Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социокультурное пространство, поэтому художественно-эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности.

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

В основе детского изобразительного творчества лежит осознание ценности детства и трепетного отношения к нему. 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.

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 далеко не все выразительные средства искусства понятны детям дошкольного возраста. Возникает противоречие между образовательными возможностями искусства и способностью детей воспринимать произведения искусства.

Основным механизмом приобщения детей к искусству и развития их изобразительных способностей являются художественные эталоны. Ребенок, не имея большого опыта в области изобразительного искусства, обладает все же определенными нужными качествами, которые проявляются на всех этапах его взросления. Степень их раскрытия находится в прямой зависимости от уровня и характера восприятия произведений искусства. Можно выделить следующие уровни восприятия:

-эмпирический (восприятие произведений искусства происходит на основе имеющегося опыта);

- когнитивный (восприятие любых произведений искусства происходит при изучении их содержания; на этом уровне дети рассматривают образы в качестве объектов окружающей действительности, вычленяя в них характерные признаки и качества);

- креативный (этот уровень связан с вычленением в произведениях искусства образной составляющей, которая раскрывает их художественную суть и позволяет анализировать художественно-выразительные средства).

Сема восприятия произведения

Ребенок	
Потребность в творчестве	
Творческая активность	Творческий потенциал
Личный опыт	Изобразительный опыт

Произведение искусства		
Беглое «сканирование» произведения	«Сканирование» с целью вычленения компонентов произведения	Эмоциональная реакция на произведение или на его части
Выделение ярких пятен и знакомых предметов	Анализ компонентов произведения, их характеристика	Анализ образа посредством художественных эталонов
Эмоциональный отклик на произведение или на его части	Сопоставление образа с личным опытом	Сопоставление образа с объектами окружающего мира
Сопоставление образа с личным опытом	Выделение общих выразительных средств	Обобщение представлений о произведении на основе экспериментирования
Полная или частичная утрата представлений о произведении	Частичное использование полученных знаний в своем творчестве	Потребность использовать приобретенный опыт в своем творчестве

Эмпирический уровень. При восприятии произведения искусства ребенок «сканирует» его, считывая только внешнюю оболочку, вычленяя яркие или знакомые предметы, объекты. Анализа и обобщения выразительных средств не происходит. Однако дошкольник способен к эмоциональному отклику на фрагменты произведения, которые особенно произвели на него впечатление. Именно их он сопоставляет с теми образами, которые имеются в его личном опыте. Также ребенок опытным путем пытается понять способ создания образа. Но, даже проведя простейший анализ общего содержания произведения, он крайне редко использует полученные знания в практической деятельности. А если и применяет, то отдельные действия или детали образа. На эмпирическом уровне ребенок не овладевает необходимой системой художественных эталонов. Ему удается лишь понять специфику отдельных приемов.

Когнитивный уровень. Этот уровень связан с изучением содержания произведения. Восприятие начинается с вычленения компонентов произведения в ходе общего «сканирования». В практике дошкольных образовательных организаций именно когнитивный уровень становится основным – по объективной и субъективным причинам. Объективная причина – интегративный подход к организации детского художественного творчества (педагоги знакомят детей с окружающим миром через произведения искусства – показывают природные явления, взаимоотношения людей, предметный мир, то есть то, что в реальной жизни детям увидеть порой сложно0. Субъективная причина – неготовность многих педагогов к организации художественно-эстетической деятельности, направленной на приобщение к искусству.(Некоторые педагоги забывают о художественной стороне произведения искусства, что могло бы формировать эстетическое отношение к произведению, и анализ заменяется «рассказом по картинке» с целью развития у детей связной речи, проводится общая беседа по плану: автор, название, что изображено, что понравилось. При этом дети не приобретают знания и умения, необходимые для создания выразительного образа в процессе изобразительного творчества). На когнитивном уровне после анализа структурных компонентов образа, на основе сопоставления со своим опытом ребенок переходит к выделению общих выразительных средств, использованных мастером. Но он не определяет влияние выразительных средств на характер образа. Поэтому полученные знания, впечатления и представления ребенок использует в своем творчестве частично, отражая только то, что произвело на него сильное впечатление.

