, «давая интервью» по «самым разным вопросам» (об увлечениях, желаниях, любимых персонажах, настроении), «составляют рассказ о себе и своих близких». Данный день может быть спроектирован как маршрут по станциям (Привал Красоты, Река Музыки и поэзии, Кулинарный Пикник, Театральный балаганчик, Мульстудия, Тропа Здоровья и Спорта), в которой дети могут принять разное участие по мере интересов (как зритель выступления других детей, «автор» или «артист», «дизайнер» атрибутов, «путешественник»).

Или проведение постоянных «Выставок детских творческих увлечений», в которых ребенку предлагается выступить с рассказом-презентацией *собственных* «эстетических открытий», занятий-увлечений, коллекций («Самая любимая моя книга», «Моя большая коллекция», «Что я увидел самое красивое на улице (в городе, на огороде)»).

Интересным является ведение личного «Творческого дневника» - блокнота с фиксацией увлечений: выбор материалов, впечатлений о посещении музея, выставки, «занятий» на мастер-классе самого ребенка, и отзывов о его успехах других людей.

Не менее занимательным является самостоятельное составление детьми старшего дошкольного возраста «персональных» визиток («плакатов» с информацией о себе). Данные «визитки» могут включать как «официальную» информацию (ласковое имя, придуманный собственный «герб», рубрики «увлечения», «любимые моменты»), так и «уникальные» моменты (то, что сам ребенок захочет разместить на «визитке»).

Привлекательным являются формулировки тем, направленных на *проявление и осознание собственного «Я»*: «Я и моя любимая игрушка», «Двойной портрет: я и мамочка», «Мой автопортрет!», «Вот какой Я!», «Я - архитектор», «Мой дом - мой образ жизни», «Мода, культура и ты».

Важен продуманный учет индивидуальных особенностей детей. Например, предусмотрена разная тематика для создания работ девочек и мальчиков в самостоятельной деятельности, осуществляется укомплектование и обогащение материалами для творчества в зависимости от преобладания детей того или иного пола (разнообразные конструкторы, макеты для мальчиков, более разные «живописные» материалы для девочек). Типы темперамента, как правило, влияют на «скоростные» характеристики протекания деятельности, что обуславливает продуманность организации деятельности: объем предполагаемой работы, выполняемой «в один присест» (создать только фон для предстоящего рисования пейзажа или нарисовать «целиком» всю работу), специальные приемы «доработки» схематично выполненного рисунка холериком или «оптимистическая поддержка» и обещание вернуться к доделыванию работы позже для меланхолика. Или, учитывая доминирование правого полушария у ребенка («левши»), характеризуемое как интуитивное, эмоционально-образное, пространственное, следует ожидать оригинальных образов, интересных дизайнерских решений; не акцентируя внимание на некоторые «технические» погрешности, свойственные данным детям. По мнению ряда авторов, леворукие дети значительно тоньше чувствуют цвет и форму, более индивидуализируют окружающий мир. В то время как «правши» (с доминированием левого полушария, характеризующегося аналитичностью, рационально-логическим началом, знаковым мышлением) могут испытывать сложности в творческой задаче, склонны более продумывать выполнение, делать по освоенному «алгоритму», с удовольствием рисуют с натуры, а не фантазируют; очень рационально подходят к выполнению дизайн-задачи, скорее комбинируют, чем «украшают». В программе С.К. Кожохиной интересным является система игры, заданий, учитывающих особенности восприятия информации. например, аудиалы более успешно воспринимают информацию, представленную в звуковой форме, им ближе темы, предполагающие «звучание» («Шорох осенней листвы», «Поет весна,

аукает...»); визуалы – эмоционально отзываются на зрительно воспринимаемые стимулы (цвет, форму) («Какая она – осень?», «Цвета зима»); кинестетики – на движение, «событие» в воспринимаемой информации (что происходит) и в процессе собственной деятельности (удачны темы «Танец осенних листьев», «Приход Зимы»). Данные особенности часто рекомендуют учитывать в процессе проведения экскурсий (О.Л. Некрасова-Каратеева, М.В. Осорина). При этом принципиально понимать необходимость поддержки *уже проявляющихся* особенностей, накладки «табу» на переучивание и некорректное развитие «других» проявлений или ограничение детских возможностей (так как они не соответствуют «детской природе»): например, не верно рисовать с мальчиками только автомобили и дома, но не предлагать рисунки по теме цветы, как более «девчачью» тему.

1.5.3. Своеобразие планирования процесса художественного образования дошкольников.

В чем состоит усложнение содержания в современных образовательных программах?

