

От автора

Если вы не равнодушны к результатам творческого роста своих воспитанников, если вы любите педагогический труд и сами стремитесь творчески развиваться, то эта программа для вас.

Шаг в искусство делает любой человек в том или ином возрасте. Но замечено, что от того, каким будет этот первый шаг, сделанный ребенком, зависит в дальнейшем уровень его общей культуры, характер мировосприятия, мировоззрения и эстетический вкус. Словом, все то, что составляет основу его жизнедеятельности.

Задача современного педагога заключается не в том, чтобы из каждого ребенка сделать в перспективе профессионального художника, а в том, чтобы научить его переносить лучшие традиции искусства в свою творческую деятельность.

Данная программа создана в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Ее структура дает возможность выбирать модели и технологии, оптимизировать образовательный процесс и эффективно организовывать творческую деятельность детей. В программе содержатся образовательные алгоритмы детского художественного творчества, системы диагностики и оценки (мониторинг знаний, умений и навыков, критерии оценки продуктов творческой деятельности), разработанные с учетом особенностей развития детей в разном возрасте.

Вдохновителями создания программы являются мои воспитанники, ученики, студенты, педагоги, коллеги и, конечно же, близкие.

Спасибо всем, кто способствовал рождению этой программы.

Программа предназначена педагогам дошкольных образовательных учреждений, педагогам учреждений дополнительного образования и родителям.

Надеюсь, что представленный педагогический опыт поможет вам в очень важной работе, направленной на творческое становление детей при их приобщении к искусству. Верю, что вы готовы к экспериментам и сотворчеству с детьми. Занятия не только будут доставлять удовольствие детям, но и позволят им выражать художественными средствами свои эмоции, переживания, впечатления.

Удачи и творческих успехов!

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В связи с появлением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), его обсуждением и утверждением (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) стала очевидной необходимость изменить систему художественного образования детей дошкольного возраста.

Современное художественное образование детей дошкольного возраста осуществляется в нескольких направлениях: *первое* – связано с процессом детского изобразительного творчества в условиях реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», определенной ФГОС ДО; *второе* – обусловлено функционированием системы дополнительного художественного образования дошкольников в условиях образовательных организаций различного типа; *третье* – характеризуется созданием семейных клубов и поддержкой художественного образования в домашних условиях. Каждое из этих направлений предполагает решение определенных задач, которые не всегда обеспечивают преемственность между различными этапами и уровнями образования. Однако государственные образовательные стандарты разрабатывались с целью построения единой образовательной системы, включающей множество компонентов и ступеней. Поэтому, как представляется, было важно создать такую парциальную программу, которая, во-первых, сочеталась бы с примерными основными образовательными программами, а во-вторых, позволяла бы реализовать положения стандарта дошкольного образования при поэтапном гармоничном развитии каждого воспитанника с учетом содержания регионального компонента образовательных организаций.

Положения ФГОС ДО служат основанием для построения системы художественного образования детей дошкольного возраста. Программа «Шаг в искусство» является частью этой системы и представляет собой единую образовательную модель, ориентированную на обучение детей изобразительной деятельности в рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». В этом случае под *образовательной моделью* понимается педагогическая система дошкольной образовательной организации, включающая в себя общие цели и содержание художественного образования дошкольников, проектирование программы и стратегии приобщения детей к искусству, изобразительному творчеству, частные цели и задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения.

Парциальная программа «Шаг в искусство» разработана в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность дошкольных организаций. Обычно художественно-эстетическое развитие детей приходится на период с 3 до 7 лет. Однако многочисленные исследования, в том числе и исследования, проведенные в рамках апробации программы, показали: творческое развитие детей будет успешным при приобщении их к работе с художественными эталонами в условиях экспериментирования, и самый подходящий период для этого, особо «сенситивный» период (период наибольшей сенситивности) — ранний возраст. В целях обеспечения непрерывного художественно-эстетического развития и образования детей в программу помещен методический материал, раскрывающий особенности работы с детьми раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Именно в это время происходит формирование базовых умений (пользоваться художественными материалами и инструментами, использовать элементарные рисовальные движения в своей изобразительной деятельности), а также появляется потребность в творческом экспериментировании и сотворчестве. Приобретая в раннем возрасте первый изобразительный опыт, в дальнейшем дети демонстрируют высокие показатели в изобразительном творчестве, работы детей отличаются оригинальностью, что позволяет говорить об их гармоничном личностном становлении.

Методический материал по раннему возрасту выполняет еще одну важную функцию — коррекционную. Если в ходе реализации программы воспитанники в силу разных обстоятельств не в состоянии выполнить поставленные изобразительные задачи, педагог может воспользоваться планом, предназначенным для предыдущей возрастной группы, чтобы адаптировать детей к тому, что им трудно, и способствовать их свободному и гармоничному творческому росту. Педагог имеет возможность варьировать материал, исходя из особенностей конкретных воспитанников, что положительно повлияет на качество образовательного процесса и эмоциональное состояние детей.

При структурировании программы использовался блочно-модульный подход. Такая структура позволяет педагогам выбирать алгоритм и технологию обучения детей изобразительной деятельности, осуществлять планирование и определять вектор творческого развития своих воспитанников, учитывая региональный компонент и индивидуальные возможности детей. В программе предлагаются различные варианты построения образовательного процесса с учетом приоритетного направления деятельности дошкольной образовательной организации. В структуре каждого варианта указывается количество образовательных комплексов, необходимых для реализации программы, выделяются блоки и виды детского изобразительного творчества по дням и неделям. Комбинация блоков и видов творчества остается статичной, а модули и темы выбирают сами педагоги.