Креативный уровень. Процесс овладения системой художественных эталонов предполагает определенную стратегию: от эмоций через обучение к эмоциям; от обобщенного к конкретному; от эксперимента к свободному владению изобразительной грамотой. Первым механизмом восприятия на креативном уровне является эмоциональный отклик на произведение искусства и его фрагменты. Эмоциональное восприятие помогает определить характер образа, выделить художественные эталоны, с помощью которых мастер раскрыл идею произведения. Художественные эталоны позволяют рассмотреть предметы, объекты и явления окружающей действительности с точки зрения их образности. На этой стадии ребенок учится соотносить их с эмоциями, которые ему хорошо знакомы, описывать ощущения, появляющиеся в результате восприятия, давать характеристику признакам и свойствам отображенных предметов, объектов в соответствии с сенсорными эталонами и переводить их на уровень художественных. Выделив в компонентах образа художественное начало, ребенок приступает к экспериментированию с полученной информацией. Он сравнивает свои впечатления, определяет способы решения художественных задач и делает предварительные выводы, настраиваясь на дальнейшее восприятие произведений с целью максимального использования приобретенного опыта в собственной деятельности. В этом и заключается переход от обобщенного к конкретному. На креативном уровне восприятия формируется важная характеристика, свойственная творческой личности, - потребность применять полученный опыт в процессе создания своих работ.

Дошкольник использует художественные эталоны прямо и косвенно: прямое (непосредственное) использование – когда используются компоненты художественных эталонов в качестве инструмента для создания выразительного образа; косвенное (опосредованное) использование – когда художественные эталоны способствуют осуществлению анализа произведений искусства с целью выделения в них средств выразительности. Оба способа одинаково актуальны для ребенка, поскольку благодаря художественным эталонам он не только приобретает знания и умения в области изобразительного искусства, но и аккумулирует в себе новые мотивы деятельности. Ребенку открываются законы, правила, приемы искусства, и искусство помогает ему разбираться в сложных явлениях жизни, через искусство он входит в социальную среду.

Подбирать произведения искусства для работы с дошкольниками не интуитивно, а методически обоснованно помогут следующие **показатели ценности** произведений искусства:

1. Актуальность произведения искусства (интерес к нему не снижается на протяжении многих столетий).
2. Глубокая содержательность образа
3. Содержательная и композиционная целостность произведения
4. Гармоничность и соподчиненность выразительных средств, использованных в произведении
5. Выразительность произведения (оно вызывает эмоциональный отклик у зрителей с разным художественным опытом)
6. Сочетание традиционности и новаторства в использовании художественно-выразительных средств

Наряду с художественно-эстетической ценностью произведений искусства большое значение имеет их доступность. Обычно педагоги определяют это по своему опыту или по рекомендациям, и многие виды, жанры искусства остаются невостребованными в работе с детьми дошкольного возраста. Чтобы этого не происходило, необходимо определить показатели доступности произведений искусства для детей дошкольного возраста:

1. Интерес к произведению искусства (есть эмоциональный отклик)
2. Искренность, непосредственность переживаний при восприятии произведения
3. Готовность рассматривать произведение с целью его общего анализа
4. Способность прочувствовать настроение, переданное в произведении
5. Способность выделить колорит произведения
6. Способность установить характер взаимодействия компонентов с содержанием
7. Способность понять смысл произведения, дать ему свое название

Список используемой литературы

1. Погодина С.В. Шаг в искусство. Методические рекомендации по реализации программы. – М.:ВАКО, 2016. – 128 с.
2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.
3. Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по изобразительному творчеству дошкольников. – М.: ВАКО, 2015. – 144 с.

Приложение.

Схемы ознакомления с произведениями искусства

Произведения живописи и графики : общий анализ

Для детей 4-5 лет

1. Что вы чувствуете, когда видите эту картину?
2. Какое настроение она передает? Почему вы так решили?
3. С помощью чего художник смог передать такое состояние?
4. Какое событие изображено на картине?
5. Что в этой картине самое заметное? Что в ней главное, а что второстепенное?
6. Каким вам кажется это произведение – теплым или холодным, светлым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник сделал его таким?
7. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?
8. Какие геометрические формы присутствуют в произведении?
9. Что в нем большое, а что маленькое?
10. Можно ли разделить эту работу на части?
11. Что изменится, если добавить /убрать какой-либо элемент в произведении?
12. Где проходит линия горизонта в произведении?
13. Можно ли разделить произведение на части? Одинаковы ли будут части?
14. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении?
15. Ощущаете ли вы движение в произведении?
16. Как вы думаете, каково название этого произведения?
17. Вы знаете, кто его создал?
18. Понравилось ли вам произведение? Чем?