В большинстве программ предусматриваются частные *линии усложнения*:

- по *степени присвоения опыта* детьми (от доминирования «внешних стимулов» в младшем возрасте: участие взрослого в создании мотивации деятельности, условий, демонстрации способов использования инструментов и создания изображения; к преобладанию «внутренних стимулов» в старшем возрасте: желание реализовать себя в изобразительной деятельности, выразить впечатления);

- по *степени проявления творчества и самостоятельности* (от освоения способов создания изображения (своеобразный репродуктивный момент), к развитию умений («упражняемости» в умениях), и далее к проявлению самостоятельности и творчества в процессе самостоятельного создания изображения);

- по *степени «приближенности» содержания* детских работ и деятельности интересам и возрастным возможностям (от рассматривания и изображения тех предметов, которые осваиваются в единстве сенсорных и эстетических свойств в младшем возрасте (цветов, фруктов, овощей, простых предметов, игрушек), к исследованию и воплощению явлений, событий общественной жизни, состояний природы, исторических фактов, достопримечательностей края («Карнавал в Петербурге», «Золотая осень в Летнем саду», «Набережная Санкт-Петербурга», «Мой любимый город» и др.);

- по *степени развития изобразительно-выразительных и технических умений* (от умений принимать замысел и становления формообразующих умений, использования изобразительных инструментов (держат карандаш,

кисть, набирать небольшое количество краски и др.), к умениям самостоятельно определять замысел, отбирать впечатления, проявлять творчество, самостоятельно искать необычные цветовые, композиционные решения, экспериментировать и сочетать разные изобразительные техники с целью создания выразительного и оригинального образа). Эти линии усложнения могут быть использованы для планирования педагогического процесса относительно одной возрастной группы, и на протяжении всего дошкольного возраста. Обобщенно можно выделить *общую линию усложнения* для проектирования образовательного процесса: «созерцать и переживать – познавать и понимать – размышлять, оценивать и действовать (творить)».

Повышению эффективности педагогического процесса способствует *тематическое объединение* содержания, по близким детскому опыту «тематическим сюжетам», подсказывающим основную идею будущих работ, экскурсий, игр, воспринимаемого визуального ряда («Детский мир», «В мире животных», «Лестные приключения», «Морские путешествия», «Краски и настроение осени», «Фруктовые сказки», «В семейном кругу»).

Проектируя и организуя образовательный процесс художественно-эстетического развития и воспитания дошкольников, следует помнить, **ряд методических правил:**

- ориентировка на основные цели развития и образования дошкольников, а не на «узконаправленные» задачи в определении содержания данной работы, используемых методов и приемов;
- этичная и целесообразная реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей и использования «синтеза искусств»;
- использование методов и приемов, способствующих «действенному» познанию, формированию субъектной позиции в процессе освоения художественной деятельности, интереса к искусству и развитие творческих способностей детей;
- отбор целесообразного для решения образовательных задач, доступного и интересного для современных дошкольников осваиваемого содержания (тематики произведений и содержания собственной творческой деятельности);
- единство и взаимообусловленность развития интереса к искусству, художественной деятельности, обогащения «искусствоведческих» представлений, совершенствования творческих и исполнительских умений художественной деятельности, художественно-эстетических и познавательных способностей;
- признание права ребенка на собственное видение, трактовку произведений, событий, явлений, проявлений собственных интересов, создаваемого образа; активизация творческих проявлений, инициативы, самостоятельности, предпочтений, индивидуальности;

- разнообразие и целесообразность осваиваемых дошкольниками способов создания изображения и изобразительных техник; накопление опыта творческого экспериментирования с различными изобразительными материалами, техниками;
- насыщение предметно-развивающей среды материалами, предметами, обеспечивающими инициирование интереса к искусству, а также, активизирующими творческую и исследовательскую деятельность детей;
- использование ресурсов социокультурного окружения (экскурсий, посещения музеев и выставок, прогулок по городу, выезды в библиотеки посредством привлечения родителей), взаимодействие с социальными партнёрами.

Освоение изобразительной деятельности и приобщения к искусству требует системности и последовательности. Однако формирование у детей эстетического отношения к миру, развития творчества не должно осуществляться только в заданное время несколько раз в неделю. Красота природы (наблюдение на прогулке), гармоничность пространства группы, интересные игры, театрализованные представления, чтение иллюстрированных книг, создание пространства для игры в куклы – источники впечатлений и объекты творчества.

Эффективная реализация достаточно большого объема программного содержания данного раздела возможна не только в форме образовательных **ситуаций, но и за счет использования потенциала совместной и самостоятельной деятельности детей** (досуговой деятельности, игр, опытов, чтения и рассматривания книг), интеграции с другими образовательными областями, создания предметно-развивающей среды, стимулирующей самостоятельную изобразительную деятельность, коллекционирование, творческие проекты детей.