Содержание программы позволяет построить работу с детьми таким образом, чтобы решать следующие группы задач:

- задачи, связанные с раскрытием художественного потенциала каждого воспитанника и формированием у него творческой активности в различных видах изобразительного творчества;

- задачи, связанные с обучением детей основам изобразительной грамоты в ходе овладения системой художественных эталонов (цвет, форма и др.);
- задачи, связанные с приобщением детей к искусству (знакомство с произведениями искусства).

Для решения поставленных в программе задач выделен ряд форм организации педагогического процесса, образовательных комплексов (ОК)*:

- интенсивный ОК (основная форма, когда дети активно изучают особенности создания художественно-выразительного образа в том или ином виде художественного творчества);
- дополнительный ОК (форма, посредством которой возможно закрепление изученного материала, подготовка к освоению нового или упражнение в отдельных изобразительных умениях);
- избирательный ОК (форма, способствующая развитию самостоятельной художественно-изобразительной деятельности);
- коррекционный ОК (форма, с помощью которой можно проводить коррекционную работу в отношении отдельного воспитанника по тому или иному виду художественного творчества);
- домашний ОК (форма, позволяющая оказать помощь родителям в создании условий для детского художественного творчества).

Все комплексы взаимосвязаны, что обеспечивает преемственность в знаниях, умениях и впечатлениях, получаемых дошкольниками в процессе овладения различными видами изобразительного творчества в зависимости от исходного уровня творческого развития. Поэтому содержательный аспект тематического планирования ориентирует педагога на два уровня подготовки детей: *базовый* (начальный этап обучения детей, не имеющих опыта раскрытия темы) и *усложненный* (работа с детьми, имеющими элементарный опыт создания выразительного образа на заданную тему). В планировании выделяются дополнительные вариации для раскрытия темы, что позволяет учитывать индивидуальные возможности детей группы.

Значительное внимание в программе уделяется методическим рекомендациям, в которых, во-первых, раскрываются педагогические технологии, способствующие обучению детей художественным эталонам в рамках того или иного вида детского изобразительного творчества, а во-вторых, размещаются педагогические эскизы, ссылки на интернет-ресурсы, благодаря которым педагоги смогут постоянно пополнять свою педагогическую копилку новыми вариациями раскрытия темы.

Планируемые результаты отвечают требованиям ФГОС ДО. Программа составлена так, чтобы при ее реализации происходило выполнение требований образовательного стандарта.

1. Поддержка специфики и разнообразия детства: в программе представлено расширенное тематическое планирование, которое позволяет учитывать

* Образовательный комплекс – система педагогических технологий, направленная на решение определенного круга задач (обучение, закрепление, упражнение, коррекция и воспитание), ведущих к развитию личности ребенка.

не только региональный компонент, но и индивидуальные возможности детей; используемые образовательные комплексы обеспечивают поэтапное творческое развитие каждого ребенка.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека: в программе рекомендуются педагогические технологии, позволяющие детям осваивать художественные эталоны в том темпе, который будет для них комфортным; программа нацеливает педагогов на сохранение в работах воспитанников детской непосредственности и открытости, что положительно сказывается на личностном развитии детей.

3. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей: разноуровневый подход к реализации содержания программы позволяет подобрать компоненты образовательной среды с учетом индивидуального темпа личностного развития детей.

4. Уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам образовательной деятельности: уважается выбор ребенком материалов, инструментов и компонентов художественных эталонов при работе над образом; предлагаемое в программе тематическое планирование позволяет педагогам самостоятельно составлять алгоритм образовательной деятельности, комбинируя блоки и модули.

5. Осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности: в программе отражена специфика художественного творчества детей в условиях реализации каждой ступени вектора творческого развития; особое внимание уделяется экспериментированию, выступающему в качестве основы для овладения системой художественных эталонов.

6. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития: в процессе поэтапного овладения художественными эталонами обогащается изобразительный, эмоциональный, познавательный и коммуникативный опыт детей (не следует искусственно формировать те изобразительные умения, которые дети не готовы усвоить; важно ориентироваться на внутренние ресурсы каждого воспитанника, а не стремиться к абстрактному идеалу).

7. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений: это возможно, когда дети активно включаются сначала в экспериментальную деятельность с изобразительными материалами и инструментами, затем в процесс сотворчества и творчества.

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности: способствует формированию у них творческой активности, что сказывается на выразительности детских работ (с самых первых шагов приобщения к художественным эталонам необходимо предлагать детям разнообразные эскизы, расширяющие их изобразительный опыт; важно сформировать у детей при-

вычку изменять эскиз, дополнять его новыми деталями — так постепенно дети научатся проявлять инициативу).

9. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности: каждая тема модуля и блока рассматривается с разных сторон, что позволяет расширить представление детей о многообразии предметов, объектов и явлений окружающей действительности.

10. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития): принципу возрастной адекватности отвечают изобразительные задачи, которые ставятся перед детьми, и характер их постановки.

11. Учет этнокультурной ситуации развития детей: с учетом данной ситуации составлено содержание программы; тематическое планирование имеет расширенный вариант, позволяющий каждому педагогу самостоятельно выбирать тему и модуль в рамках запланированного блока, учитывать характерные особенности региона.

Программа «Шаг в искусство» является отражением многолетнего педагогического опыта работы по художественно-эстетическому развитию детей. В ней собран апробированный материал, не потерявший актуальности. Компоненты программы и предлагаемая образовательная модель динамичны, благодаря чему можно расширять содержание, не нарушая общей концепции.

Преимущество программы состоит в том, что представленные в ней педагогические технологии доступны педагогам различной категории и образования. Программа дает возможность всем педагогам поставить и осуществить цели, связанные с полноценным художественно-эстетическим развитием детей.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации программы необходимо хорошо усвоить содержащиеся в ней основные понятия, которые относятся к творческой деятельности детей.