Для детей 5-7 лет

1. Что вы чувствуете, когда видите эту картину?
2. Какое настроение она передает7 почему вы так решили?
3. С помощью чего художник смог передать такое состояние?
4. Какое событие изображено в произведении?
5. Что в нем самое заметное? На что вы сразу обращаете внимание?
6. Что в картине главное, а что второстепенное?
7. Каким вам кажется это произведение – теплым или холодным, светлым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник сделал его таким?
8. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?
9. В какую геометрическую форму можно заключить всю композицию?
10. Какие геометрические формы присутствуют в произведении?
11. Что в произведении имеет большую величину, а что маленькую?
12. Можно ли разделить эту композицию на части? Связаны ли части?
13. Если мысленно разделить произведение на части, то одинаковы ли будут части?
14. Что изменится, если добавить / убрать какой-либо элемент в произведении?
15. Где проходит линия горизонта в произведении?
16. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении?
17. Динамичной или статичной является композиция? С помощью чего художник добился этого?
18. Какой формат использовал художник? Для чего?
19. Какие материалы использованы художником?
20. Это произведение относится к живописи или графике? Почему вы так решили?
21. К какому виду живописи относится это произведение?
22. К какому жанру относится это произведение?
23. Как вы думаете, каково название этого произведения?
24. Как вы думаете, для чего это произведение создано?
25. Вы знаете, кто его создал?
26. Понравилось ли вам произведение? Чем?

Произведения живописи и графики : портрет

Для детей 4-5 лет

1. Что вы чувствуете, когда видите этот портрет?
2. Какое настроение передано в портрете? Почему вы так думаете?
3. С помощью чего художник смог передать такое состояние?
4. Сколько человек изображено на портрете?
5. Кто изображен на портрете?
6. Что в портрете вам кажется самым ярким? На что вы сразу обращаете внимание?
7. Что в портрете главное?
8. Каким вам кажется этот портрет – теплым или холодным, светлым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник сделал его таким?
9. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?
10. В какую геометрическую форму можно заключить весь портрет7
11. Каково изображение героя – в полный рост или нет?
12. Какая поза у героя (героев)?
13. На каком фоне художник изобразил героя7
14. Какие детали использованы в портрете?
15. Можно ли разделить произведение на части? Одинаковы ли будут части?
16. Как вы думаете, каково название этого произведения?
17. Вы знаете, кто его создал?
18. Понравилось ли вам произведение? Чем?

Для детей 5-7 лет

(к вышеуказанным добавляются следующие вопросы)

1. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении?
2. Динамичным или статичным является портрет? С помощью чего художник добился этого?
3. Какой формат использовал художник? Для чего?
4. Какую технику использовал художник?

Произведения живописи и графики: пейзаж

Для детей 4-5 лет

1. Что вы чувствуете, когда видите этот пейзаж?
2. Какое настроение он передает? Почему вы так решили?
3. С помощью чего художник смог передать такое состояние?
4. Какое время года изображено?
5. Какое время суток изображено?
6. Какое состояние природы изображено?
7. Что изображено? (Сельский/ городской вид, поле, лес, горы и др.)
8. Что в этом пейзаже самое заметное?
9. Что в нем главное, а что второстепенное?
10. Каким вам кажется это произведение – теплым или холодным, светлым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник сделал его таким?
11. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?
12. Какие геометрические формы можно увидеть в пейзаже?
13. Что имеет большую величину, а что маленькую?
14. Что изменится, если добавить (убрать) какой-либо элемент в произведении?
15. Где проходит линия горизонта в произведении?
16. Можно ли разделить произведение на части? Одинаковы ли будут части?
17. Ощущаете ли вы движение в произведении?
18. Как вы думаете, каково название этого произведения?
19. Вы знаете, кто его создал?
20. Понравилось ли вам произведение? Чем?

Для детей 5-7 лет

(к вышеуказанным добавляются вопросы)

21.Какой формат использовал художник? Для чего?

22.Какие материалы использованы художником?

23.Какую технику (техники) использовал художник?

24. Напоминает ли пейзаж реальные картины природы?

Произведения живописи и графики : натюрморт

Для детей 4-5 лет

1. Что вы чувствуете, когда видите этот натюрморт?
2. Какое настроение он передает? Почему вы так решили?
3. С помощью чего художник смог передать такое состояние?
4. Что изображено в натюрморте?
5. Что в натюрморте самое заметное?
6. Что в нем главное, а что второстепенное?
7. Каким вам кажется это произведение – теплым или холодным, светлым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник сделал его таким?
8. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?
9. Какие геометрические формы можно увидеть в натюрморте?
10. Что в произведении имеет большую величину, а что маленькую?
11. Что изменится, если добавить (убрать) какой-либо элемент в произведении?
12. Что окружает предметы?
13. Где они располагаются?
14. Как художник смотрел на предметы, чтобы их так изобразить?
15. Можно ли разделить произведение на части7 Одинаковы ли будут части?
16. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении7
17. Какое название можно дать этому произведению?
18. Вы знаете, кто его создал?
19. Понравилось ли вам произведение? Чем?

Для детей 5-7 лет

(К вышеуказанным добавляются вопросы)

1. Динамичным или статичным является натюрморт? С помощью чего

художник добился этого?

21. Какой формат использовал художник? Для чего?

22. Какие материалы использованы художником?