Освоение изобразительной деятельности и приобщения к искусству требует системности и последовательности. Однако формирование у детей эстетического отношения к миру, развития творчества не должно осуществляться только в заданное время несколько раз в неделю. Красота природы (наблюдение на прогулке), гармоничность пространства группы, интересные игры, театрализованные представления, чтение иллюстрированных книг, создание пространства для игры в куклы – источники впечатлений и объекты творчества.

Эффективная реализация достаточно большого объема программного содержания данного раздела возможна не только в форме образовательных ситуаций, но и за счет использования потенциала совместной и самостоятельной деятельности детей (досуговой деятельности, игр, опытов, чтения и рассматривания книг), интеграции с другими образовательными областями, создания предметно-развивающей среды, стимулирующей самостоятельную изобразительную деятельность, коллекционирование, творческие проекты детей.

Целесообразно представление *двух* *линии развертывания содержания*: «*обобщающая*», предполагающая серии образовательных ситуаций и экскурсий, направленных на расширение, уточнение, обобщение эстетического и художественно-эстетического опыта детей, и «*обогащающая*», включающая накопление опыта восприятия прекрасного в разнообразной совместной со взрослым (экспериментирование, просматривание слайдов и видеоматериалов, чтение и обсуждение книг, просмотр проспектов и каталогов произведений искусства) и самостоятельную деятельности детей (игры, продуктивные виды деятельности), дополнительные экскурсии, рекомендации для родителей (в приложении).

Целесообразно «*спиралеобразное*» построение педагогического процесса («возвращение» к освоенному для нового более сложного качественного его преобразования (уточнения, углубления, расширения, обобщения представлений; перенос освоенного в новые условия) как на ступени дошкольного возраста (в течение одной возрастной группы и на протяжении всего старшего возраста), так и преемственно с младшим школьным возрастом. Тематическое планирование образовательного процесса позволяет предусмотреть *линию усложнения содержания* внутри каждого блока. Каждый блок начинается с постановки проблемы (определить секреты художника, обнаружить способы создания самого красивого предмета и т.п.). Например, *в начале освоения блока «Природы»* старшим дошкольникам предлагается по - рассуждать о красоте природы (Какое бывает настроение у природы? Какое время года изображали чаще? Какого цвета осень? Снег? Что самое красивое в мире природе?), предлагается отправиться в «путешествие» («заняться исследованием» и т.п.) и узнать секреты «красоты природы» (тем самым создается «сквозная» мотивация к освоению содержания блока). *Начальные образовательные ситуации* направлены на формирование умений художественного восприятия, обогащение опыта, предоставление информации для освоения. *Дальнейшие образовательные ситуации* предполагают акцент на «творческое присвоение» (обыгрывание, сравнение разных образов). Например, ситуация «Аромат красоты» предполагает «озвучивание» и «драматизацию» натюрмортов (дети «расколдовывают» изображения, показывают сценки). *Образовательные ситуации в конце каждого блока* (по тематике и используемым методам) стимулируют обобщение освоенного, творческое отражение (например, «Открываем свой музей» предполагает самостоятельное «оформление» пространства музея и «проведение» экскурсии самими детьми).

Вариантом реализации идеи системности в планировании и реализации образовательного процесса может быть практикование «сквозной» (системно повторяющейся в течение года) «*Творческой мастерской*», в рамках которой дети узнают историю промысла, рассмотрят предметы, смогут их обыграть. В содержание таких мастерских будут включены в разнообразные *мастер-*

классы, занятия рукодельем, изготовление поделок, коллекционирование и игры. При этом не следует «выхватывать» и случайно располагать в сетке планирования темы, предполагающие приобщение детей к народным промыслам. За одну неделю освоить секреты узоров одного или нескольких промыслов невозможно даже взрослому человеку. Данную мастерскую («В гостях у народных мастеров») следует планировать раз в две недели, при необходимости – увеличивать число таких встреч за счет интеграции и чередования согласно тематике с другими формами. Важно, чтобы в содержании «мастерских» отражались интересы детей, общение проходило в атмосфере праздника, творчества, диалога, а не превращалось в «вечерние занятия». Для поддержания интереса к теме следует использовать сказочно-игровые персонажи («В гости к глиняным дел мастерицам», «Иван-мастер приглашает», «Лоскутки Бабушки Лукерьи»). В форме такой мастерской следует планировать и приобщение детей к «миру литературы и графики» (творческая мастерская «В гостях у сказки», предполагающая чтение книг, рассматривание иллюстраций, игры по мотивам произведений и «в библиотеку», выпуск и дизайн книг или журнала).