Детское художественное творчество — процесс сознательного создания детьми нового, субъективно и объективно значимого продукта деятельности, в ходе которого реализуется их художественный потенциал и ранее ими усвоенный изобразительный, познавательный, эмоциональный и социальный опыт для отображения своих представлений, впечатлений, отношения к окружающему миру.

Изобразительная деятельность — процесс, направленный на формирование и развитие изобразительных умений, необходимых для создания художественно-выразительного образа.

Живописно-графическое творчество — процесс создания детьми на плоскости выразительных образов, отражающих все многообразие мира, с помощью художественных эталонов.

Конструктивное творчество — процесс создания детьми из различных материалов субъективно и объективно значимых, относительно полезных по-

делок, в ходе которого происходит использование накопленного опыта и его обогащение.

Пластическое творчество – процесс создания детьми пластических образов при использовании ими личностного и художественно-изобразительного опыта работы с пластическими материалами с целью отображения своего настроения, отношения к предметам, объектам и явлениям окружающей действительности и себе.

Декоративное творчество – процесс создания детьми различных декоративных образов на основе усвоенных традиций того или иного вида народного декоративно-прикладного искусства и преобразования их в соответствии с замыслом, ситуацией и поставленными задачами.

Художественно-изобразительный потенциал – врожденная неосознаваемая способность ребенка чувствовать гармонию цвета, формы, композиции, проявляющаяся в художественном творчестве, изобразительной деятельности.

Изобразительная грамота – система законов и правил искусства, позволяющая грамотно структурировать элементы художественно-выразительного образа в единую композицию.

Выразительные средства искусства – система художественных свойств и отношений, вырабатываемая художниками в различные исторические периоды и отражающая разнообразные стилистические направления искусства.

Художественный образ – средство и форма освоения жизни искусством. В отношении детей принято говорить о *художественно-выразительном образе* (средство и форма отображения детьми предметов и явлений окружающей действительности благодаря творческой деятельности).

Художественные эталоны – система исторически сложившихся, общепринятых художественных свойств и отношений, адаптированная для детей дошкольного возраста и усваиваемая ими в качестве художественно-изобразительного инструментария, необходимого при создании выразительного образа. Структурными компонентами художественных эталонов являются цвет, форма, композиция, художественные техники.

Амплификация художественного развития – максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов художественного творчества, а также общения детей со сверстниками и взрослыми по поводу создания выразительного образа.

Вектор творческого развития – индивидуальный маршрут развития художественного творчества каждого воспитанника, учитывающий его возможности и способности. При этом ребенок активен в выборе содержания своего образования, он становится субъектом художественного образования.

Художественно-эстетическая предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детского художественного творчества в соответствии с особенностями каждой возрастной группы, при обеспечении охраны и укрепления здоровья детей, учете особенностей их развития.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

Рутинерство, шаблонность, стереотипность – эти понятия, характеризующие свойства мышления и поведения, выражены в стремлении человека к стандарту. Считается, что названные явления оказывают негативное влияние на творческий процесс и его результат. Современная педагогика предполагает интеллектуальную свободу детей и их творческую активность. Обще-признана значимость личностного развития детей, и известны условия, при которых раскрывается их творческий потенциал. Однако часть деклараций входит в противоречие с тем, что есть в реальности. Некоторые требования нормативных документов, касающихся дошкольного образования, затрудняют создание оптимальных условий для успешного творчества детей. Так, из-за большой наполняемости групп общего развития и ограниченности пространства становится невозможным изготовление крупноформатных индивидуальных работ и осуществление индивидуального подхода. Детальное указание на оборудование и материалы лишает возможности творчества и самого педагога, облегчая контроль за его деятельностью. В этой связи представляется важным рассмотреть концептуальные положения, которые лежат в основе программы и которые позволяют определить основные направления образовательной модели.

Принципы программы

Принцип полифоничности. Включение произведений различных эпох, стилей и направлений в качестве стимулирующего материала в педагогический процесс, направленный на развитие детского художественного творчества.

Принцип ценности и самооценности. Детские работы уникальны и оригинальны, они обладают определенной ценностью для самого ребенка и для его близких. Сам процесс детского творчества тоже ценен, поскольку позволяет взрослым увидеть внутренний мир детей, узнать об их впечатлениях, переживаниях, проблемах и об их отношении к окружающему миру.

Принцип системности и преемственности. В процессе овладения художественными эталонами дети получают и накапливают знания, умения, навыки, впечатления, и важно, чтобы это не представляло хаотичный набор, а носило системный характер.

Принцип синкретичности. В рамках одного образовательного комплекса дети могут заниматься разными видами художественного творчества. В процессе выполнения одной работы ребенок использует разные техники и приемы.

Принцип природосообразности. Педагогические технологии должны соответствовать возрасту детей, уровню их творческого развития, этапу обучения и изучаемым темам. Этот принцип связан с *принципом чувствительности*, который предполагает учет особенностей каждого возрастного этапа, чтобы при освоении художественных эталонов была наибольшая восприимчивость.

Принцип индивидуальности. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к развитию детского художественного творчества, который

заключается в подборе разноуровневых заданий, соотносимых с возможностями, способностями и половой принадлежностью детей.

Принцип вариативности. Использование в качестве дидактических единиц разнообразного стимулирующего материала (репродукции, эскизы, схемы, таблицы и др.). Необходимо давать детям свободу выбора и возможность варьирования материалов, художественных эталонов и содержания работы. На этом принципе должна быть основана и деятельность педагога, который по предлагаемому алгоритму и методическим разработкам может составлять свой модуль образовательного процесса с учетом исходных педагогических условий.

Принцип перспективности. Целесообразность освоения детьми программы посредством разнообразных образовательных комплексов, учитывающих степень сложности, уровень общего и творческого развития воспитанников. Перспективность заключается еще и в том, что материал, осваиваемый детьми, не только актуален в настоящем, но и предполагает дальнейшее его активное использование, поскольку образовательные комплексы построены по *принципу усложнения*.

Принцип содеятельности и сотворчества. Необходима совместная творческая деятельность детей друг с другом, с педагогом и родителями. В совместном творчестве дети учатся учитывать мнение других, оказывать друг другу помощь в сложных ситуациях. В совместной деятельности и творчестве становится возможным проведение коррекционных мероприятий, направленных на отработку отдельных приемов.

Принцип мобильности. Можно менять образовательный комплекс, темп, характер, форму организации детей, дидактический материал. Особенно если это касается работы с детьми раннего возраста. В этом возрасте внимание у детей слабое, они быстро утомляются, поэтому целесообразно делать комплекс динамичным.

Принцип толерантности. Требуется воспитывать у детей уважение к традициям других культур, народов, наций, знакомить их с мировым изобразительным и монументально-декоративным искусством.

Положения программы

Ценность детского изобразительного творчества

В основе детского изобразительного творчества лежит осознание ценности детства и трепетного к нему отношения. Художественное образование подразумевает, что дети овладеют художественными эталонами, благодаря которым становится возможным их приобщение к искусству, культурным ценностям. В процессе изобразительного творчества происходит обучение каждого воспитанника, формирование у него эстетических потребностей. Важнейшей задачей художественного образования детей является воспитание у них уважения к творчеству и фундаментальным эстетическим ценностям, на которых основывается любое общество. Педагог, занимающийся

вопросами творческого развития дошкольников, должен демонстрировать детям и их родителям (а также другим педагогам) ценность и значимость индивидуальности творческого становления, необходимость эстетизации среды, в которой реализация художественного потенциала каждого ребенка становится наиболее эффективной. Дети усваивают эстетические ценности и художественные эталоны, используя каждодневный изобразительный опыт. Установки взрослых влияют на то, как дети воспринимают и понимают мир, как они его отображают в своих работах. Детям необходимо видеть, что взрослые (педагоги и родители) относятся к их творчеству с интересом, вниманием, уважением.

Понимание изобразительного творчества детьми

Система художественного дошкольного образования должна учитывать и развивать способность детей к тому, чтобы брать на себя ответственность за принятые решения в процессе реализации замысла, а также к готовности проявлять уважение к другой точке зрения, то есть способность слышать окружающих, воспринимать их мнение, точку зрения. Педагоги должны поощрять и усиливать стремление ребенка сочувствовать всему, что происходит вокруг него, и проявлять эстетическую эмпатию по отношению к другим. Художественное дошкольное образование как таковое должно в первую очередь характеризоваться заботой о творческом благополучии каждого воспитанника. В процессе изобразительного творчества необходимо обеспечивать детям эстетическую и изобразительную рефлексии. Для того чтобы дети осознали свою роль в творческом процессе, важно предоставить им возможность смело экспериментировать с художественными эталонами, принимать активное участие в организации рабочего места. Дети должны иметь доступ к безопасным материалам и инструментам. Недооценка способностей детей со стороны педагога приводит к недопониманию и изобразительному конфликту, когда художественные потребности детей не учитываются при организации изобразительной деятельности и творчества. Каждый ребенок обладает художественным потенциалом и является носителем индивидуального стиля. У ребенка в процессе создания художественного образа должен быть положительный настрой, у него должно появиться желание созерцать и созидать. Тогда творческое становление будет интенсивным и прогрессивным. Изобразительное творчество станет тем стимулом личного роста ребенка, который оказывает влияние на формирование важных интегративных качеств.

Понимание детского изобразительного творчества педагогами

Система художественного дошкольного образования должна быть открыта для разных идей и должна поощрять их реализацию. Она не может быть косной и статичной, поскольку сами дети динамичны от природы. Мобильность и вариативность становятся качествами творческой личности и показателями успешности педагогического процесса. У каждого ребенка должна быть возможность формирования собственного мнения и выбора в зависимости от личного художественного замысла. Вера в свои изобразительные

способности должна укрепляться и актуализироваться с самого рождения. Только в этом случае будет формироваться индивидуальный изобразительный стиль. Необходимо предоставить родителям образовательную среду детского сада (как структурного подразделения общего комплекса), что придаст им уверенности в благоприятности атмосферы для творческого развития их ребенка. Конечно, это потребует от педагогического коллектива вообще и от каждого педагога в частности пересмотра профессиональных взглядов на детское изобразительное творчество. Невозможно стереотипные художественные образы считать продуктами творческого процесса. Понятия «динамический стереотип» и «художественный стереотип» не являются синонимичными. Динамический стереотип позволяет автоматизировать ряд умений, необходимых для создания художественного образа. Например, умение держать карандаш, кисточку, смешивать цвета, воспроизводить любую геометрическую форму является залогом успешности творческого развития. А однообразие детских работ – как следствие художественной стереотипности – свидетельствует о подавлении изобразительной индивидуальности.

Этапы обучения изобразительной деятельности

В основе концепции программы лежит представление о творческом развитии детей как определенном векторе, в котором выделяются важные этапы и стадии. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста развивается поэтапно, как любая образовательная область. Детское изобразительное творчество проходит три этапа, каждый из которых имеет определенные стадии, раскрывающие особенности овладения художественными эталонами. Однако нужно отметить, что некоторые стадии могут отсутствовать в общем векторе творческого развития (тогда наблюдается интенсивность или пассивность). Все зависит от индивидуальных особенностей и возможностей детей.