1.5.5. Взаимодействие с социальными партнерами в процессе художественно-творческого развития дошкольников и учет регионального компонента

Принципиальным условием является продуманное и целесообразное *взаимодействие между заинтересованными субъектами* образовательного процесса на базе образовательного учреждения (родителями, воспитателями и психологом, руководителям изостудии и творческой мастерской), а также «поли-субъектное взаимодействие» с заинтересованными субъектами социального окружения (педагог дополнительного образования, изостудии, музейный педагог). Взаимодействие ДОО с другими заинтересованными субъектами (музейными педагогами, библиотекарями, художниками, скульпторами либо преподавателями детских художественных студий и кружков) позволяет создать атмосферу творчества, ситуацию погружения детей в мир прекрасного, обогащать художественно-эстетический опыт дошкольников за счет объединения усилий и понимания единства целевых ориентиров, не дублирования образовательного содержания, а преемственного эстетического развития детей.

Данное взаимодействие может включать: встречи с детьми, экскурсии в студию, библиотеку, совместные проекты (выставка детских рисунков определенной тематики в библиотеке и иллюстрированных книг в детском саду). Интересным является использование социокультурных общественных мероприятий – карнавалов, Дней города, выставок, народных гуляний, ярмарок, проектов «Фестиваль детский музейных программ», библиотечных театрализованных программ и выставок. Их направленность и «календарь» следует учитывать и вносить оперативные изменения в планирование

образовательных ситуаций (конкретизировать тематику творческих работ). Следует составить (в том числе совместно со старшими дошкольниками) «календарь событий» на год (выставок, праздников, памятных дат, интересных мероприятий).

К осуществлению данной работы следует привлекать *родителей*. Вариантами таких совместных творческих дел являются:

- создание рисунков и рассказов на темы «Поход в музей с родителями», «Музей мечты», «Лучшая новогодняя открытка», «Наши творческие увлечения»;
- иллюстрирование любимых книг;
- подготовка презентаций семейных коллекций, творческих увлечений («Бабушкин сундук», «Наша коллекция: с чего все началось?», «Реликвия нашей семьи»);
- описаний семейных прогулок и посещения музеев («Мы ходили в выходной...», «Самое интересное» и т. п.);
- проектирование макетов мини-музея (галереи, выставки, дизайна помещений) для детского сада: родителям предлагается совместно с детьми придумать свой макет (нарисовать, смастерить из бумаги, описать);
- совместное с детьми и родителями составление «Азбуки», «Художественной энциклопедии», «Словарика творчества», серии историй о игровом персонаже или предмете;
- объединение посещения экскурсий в разные музеи приемом «маршрутного листа» для семейной прогулки, разработанного совместно с детьми (например, в двух-трех разных музея города). В ходе совместного с детьми обсуждения определяются интересные задания: в выходные вместе с родителями обнаружить самое древнее животное в Зоологическом музее, самую необычную куклу (медведя по имени Тедди), посчитать ступени на парадной лестнице в Эрмитаже;
- разработка методических рекомендаций в помощь родителям (памяток «О чем поговорить с детьми после музея?», проспектов «Выходного дня», «Как отобрать рабочие тетрадки и изобразительные материалы для детей?», «Как рассматривать иллюстрации в детских книгах?»);
- организация и проведение совместных детско-родительских праздников и викторин («Знатоки искусства: что, где, когда и как?», «Самый главный искусствовед!»), выставок «семейного творчества».

Значимым условием является ориентированность на социокультурные возможности (региональный потенциал) и ресурсы в организации образовательного процесса. Важно предусматривать «открытость» миру: отражение впечатлений от празднования определенных событий, традиционных народных гуляний, культурных и массовых событий (выставок, соревнований) в оформлении детского сада, тематике бесед и образовательных ситуаций с детьми, а также «приближение» детей к

Вербенец А.М. Материалы курса. Сопровождение презентаций.

«окружающему миру» - по возможности выезды в театры, музеи, выставки, библиотеки и др.

Целесообразно определить конкретные *региональные возможности* социокультурного окружения (перечень музеев для посещения дошкольников, фестивалей, культурных мероприятий и т.п.), тезисно обосновать их выбор и потенциал; уточнить интересные факты о художниках, скульпторах, дизайнерах, народных мастерах своей местности и гармонично «вплетать» данные аспекты в тематику занятий с детьми. Это возможно за счет проведения проектов «А у нас?!»; посещение выставок и проведения выставок Национальной культуры в ДОО; организации «Дней культуры».

***Спасибо за внимание! Интересной работы в дальнейшем!
С уважением, Вербенец Анна Михайловна***