Этап сенсомоторной подготовки

Стадия зрительной рефлексии. Ребенок оказывается способным реагировать на цветовые раздражители. Он учится фиксировать взгляд на отдельных цветах. Причем первоначально он реагирует на яркие локальные цвета. В 4 месяца ребенок уже способен зрительно выделять три цвета (красный, синий, желтый), постепенно количество цветов и оттенков увеличивается.

Стадия удержания инструмента. Ребенок пытается удержать инструмент (карандаш, фломастер, кисть). Не стоит ждать, когда малыш сам найдет карандаш или фломастер и начнет их изучать. Чем раньше произойдет знакомство, тем быстрее начнется период изобразительных экспериментов. На этой стадии необходимо создать условия, при которых у ребенка появляется возможность осуществить предметные орудийные действия (с карандашом, фломастером, кусочком пластилина), причем инструмент или материал должен быть безопасен для малыша.

Стадия пачкания и идентификации. Ребенок знакомится с изобразительными инструментами и материалами, что часто приводит к нецелевому их использованию: ребенок наносит пятна краской на любую поверхность, размазывает ее по рукам, исследуя свойства и качества. На данной стадии изобразительную функцию материалов и инструментов ребенок выделяет спонтанно, неосознанно. Наибольший интерес для него представляет сам материал. В этой связи избежать стадии пачкания не удастся в силу исследовательской природы ребенка. Следует обращать внимание ребенка на форму окружающих предметов и объектов, учить обследовать их, сравнивать, выделять характерные признаки, группировать. Постепенно ребенок включается в элементарный эксперимент с художественными эталонами.

Этап элементарного рисунка

Стадия экспериментирования. Ребенок активно экспериментирует с художественными материалами и инструментами. Он начинает обращать внимание на следы, оставляемые инструментами на поверхности, повторяет движения, пытаясь воспроизвести полученный ранее эффект или изображение. Основным достижением является потребность ребенка самостоятельно открывать новые стороны изобразительной деятельности. И хотя он пока не соотносит каракули с каким-либо образом, ему важен сам процесс получения пятна, его изменения путем наложения других пятен.

Стадия преобразования каракуль и возникающего чувства цвета и формы. Ребенок рисует каракули, наносит пятна на лист бумаги и с помощью взрослого превращает их в образ. На этой стадии постепенно у ребенка формируется потребность дорисовать каракули, чтобы получить какое-либо изображение. И хотя первые рисунки не отличаются большим сходством с реальными предметами и объектами, но сама попытка соотнести изображаемый образ со знакомыми предметами заслуживает особого внимания со стороны взрослых. Главное состоит в том, что на этой стадии малыш проявляет способность подбирать гармоничные цветовые отношения, дифференцировать цвета и формы. Сначала преобразование цветových пятен воспринимается как игра, и он фиксирует каждый этап преобразования изолированно. Теперь результат вызывает в ребенке как познавательный, так и изобразительный интерес. Он узнает знакомые объекты и знакомится с новыми.

Стадия изобразительного рассказа и проявления чувства ритма. В детских рисунках присутствует некая динамика в развитии образа, где наличествует ритм пятен и форм. Очень часто ребенок, рисуя, сопровождает свои действия звуками, отдельными словами, и его речь эмоционально окрашена. Хотя изображения условны, символичны и стилизованы, но в них легко обнаружить попытку ребенка включить все детали предмета или объекта, которые ему знакомы. Из-за этого рисунок напоминает отчасти сумму признаков объектов, которые не всегда связаны друг с другом. Ребенку важно не сходство изображения с реальными предметами, а их фиксация на листе. Именно поэтому он больше рассказывает о своем произведении, чем отображает. На этой стадии ребенок способен использовать самые простые

компоненты художественных эталонов, но происходит это больше интуитивно, спонтанно.

Стадия выделения образа. Ребенок сначала старается отразить самые яркие для него признаки в предметах и объектах, а затем при поддержке педагога начинает обращать внимание на целостность образа. Самостоятельно добиться единства компонентов создаваемого образа у него пока не получается, но в ходе упражнений формируется чувство равновесия композиции, которое позволяет добиться целостности работы. В формировании выразительного образа присутствует неустойчивость замысла, что обусловлено возрастными особенностями. Это связано с кратковременностью действия эмоционального отношения к создаваемому образу.

Этап творческого рисунка

На этом этапе ребенок не только начинает создавать образы, напоминающие реальные предметы, но и хочет добиться оригинальности.

Стадия самости. Ребенок накопил определенное количество зрительных образов, приобрел отдельные изобразительные умения, поэтому у него появляется потребность самому выразить отношение ко всему, что его окружает. Если на предыдущих стадиях он легко соглашался дорисовать каракули или пятна вместе со взрослым, то теперь отказывается от совместного творчества, заявляя: «Я сам/сама». Если его лишать возможности самовыразиться, то прочной базы изобразительного опыта не удастся сформировать. Этот период является важным звеном в пробуждении творческой активности, которая строится первоначально на желании проявить самостоятельность в изобразительном поиске. Хотя ребенку не удастся полностью реализовать свой замысел, его потребность работать над образом следует поддерживать и стимулировать. Постепенно творческий процесс приобретает для ребенка такие характеристики, как накопление, обобщение, сопоставление нового с имеющимся опытом, собственная интерпретация приобретенных умений.

Стадия расширения художественно-изобразительного опыта. Первоначальный изобразительный опыт использования художественных эталонов конкретизируется и углубляется по нескольким направлениям: 1) расширяется познавательная сфера, ребенок рассматривает различные предметы, объекты, замечая их разнообразие; 2) расширяются представления ребенка о способах отображения предметов, объектов и явлений окружающей действительности посредством художественных эталонов; 3) формируется эстетическая амплификация и эмпатия. Это время активного расширения изобразительного опыта, благодаря которому ребенок сможет самостоятельно отображать свои впечатления, представления о предметах, объектах и явлениях окружающей действительности. Важным условием успешного развития является отработка сложных рисовальных движений на базе ранее усвоенных.

Стадия свободного рисунка. Ребенок создает различные образы: реалистичные, стилизованные (декоративные) и абстрактные. Основная характеристика этой стадии: ребенок стремится к тому, чтобы придумать что-то необычное, оригинальное. Более явно начинает прослеживаться индивидуальный

стиль ребенка. Если на предыдущих стадиях стиль проявлялся не во всех работах и сам ребенок не замечал отличие своих рисунков от работ других детей, то теперь для него становится важным проявить свою индивидуальность, неповторимость. Замечено: осознав свою изобразительную свободу, ребенок все внимание направляет на продумывание и реализацию замысла. На этой стадии роль педагога состоит в основном в том, чтобы направлять ребенка, при необходимости давать ему советы, но не предлагать готовые варианты. Любую изобразительную задачу необходимо рассмотреть с разных сторон, а решение должен принять сам ребенок. Приобретая определенный опыт и умение использовать его в процессе рисования, ребенок получает возможность вносить новые элементы, осознанно экспериментировать с техниками и материалами, и у него возникает потребность придумывать нечто такое, чего раньше в его изобразительном опыте не было.

Стадия фантазирования. К этому времени ребенок научился свободно использовать художественные эталоны. Он испытывает потребность в том, чтобы придумать новый способ рисования. Нужно отметить, что не все дети переходят на стадию фантазирования в рисовании. Она характерна для тех, чей исходный уровень творческого развития выше среднего показателя. Чаще всего этой стадии достигают одаренные дети.

Художественные эталоны

В исследованиях, посвященных вопросам приобщения дошкольников к изобразительному искусству, фундаментальным положением выступает утверждение, что содержание, выразительные средства произведений различных видов и жанров оказываются доступными их, дошкольников, пониманию, и это приводит к появлению новых возможностей и путей художественного освоения ими действительности, раскрытию своих способностей и самореализации собственного творческого потенциала. Однако следовало бы отметить, что далеко не все выразительные средства искусства понятны детям дошкольного возраста. Возникает противоречие между образовательными возможностями искусства и способностью детей воспринимать произведения искусства. Данное противоречие можно решить, если найти механизм, который позволит дошкольникам овладеть основами изобразительной грамоты на доступном им уровне – с целью приобретения изобразительной свободы в отображении своих впечатлений, представлений, эмоций. Таким механизмом могут быть художественные эталоны, которые, с одной стороны, включены в структуру традиционно выделенных художественных изобразительно-выразительных средств (таких, как цвет, форма, композиционные закономерности), с другой – обусловлены индивидуальным стилем ребенка, выработанным им на основе интерпретации и открытий в художественно-изобразительной деятельности.

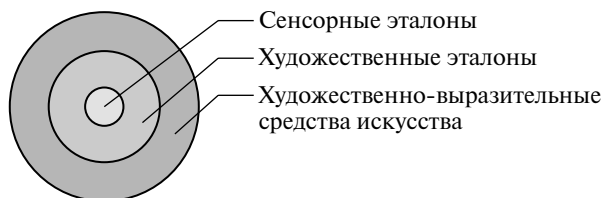
Художественные эталоны являются «мостом» между сенсорными эталонами, позволяющими получить первичное представление о мире, и художественно-выразительными средствами, составляющими основу изобразительного

и монументально-декоративного искусства, которые не доступны дошкольникам в полном объеме (в силу возраста). Но приобщение к ним детей необходимо, поскольку формирование художественно-выразительного образа невозможно без овладения определенным изобразительным инструментарием, технологией, чем и являются художественные эталоны. Рассмотрим с п е ц и ф и к у художественных эталонов, прежде всего – специфику их взаимодействия с сенсорными эталонами и художественно-выразительными средствами искусства.

Сенсорные эталоны являются центральным ядром и первой ступенью в познании ребенком мира. Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, который не завершается в дошкольном возрасте, а консолидируется с другими новообразованиями, характеризующими каждый этап в развитии личности. Усвоить сенсорные эталоны – это вовсе не значит научиться безошибочно называть то или иное свойство, выделять его характерные особенности. Уровень владения сенсорными эталонами обусловлен наличием четких представлений о разновидностях каждого свойства и умением актуализировать их в процессе практической деятельности. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов – это использование их в качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ.

Овладение сенсорными эталонами предшествует формированию у детей художественных эталонов. Практика показывает, что раннее обучение детей художественным эталонам приведет к высокому качественному скачку в их творческом развитии. На основе сформированных сенсорных эталонов дети смогут отражать свои впечатления, ощущения, представления и фантазии через эмоционально-образную структуру, характеризующую художественные эталоны. То есть свойства сенсорных эталонов обогащаются и трансформируются, приобретая новое содержание.

Место художественных эталонов в общем сенсорно-художественном развитии детей

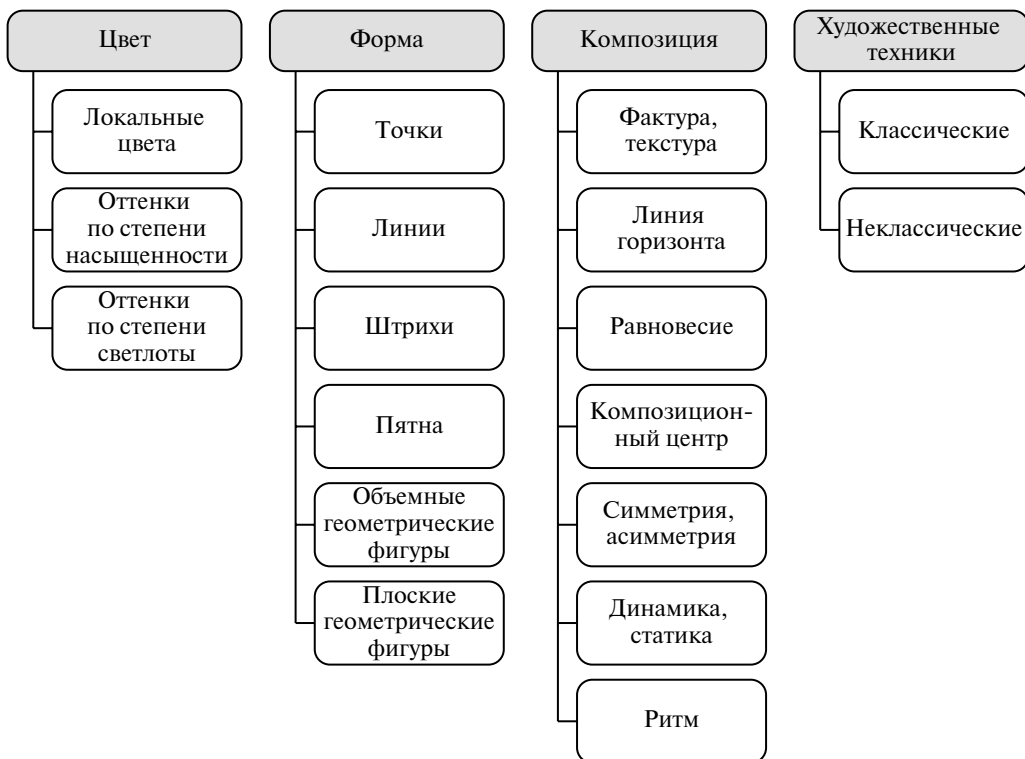

Художественные эталоны сначала базируются на сенсорных эталонах, приобретая свои индивидуальные характеристики. На более поздних этапах творческого развития они входят в состав выразительных средств изобразительного и монументально-декоративного искусства, усложняются в структурном, смысловом и содержательном аспектах. Специфика художественных эталонов определяется их функционированием в общей системе художественного образования.

Специфика художественных эталонов

Характеристика художественных эталонов

Необходимо непрерывно стимулировать развитие у детей творческой активности, а также усвоение ими системы художественных эталонов. Целесооб-

разно рассмотреть более детально, что характеризует художественные эталоны. Структурными компонентами художественных эталонов являются цвет, форма, композиция, художественные техники.

Нормы и ценности

Система художественного дошкольного образования должна быть нацелена на то, чтобы у каждого ребенка развивать следующее:

- открытость к природе, социуму, искусству и себе;
- чувство сопричастности к своей культуре и уважение к другим культурам;
- творческая идентичность и уверенность в себе;
- самостоятельность и уверенность в своих творческих силах;
- способность слушать, выражать свои взгляды;
- способность с уважением относиться к мнению другого человека;
- способность создавать индивидуальные работы;
- способность участвовать в создании коллективных работ, при этом понимать права и обязанности, соблюдать общие правила;
- солидарность при выполнении коллективной работы и ответственность за свой выбор и действия;
- готовность помогать другим в овладении системой художественных эталонов;
- способность открывать новое, рефлексировать и вырабатывать собственную позицию при создании художественного образа;
- творческие способности, изобразительные умения;
- способность создавать объекты, используя различные техники, материалы, инструменты;
- эстетическое любопытство, жизнерадостность;
- интерес к экспериментированию в различных видах творчества.

Педагоги должны так организовывать дошкольное образование, чтобы эстетические нужды каждого ребенка удовлетворялись и чтобы каждый ребенок имел возможность ощутить свою уникальность и ценность. Важно, чтобы дети активно участвовали в образовательном процессе, направленном на развитие их изобразительных способностей. Если педагогическая работа выстроена должным образом, тогда становится возможным индивидуальное творческое развитие детей и их участие в творческом преобразовании действительности с помощью художественных эталонов.

В своей деятельности педагог должен решать следующие задачи: 1) создать атмосферу творчества и предоставить детям возможность использовать изобразительный опыт и проявить художественный потенциал; 2) стимулировать взаимодействие между детьми и помогать им решать творческие задачи, учиться находить компромиссы и уважать друг друга; 3) дать детям понять, что у людей существуют различные убеждения и ценности, которые и определяют их эстетические взгляды и действия; 4) сотрудничать с семьями в рамках художественно-эстетического развития детей, обсуждать с родителями правила и установки, формируемые в детском саду.

Оценка деятельности

Качество художественного дошкольного образования должно регулярно и систематически фиксироваться, отслеживаться, оцениваться и повышаться. Оценка качества и создания благоприятных условий для обучения требует проведения специальных мероприятий, документирования и анализа результатов. Стимулирование каждого ребенка к творческой деятельности должно быть связано с его художественным опытом, знаниями и участием в групповых процессах, а также с интересом к различным видам творчества. Это требует понимания того, как творческая деятельность ребенка и его вовлеченность в искусство используются в рамках системы художественного дошкольного образования, а еще — является ли творческая деятельность интересной, веселой и осмысленной. Цель оценки — получение информации о том, каково качество художественного дошкольного образования, то есть какие условия получает каждый ребенок для раскрытия художественного потенциала. Анализ результатов оценки помогает выявить критические зоны для творческого развития детей. Дети и родители должны участвовать в оценке, их мнение необходимо учитывать. Подробнее этот аспект — отслеживание, оценка и развитие — представлен в одноименном разделе.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ

Методологической основой программы является анализ философских, педагогических, психологических, культурологических, искусствоведческих исследований, раскрывающих сущность эстетического воспитания и художественного образования, а также фундаментальные положения и идеи:

- о ведущей роли деятельности в развитии и формировании личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.В. Занков, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, С.Л. Рубинштейн);
- об общекультурном характере произведений искусства и их общечеловеческой ценности (К.З. Акопян, А.В. Бакушинский, В.С. Библер, Ю.Б. Борев, О.А. Кривцун, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, О.П. Радынова, Н.К. Рерих, Л.Н. Столович);
- о зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский);
- о единстве умственного, нравственного, эстетического воспитания и развития (Л.А. Венгер, Н.Е. Веракса, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская, Н.И. Непомнящая, И.Б. Шиян, О.А. Шиян);
- о значении детского художественного творчества в становлении личности ребенка (А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Г.Г. Григорьева, Е.И. Игнатьев, С.Е. Игнатьев, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Г.В. Лабунская, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина, Н.Б. Халезова, Р.М. Чумичева).

В качестве методологической основы программы выступает также Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ

Цель программы – создание оптимальных условий для раскрытия художественного потенциала каждого ребенка в процессе развития детского изобразительного творчества средствами художественных эталонов.

Общие задачи

Искусствоведческие задачи (общее ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями изобразительного и монументально-декоративного искусства, определение их ценности и выделение их художественно-образной структуры).

1. Формировать у детей эстетические потребности: созерцать красоту окружающего мира, отображать ее с помощью доступных художественных эталонов.
2. Способствовать приобщению детей к произведениям искусства средствами художественных эталонов, познакомить их с различными видами и жанрами искусства.

Художественно-изобразительные задачи (овладение системой художественных эталонов; в результате решения данной группы задач дошкольники становятся обладателями художественно-изобразительного инструментария, позволяющего им самостоятельно создавать выразительные образы в разных видах изобразительного творчества).

1. Учить детей экспериментировать с цветом в процессе работы над художественным образом (выделять цвета и оттенки, смешивать цвета для получения оттенков, сравнивать их, сопоставлять, составлять из них композиции).
2. Формировать чувство цвета в различных видах изобразительного творчества.
3. Учить детей экспериментировать с формами, изучая их свойства, признаки, выразительные возможности, способствовать формообразованию.
4. Развивать у детей умение передавать форму, строение предмета и его частей, учить соподчинять формы для создания выразительного образа.
5. Создать условия, в которых дети могут овладеть композиционными закономерностями (композиционный центр, равновесие, симметрия и асимметрия, линия горизонта, динамика и статика).
6. Развивать у детей композиционные умения в различных видах изобразительного творчества.
7. Создать условия для овладения разнообразными художественными техниками (классическими и неклассическими).
8. Учить детей экспериментировать с художественными техниками в процессе работы над художественным образом.
9. Способствовать формированию у детей изобразительных, конструктивных, пластических умений в процессе работы с различными художественными материалами и инструментами.

Познавательные-развивающие задачи (расширение познавательной сферы детей в процессе работы над художественно-выразительным образом; данная группа задач определяет умения и навыки, которые необходимы детям не только в ходе выполнения творческих заданий, но и в других видах деятельности).

1. Расширить представление детей о предметах, объектах и явлениях окружающего мира, способах их отображения.
2. Развивать у детей чувство ритма.
3. Развивать художественный потенциал детей на разных возрастных этапах.
4. Развивать творческую активность детей в изобразительной деятельности.

Репродуктивно-эвристические задачи (формирование у детей изобразительных умений, благодаря которым дети могут самостоятельно и со взрослым делать открытия в ходе экспериментирования, в изобразительной деятельности; репродуктивные задачи решаются на этапе подражания детей взрослому в ходе усвоения простых элементов художественных эталонов, эвристические задачи связаны с самостоятельным детским экспериментированием, в ходе которого дети изучают художественно-изобразительные свойства материалов, инструментов, художественных эталонов).

1. Формировать у детей готовность к поисковой и исследовательской деятельности.
2. Формировать у детей готовность выполнять инструкции педагога в различных видах изобразительного творчества.
3. Формировать у детей готовность самостоятельно ставить опыты с изобразительными материалами и инструментами.
4. Приобщать детей к проектной художественной деятельности.

Эмоционально-личностные задачи (развитие интегративных личностных качеств ребенка, расширение спектра эмоциональных чувств, возникающих как при восприятии произведений искусства, так и в процессе собственного творчества; богатая эмоциональная палитра помогает ребенку добиться большей эмоциональной и художественной выразительности своих работ, поскольку при наличии эмоционального опыта он тоньше чувствует и глубже передает свое внутреннее состояние в создаваемом образе, а это умение является необходимым компонентом в творчестве).

1. Формировать у детей стремление создать оригинальный художественный образ.
2. Создать детям условия для формирования индивидуального изобразительного стиля.
3. Развивать у детей эстетические эмоции в ходе восприятия произведений искусства и в собственном изобразительном творчестве.
4. Формировать у детей готовность создавать коллективные работы.
5. Формировать у детей готовность завершать начатую работу и исправлять неточности.
6. Формировать у детей интегративные качества: творческую активность, самостоятельность, старательность в работе, целеустремленность, дружелюбие, уступчивость, способность радоваться успехам других детей и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru