ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

◆ ЛЫКОВА И.А.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

СЕРИЯ «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

Всероссийская общественная организация содействия
развитию профессиональной сферы дошкольного образования
«Воспитатели России»

СЕРИЯ «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

И.А. Лыкова

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Методические рекомендации

Электронное издание

Самара
«Вектор»

УДК 373.2; 7.011
ББК 74.100.5
Л88

СЕРИЯ «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

Одобрено Экспертным советом Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

Серия методических рекомендаций ВОО «Воспитатели России» подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Детский сад и семья – единое пространство детства».

Руководитель проекта – Лариса Николаевна Тутова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, руководитель ВОО «Воспитатели России».

Главный редактор серии методических рекомендаций ВОО «Воспитатели России» – Дмитрий Александрович Доник.

Научный редактор серии методических рекомендаций ВОО «Воспитатели России» – Баатр Борисович Егоров, кандидат педагогических наук.

Рецензенты:

Буренина А.И., кандидат педагогических наук, доцент, директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Аничков мост», г. Санкт-Петербург, Россия;

Стукалова О.В., доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», г. Москва, Россия.

Лыкова И.А.

Л88 Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» : методические рекомендации – Самара : Вектор, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (20,66 Mb). – Текст : электронный.
ISBN 978-5-6043616-5-8

Автор приглашает читателей к размышлениям о значении художественно-эстетической деятельности для появления человеческой культуры, развития человека, становления его отношений с окружающим миром, познания самого себя через искусство и творчество. В издании представлена авторская концепция проектирования целей, задач и содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Раскрыт современный взгляд на сложные педагогические вопросы: возможно ли «восхождение» ребенка к искусству, каково место дизайна в современной образовательной среде, как методы художественного воспитания складываются в систему, какова роль портфолио и творческих выставок в выявлении и поддержке индивидуальности ребенка и др.

Адресуется преподавателям и студентам педагогических колледжей и вузов, старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных организаций, педагогам дополнительного образования, специалистам системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Методические рекомендации подготовлены к курсу вебинаров ВОО «Воспитатели России» и по итогам онлайн-конференций по актуальным проблемам дошкольного образования.

УДК 373.2; 7.011
ББК 74.100.5

ISBN 978-5-6043616-5-8

© Лыкова И.А., 2020
© ВОО «Воспитатели России», 2020

Уважаемые коллеги!

Одна из главных задач дошкольного образования на современном этапе – это создание благоприятных условий для развития личности ребенка, становления его самостоятельности, целеустремленности, инициативы, ответственности. Поэтому на первый план выходит задача для дошкольного образовательного учреждения – организовать психолого-педагогические, материально-технические, кадровые условия для развития социально-коммуникативных компетенций воспитанников.

Данные материалы в силу своей актуальности могут быть интересны не только руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, но и специалистам органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, руководителям и методистам муниципальных методических служб, а также различным работникам сферы образования.

Хочу выразить благодарность нашим экспертам дошкольного образования за представленный богатый практический опыт. Надеюсь, что данные методические рекомендации станут незаменимым подспорьем в работе с детьми дошкольного возраста.

С уважением,
Лариса Николаевна Тутова,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке,
руководитель ВОО «Воспитатели России»

Оглавление

Введение.....6

Глава I. Художественно-эстетическая деятельность: от терминологического анализа к авторской концепции и образовательным программам.....8

Глава II. Изобразительное искусство в детском саду: от базовых понятий к педагогической модели.....30

Глава III. Дизайн-деятельность в современном мире и дошкольном образовании.....45

Глава IV. Свободные формы становления и поддержки художественного опыта детей раннего и дошкольного возраста.....67

Глава V. Система методов художественно-эстетического развития детей: навигатор для педагогов.....84

Глава VI. Значение художественно-продуктивной деятельности и портфолио для объективации мониторинга (диагностика).....94

Глава VII. Новый взгляд на выставку детского творчества: диалогический подход к организации образовательной среды.....108

Список литературы.....118

Приложения.....128

«Умные пальчики» (конструирование).....129

«Мир без опасности».....131

«Цветные ладошки».....133

Об авторе.....134

ВВЕДЕНИЕ

Красота спасет мир.
Ф.М. Достоевский

В XXI веке педагогика выходит на более высокий уровень и становится «метапедагогикой». В новом статусе она создает эмоционально-ценностные ориентиры поведения растущего человека в широком социокультурном пространстве, поэтому эстетическое воспитание становится приоритетным на первом уровне образования. На смену парадигме «знания – умения – навыки» приходит признание основной ценностью образования становление и развитие личности в ее индивидуальности, уникальности, неповторимости.

Ребенок дошкольного возраста гармонично «слит» с природой, тонко чувствует свою «родственность» всему окружающему, открыт для осмысленного принятия «правил отношений с миром» (Б.Т. Лихачев) и активно ищет свое место в нем (А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, М. Доналдсон). В дошкольном детстве эстетическое освоение окружающего пространства – природного и социального – осуществляется через эмпатию, одухотворение, эстетическую рефлексию. Когда постепенно, на основе общей эмоциональной направленности на привлекательное, красивое, доброе, веселое, чудесное, волшебное, необычное, оптимистичное, понятное, гармоничное – в сознании ребенка складывается позитивная «эстетическая доминанта» (А.А. Мелик-Пашаев), приобретающая характер мировоззренческой установки личности. Еще не зная научных законов, объясняющих связи между предметами и явлениями окружающей действительности, дети улавливают их эстетическим чувством, ведущим к открытию гармонии всего сущего и созданию эстетической картины мира.

Современному руководителю и педагогу дошкольного образования важно ориентироваться в новых подходах, понимать сущность происходящих перемен, осознавать их значение для полноценного развития каждого ребенка, роста своего профессионального мастерства, развития страны, благополучия всего цивилизованного мира.

Автор приглашает читателей к диалогу – совместному поиску новых смыслов, ориентиров, задач, методов художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста в современной образовательной среде.

Книга включает семь диалогов – семь глав.

Глава I. Художественно-эстетическая деятельность: от терминологического анализа к авторской концепции и образовательным программам.

Глава II. Изобразительное искусство в детском саду: от базовых понятий к педагогической модели.

Глава III. Дизайн-деятельность в современном мире и дошкольном образовании.

Глава IV. Свободные формы становления и поддержки художественного опыта детей раннего и дошкольного возраста.

Глава V. Система методов художественно-эстетического развития детей: навигатор для педагогов.

Глава VI. Значение художественно-продуктивной деятельности и портфолио для объективации мониторинга (диагностики).

Глава VII. Новый взгляд на выставку детского творчества: диалогический подход к организации образовательной среды.

Списки литературы к каждой главе приведены в конце издания.

Глава I

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Аннотация. В первой главе показана роль художественно-эстетической деятельности в становлении человеческой культуры, «рождении» искусства, развитии человека на всех этапах его жизни, в т.ч. в раннем и дошкольном детстве. Представлены авторская стратегия и педагогическая модель проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Сделан значимый вывод о месте художественного творчества в «ансамбле» видов детской деятельности и культурных практик.

Ключевые слова: эстетическая деятельность, художественная деятельность, художественное творчество, культурные практики, личность, эстетическая форма, художественный образ, картина мира, стратегия проектирования художественно-эстетической деятельности, педагогическая модель художественного образования, эстетическое отношение к миру.

Деятельность – исходное философское понятие, определяющее специфику, сущность, закономерности общественно-исторического бытия людей: «В отличие от законов природы законы общества обнаруживают себя только в деятельности и через деятельность людей. Такова специфика деятельности, способ ее бытия» (Ю.К. Плетников [11, с. 96]). Суть деятельности – в созидании человеком человеческого мира, в построении отношений с миром и творении самого себя.

Преобразующий и целеполагающий характер деятельности позволяет человеку выйти за рамки любой ситуации, преодолеть эту ситуацию и встать над ней, создав нечто

новое и включив его в широкий контекст культурно-исторического бытия. Гончар берет ком глины и преобразует его в сосуд, необходимый для более комфортной и культурной жизни людей. Поэт слагает стихи и увековечивает в них для нынешних и новых поколений глубокую мысль, яркое чувство, бесстрашного героя, крупное событие. Музыкант вслушивается в звуки природы и передает их гармонию с помощью своего голоса или музыкального инструмента, чтобы в засуху люди вспомнили шум дождя, а в суровую зиму насладились трелями птиц.

Эстетический опыт начал формироваться в индивидуальной и коллективной практике архаического человека. Этот опыт расширялся, обогащался и со временем сложился в те феномены, которые в наши дни составляют сферу искусства и дизайна, побуждают нас в обыденной жизни украшать свой дом и самих себя (костюм, прическа, аксессуары, косметика), создавать рукотворные изделия, подарки, сувениры. Так, в процессе исторического развития материального производства и общественных отношений между людьми возникло и приобрело относительную самостоятельность духовное производство, в том числе разные виды эстетической деятельности, появились Культура и Искусство.

«Эстетика и искусство – фокус всей мировой культуры и средоточие опыта человечества, и в первую очередь гуманитарного опыта» (Ю.Б. Борев [6, с. 13]. В XXI в. эта проблема стоит еще более остро: мы не можем сохраниться как цивилизованная нация, не сохраняя в значительной степени эстетический элемент жизни (Н.Б. Крылова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Е.М. Торшилова и др.). Гениальная формула Ф.М. Достоевского «Красота спасет мир» в наши «лихие дни» стала предельно актуальной… Поэтому художественная деятельность и эстетическое воспитание становятся чрезвычайно важными на всех ступенях образования, начиная с дошкольного.

Освоение человеком окружающего мира с первых лет его жизни осуществляется непременно в ***эстетической форме***, поскольку все виды человеческой деятельности (общение, познание, игра, труд, искусство и т.д.), при всем их историческом и национальном своеобразии, всегда подчиняются эстетике и не могут быть ни совершены без эстетического начала в человеке, ни осмыслены без определенных эстетических знаний.

Эстетическая деятельность понимается в науке как деятельность человека в ее универсальной (общечеловеческой) значимости. Эстетическая деятельность включает в себя: художественно-практическую, художественно-творческую (создание различных произведений искусства), художественно-техническую, художественно-рецептивную (восприятие искусства), рецептивно-эстетическую (восприятие красоты природы и окружающего мира в разнообразии его проявлений), духовно-культурную (выработка личного вкуса, эстетических оценок, суждений, идеалов), теоретическую (выработка эстетических концепций и взглядов).

Художественная деятельность рассматривается как один из видов эстетической деятельности, форма активного отношения человека к окружающему миру, в котором эстетическое чувствование, познание, созидание и оценивание осуществляются на основе освоения и развития наличных форм культуры и искусства.

Искусство составляет ядро эстетической деятельности и на пике своей формы становится художественной деятельностью: «Венец эстетической деятельности – искусство. Здесь действительность человека возвышается до художественного творчества…» (Ю.Б. Борев [6, с. 32]).

Творчество выступает универсальной формой эстетической деятельности и понимается как создание новой реальности, в которой человек выражает свое отношения к окружающему миру и самому себе.

Художественное творчество рассматривается в философии, психологии и педагогике как высшая форма эстетической деятельности, направленной на создание произведений искусства и самореализацию человека как уникальной личности.

Сущность и специфика эстетической деятельности

Первоначально действительность дается человеку в его конкретной деятельности и в ощущениях, имеющих чувственный характер. Ощущения вызывают эмоциональную реакцию, волнение, приводящие к переживанию или ответному действию. Эстетическое впервые становится осознанным переживанием социального человека, когда под влиянием эстетического объекта он снова и снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные к окружающей действительности, и выдает их в качестве известных образных представлений. В результате «снимается» предельная зависимость человека от окружающего мира, а также формируется способность конструирования образов чувственного восприятия как представлений, появляется возможность изменения предметного мира, его переустройства «по себе», «под себя». Эмоционально окрашенная сфера восприятия и преобразования мира, принимая инактивную форму, составляет ту широчайшую область человеческого бытия, на основе которой развивается эстетическое чувство и в результате – *эстетическое отношение к миру*. Эстетическая деятельность постольку и совершается по эстетическим законам, поскольку в ней человек становится Человеком и выражает свое эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру и самому себе.

Эстетическое отношение – социально-духовный феномен, обеспечивающий гармоническое *единство внешнего мира, культуры и сокровенного мира личности,* что дает основание рассматривать данный вид отношений как универ-

сальный способ взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром и культурой в целях обретения личностного смысла и самореализации.

Сокровенный мир личности (доминанта духовного мира) рассматривается в философии как отношение к себе, преломленное через отношение к миру и обретающее форму развитого самоощущения, самовоспитания, самосознания, самооценки на личностном, ценностно-проективном уровне.

Эстетически развитый человек ко всему в мире относится как к живому и ценному самим фактом своего существования. В процессе формирования эстетического отношения личность гармонизируется, приобретая способность выстраивать разрозненные факты, явления и их оценки в целостную систему образов и понятий – *эстетическую картину мира.*

Эстетическая картина мира – целостный образ мира, формируемый в обществе или в сознании отдельного человека на основе эстетических категорий и художественных образов. Картина мира начинает формироваться в дошкольном детстве как эстетическая по своему основанию и целостная, хотя и динамично меняющаяся.

Суть эстетической деятельности заключается в освоении эстетической формы в процессе ее восприятия человеком и в создании новой гармоничной формы в процессе художественного творчества. А. Бергсон (H. Bergson) отождествляет творчество с процессами восприятия и создания новой формы: «Всякое человеческое произведение, содержащее известную долю изобретения, всякое произвольное действие, содержащее известную долю свободы, всякое движение организма, свидетельствующее о спонтанности, привносит в мир что-то новое. Правда, это только творение формы» [4, с. 163–168]. И далее: «…в известной мере, мы суть то, что мы делаем, и что мы творим себя непрерывно» [там же].

Художественный образ – универсальная категория художественного творчества, форма интерпретации чело-

веком своего видения мира и своего отношения к нему, основная выразительная единица художественной реальности и языка искусства. Художественный образ появляется не в прямом восприятии произведения искусства, а воображаемом диалоге его автора с читателем, зрителем, слушателем. При создании художественного образа человек творчески соединяет отражение реальности и выражение своих личных идей, переживаний, чувств, стремлений. В искусстве абстрактное воплощается в конкретном, содержание идеала получает конкретный образ действительности (Г. Гегель (G. Hegel), И. Кант). Художественные образы вызывают яркие эстетические переживания, активизируют познавательные интересы, способствуют выявлению и развитию различных способностей.

Личность и творчество

Творчество понимается сегодня как основной способ существования и развития личности (Н.Н. Поддьяков [12, с. 43]). Следовательно, полноценная личность – это всегда личность творческая, развивающаяся, для которой характерно появление все новых и новых психологических новообразований и перестройка уже сложившихся структур. К. Роджерс (C. Rogers) дал общую характеристику творческого человека «с его восприимчивой открытостью миру, с его верой в свои способности формировать новые отношения с окружающими», который не обязательно будет «приспособлен» к своей культуре, но в любой культуре будет жить созидая, в гармонии со своей культурой [13, с. 234–247].

Личность – субъект творения новых форм культуры (Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев), т.е. общего и значимого для других людей, в которых он идеально представлен (В.А. Петровский), и одновременно – субъект самоизменения, саморазвития, самосозидания. Суждение о личности как преобразователе действительности было уточнено В.В. Да-

выдовым: «…мы изучаем субъекта как личность *лишь* тогда, когда замечаем в нем реальное преобразование предметной действительности, культуры и самого себя, т.е. реальный акт творчества» [7, с. 55]. Об этом и размышления Л.И. Анцыферовой: «Личность… творит, созидает себя» [1, с. 67].

Творчество объединяет различные сферы психического: личность, деятельность, процесс, установку (А. Маслоу). Творческий процесс – это своего рода качественный переход от уже известного к новому и неизвестному. Творчество – это особая форма процесса развития, оно диалектично и противоречиво. Творчество – интегративное явление, в котором происходит «встреча» объективного и субъективного миров.

В свою очередь, **креативность** (от *англ.* creativity – творческость, способность к творческой деятельности) – это имманентное свойство психического (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, Ф.Т. Михайлов). Креативность рассматривается не как отдельный психический процесс, а как следствие изначальной внутренней включенности механизмов воображения (или близких им образований) в различные психические явления.

С понятием «креативность» тесно связаны ***творческие способности*** – универсальные способности, позволяющие не только добиваться высоких результатов в репродуктивной деятельности, но и создавать новый продукт, отличающийся новизной и оригинальностью.

Особенности художественно-эстетической деятельности детей раннего и дошкольного возраста

Художественная деятельность детей раннего и дошкольного возраста понимается сегодня как детское искусство, специфика которого обусловлена своеобразием мировосприятия ребенка и направленностью на *«создание художественной формы в ее собственной эволюции»* (А.В. Бакушинский [3]). Художественная деятельность опирается не столько на

рационально-логическое (понятия), сколько на эмоционально-образное познание жизни (образы) во всех ее проявлениях (Б.М. Неменский). Эта деятельность является средством освоения и «отражения» социокультурного опыта ребенка (В.С. Мухина); выполняет осмыслительную (рефлексивную) и проективную роль в процессе познания ребенком окружающего мира и самого себя (В.Т. Кудрявцев [8]). Уникальность художественной деятельности в эстетическом воспитании детей определяется тем, что она вызывает эмоционально-ценностное отношение ребенка к предмету или явлению, что обусловливает возможность создания художественного образа на уровне «эстетического обобщения» и формирует «эстетическую позицию» личности (А.А. Мелик-Пашаев).

В процессе художественно-эстетической деятельности ребенок способен «присвоить» те общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, то отношение к жизни, которое опредмечено в искусстве. Он может почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и как создавались произведения искусства, какие идеи-чувства они выражают, какими способами и средствами достигнута эта выразительность. Искусство открывается даже самому маленькому ребенку как «сокровищница», наполненная духовными богатствами, принадлежащими всему человечеству (каждый человек может любоваться картинами, слушать музыку, наслаждаться изяществом движений в танце). Это содержание ребенок постигает с восторгом первооткрывателя и даже «сопорождает», находя аналогии в своем жизненном и культурном опыте, а также пытается воплощать в своих художественных образах и передавать свое отношение.

Результаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что художественно-эстетическая деятельность играет важнейшую роль в становлении полноценной личности ребенка, развитии его способностей, а также системы интересов, потребностей, установок и мотивов поведения.

В современном эстетическом воспитании взаимодействие ребенка с культурой рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный язык фольклора и разных видов искусства (литературы, живописи, графики, скульптуры, музыки и др.). Искусство как основное средство эстетического воспитания и развития детей связано с образным познанием жизни. Искусство и аккумулированный в нем потенциал воображения является, по мысли Л.С. Выготского, не просто средством социализации «сырого», «натурального» аффекта, «общественной техникой чувств», а содержит в себе механизм порождения «вершинных» родовых человеческих переживаний и отношений и создает основу для гармонизации интеллекта и аффекта. В связи с этим понятие «эстетическое воспитание» расширяется, конкретизируется и связывается с формированием умения чувствовать, понимать и оценивать все категории эстетического (прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное и т.д.), а также с развитием способности творить по законам красоты в разных видах деятельности. Но детское искусство – не копия искусства взрослого, это особая форма познания и освоения мира в активной деятельности (J. Baer [15], M.B. Chenfeld [16]).

Образы детского творчества рассматриваются как подлинно художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. Художественные образы обобщают достижения ребенка в познавательной, эстетической, эмоциональной и социальной сферах. Освоение художественной техники понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребенком своего представления о том или ином эстетическом предмете или явлении и способах передачи впечатления о нем в конкретном продукте (рисунке, аппликации, коллаже, скульптуре из природного или бытового материала).

Создание художественного образа предполагает ***эстетическое обобщение*** – мысленное объединение сходных

по каким-либо признакам предметов и явлений окружающего мира. Обобщение в разных видах искусства и художественной деятельности предполагает целостное восприятие объектов и явлений. Таким образом, любая творческая работа невозможна без эстетической апперцепции – запаса жизненных впечатлений и богатого опыта (жизненного, познавательного и художественно-эстетического). Л.С. Выготский показал, что для создания новых образов необходима внутренняя взаимосвязь между мышлением, воображением, произвольностью и свободой поведения ребенка.

Формирование детского творчества связано в первую очередь с ***развитием воображения***. Приоритет развития воображения в дошкольном образовании обусловлен возрастной спецификой. По мысли В.Т. Кудрявцева, воображение является центральным психологическим новообразованием дошкольного детства, приобретающим статус базовой духовной и душевной способности растущего человека [8].

Необходимым атрибутом творчества выступает *открытость* как базовое свойство творческой личности, характеризующее ее отношение к миру (Д.Н. Завалишина). В связи с этим появляется еще одно специфическое свойство творческой личности, которое можно обозначить как *выход за пределы заданного* (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин). Ребенок берет чистый лист бумаги, оставляет на нем каракули – и это уже первый опыт выхода за пределы заданной ситуации, преодоление материала в его исходном виде и даже самого себя – открытие своих новых возможностей воздействия на материал и познание своего творческого «Я» (это я, это мой след, я так умею).

Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей в силу своей эмоциональности. Яркие позитивные эмоции – основа формирования острой потребности детей в том или ином виде творческой деятельности (рисовании, танце, музицировании, конструировании, сочинитель-

стве и т.д.). Эмоциональная насыщенность процесса детского творчества ведет к интенсификации развития новых мотивов деятельности, что существенно перестраивает мотивационно-эмоциональную сферу и способствует формированию эвристической структуры личности ребенка (Н.Н. Поддьяков [12, с. 46]). Творчество носит глубоко личностный характер, оно всегда индивидуально, что обусловлено неповторимостью личности и накопленного ею опыта разнообразной деятельности [там же].

***Культурные практики*.** Новое содержание образования связано с развитием *культурных умений ребенка как универсальных.* По мысли Н.Б. Крыловой [9], такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Культурные умения включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения [9].

Становление, поддержка и развитие универсальных культурных умений ребенка осуществляется в процессе ***культурных практик,*** которые понимаются как разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка *видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни* [там же].

Культурные практики – это привычные, повседневные, обычные для ребенка ***способы самоопределения*** и ***самореализации,*** тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми (Н.Б. Крылова). Помимо этого, культурные практики связаны с апробацией

ребенком новых для него видов, способов, форм деятельности, основанных на его индивидуальных интересах, потребностях, способностях. Культурные практики ребенка-дошкольника начинают складываться в раннем возрасте в результате взаимодействия с близкими взрослыми, а затем постоянно обогащаются и расширяются в процессе самостоятельной деятельности (манипулирования предметами и материалами, наблюдений и опытов, собственных проб и ошибок, поиска и выбора, спонтанного изобразительного творчества, конструирования, исследований и фантазирования).

В культурных практиках дети по своей инициативе и на основе своих индивидуальных интересов, желаний, потребностей, умений, способностей осваивают доступные им виды художественной деятельности. Они действуют активно, свободно, уверенно, проявляют инициативу, не боятся высказывать свои мнения и оценки, обосновывают выбор. В культурных практиках разные виды деятельности легко, естественно и быстро интегрируются детьми и также легко сменяют друг друга. Дети действуют индивидуально или в сотворчестве с другими детьми, объединяясь в малые или большие группы по интересам.

Самопознание и самосозидание в художественном творчестве. Актуальная проблема самопознания и личностного роста человека исследуется сегодня в ключе всеобщей технологии человеческой деятельности. Творчество при этом рассматривается как «путь к себе», способ самопознания и саморазвития.

«Познай самого себя и через это познаешь мир. Все попытки внешнего познания мира, без погружения в глубь человека давали лишь знание поверхности вещей. Если идти от человека вовне, то никогда нельзя дойти до смысла вещей, ибо разгадка смысла скрыта в самом человеке» (Н.А. Бердяев [5, с. 62]). Один из путей познания мира через самопознание – художественное творчество.

В художественной деятельности любой человек (и взрослый, и ребенок) не только преодолевает наличную ситуацию, но также постоянно преодолевает «программы», лежащие в основе самой деятельности, поскольку способы и художественные техники не имеют жесткой заданности, фиксированности, однозначности. Но самое главное состоит в том, что человек-творец (даже самый маленький) в творческом действе преодолевает сам себя и сам себя творит. В этом обнаруживается принципиальная открытость и универсальность художественно-эстетической деятельности. Поэтому ее следует понимать и как форму исторического культурного творчества, содержащего коллективное начало, и как форму созидания человеком своей неповторимой индивидуальности, творение уникальной личности.

Авторская стратегия проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (ФГОС ДОО)

Стратегия – интегрированная модель действий, предназначенных для организации деятельности и достижения долгосрочных целей, так или иначе связанных с развитием. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. Тактика при этом выступает инструментом реализации стратегии и подчиняется основной цели стратегии. Основной задачей педагогической стратегии является проектирование нового *содержания художественного образования,* вбирающего в себя *целостный образ культуры.* В психолого-педагогических исследованиях культура рассматривается как «внутренний источник» психической жизни и общего развития ребенка (Л.С. Выготский, Н.Н. Поддьяков, Э. Эриксон (E. Erikson).

Автором книги в процессе диссертационного исследования [10] разработана *стратегия формирования эстетического отношения к миру в художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста.*

Основополагающая идея стратегии состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений.

1. Художественно-эстетическая деятельность предстает перед детьми как искусство в разнообразии его видов. При этом принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде через «эстетическое ускорение» путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы изобразительного искусства выражены эстетическими и нравственными категориями в форме бинарных оппозиций: красиво/некрасиво, добро/зло, истина/ложь, живое/неживое, реальность/фантазия и мн. др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и воображения. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании.

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, архитектора, дизайнера, на-

родного мастера, педагога и др.), который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами человека». Человек – носитель культуры – формирует у ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество по принципу «эстетического переживания пережитого» по вектору «от жизни – к искусству». Принцип «эстетического переживания пережитого» означает восприятие и переживание зрителем (слушателем) того, что уже пережил и передал в своем произведении художник (поэт, музыкант).

4. Проектирование содержания художественной деятельности на основе принципа культуросообразности возможно при соблюдении ряда условий:

• необходима *трансформация предметного содержания* (материала), которая открывает в нем внутренние, скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания или способа действия;

• в качестве знания выступает не «застывшая» информация, а *процесс ее выведения* (принцип моделирования художественного процесса (Л.В. Школяр);

• выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс реального или мысленного экспериментирования с материалом с целью постижения *сущности эстетического явления на уровне культурных и личностных смыслов*.

В процессе художественно-эстетической деятельности человеку (взрослому и ребенку) исподволь, наглядно, через образы, знаки, символ искусства открывается смысл истины, переданной в известном философском принципе: «Целесообразность – это красота». По словам Э.В. Ильенкова, цел**е**сообразность есть одновременно «цел**о**-сообразность», т.е. сообразность целому. Формообразующие критерии и ориентиры, задаваемые детям в образовательном процессе как задачи развития, должны носить эстетический

характер. Причем сами эти свойства являются для детей не готовыми, раз и навсегда данными, а выступают предметом творческого поиска.

Авторская стратегия включает ***следующие компоненты***: *цели, область применения, вектор развития, основную педагогическую линию, психолого-педагогические и культурные ресурсы, вариативную тактику, систему контроля, внедрения и совершенствования* [10].

Авторская стратегия проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Цель: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. При этом под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом.

Область применения: художественно-эстетическая деятельность как специфическая активность детей дошкольного возраста, направленная на распредмечивание, осмысление, практическое создание картины мира доступными изобразительно-выразительными средствами в форме образов и располагающая высоким потенциалом формирования эстетического отношения к действительности.

Вектор развития: амплификация (обогащение) содержания художественной деятельности и эстетического развития детей, связанная с выявлением амплификаторов развития и разработкой путей обновления содержания художественного образования как проблемного поля общечеловеческой культуры (в соответствии со структурой социокультурного опыта ребенка). Амплификаторами художественного развития выступают материалы (бытовые и природные), предме-

ты культуры (игрушки, посуда, одежда, мебель, инструменты и др.) и произведения искусства. Детское художественное творчество успешно развивается на основе продуктивного воображения при решении творческих задач открытого типа (проблем), связанных со свободой перемещения по информационным полям, преобразованием наличной ситуации и с выходом за ее пределы.

Основная педагогическая линия: проектирование инвариантного содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в условиях многоуровневой интеграции художественной и познавательной деятельности. Интеграция направлена на формирование опыта перевода (переноса) информации с языка элементарных научных понятий на язык художественных образов с целью «рождения» в сознании ребенка культурных и личностных смыслов. Основанием интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности выступает *эстетическое обобщение,* которое понимается как взаимосвязь обобщенных представлений, постепенно складывающихся в эстетическую картину мира, и обобщенных способов (базовых техник) художественного творчества как универсальных.

Система основных положений, реализующих научную стратегию в культуросообразном образовательном пространстве, включает следующие принципы: культуросообразности, природосообразности, семиотической неоднородности, развивающего характера художественного образования, приоритета предметного содержания по отношению к методам и технологиям.

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация образовательного пространства; общение детей с «живым искусством» (Б.П. Юсов); полихудожественный подход; интеграция художественного творчества с другими видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр и др.); проблематизация со-

держания художественно-эстетической деятельности; взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с экспериментированием и самостоятельным творчеством; опыт сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником).

Вариативная тактика: программа или комплекс парциальных программ художественно-эстетического развития детей 2–7 лет, нацеленных на формирование эстетического отношения к миру в творческой, подлинно развивающей и развивающейся деятельности. Для обеспечения этого компонента стратегии И.А. Лыковой разработаны, апробированы и предложены широкой практике следующие ***парциальные программы художественно-эстетической направленности (см. Приложение)***: «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность, «Умные пальчики» (конструирование), «Мир без опасности», «Азбука народной культуры», а также образовательный проект «С чего начинается Родина», включающий серию художественных альбомов для приобщения детей к народной художественной культуре России.

Система внедрения и перспектива совершенствования: внедрение авторской программы и системы учебно-методических пособий, проведение учебных курсов и авторских семинаров с целью повышения квалификации специалистов.

Педагогическая модель эстетического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста в художественно-эстетической деятельности

Авторская стратегия предполагает разработку *педагогической модели,* которая конкретизирует *ведущую позицию, основную линию развития ребенка, предметное содержание, цель, задачи* и *предполагаемый результат* [10].

Ведущая позиция, определяющая принципы проектирования образовательной области «Художественно-эсте-

тическое развитие», – методологическая установка, отстаивающая самоценность искусства как процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок в активной творческой деятельности познает окружающий мир и себя самого в этом мире.

Основная линия развития ребенка в художественной деятельности – его творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры. Специфика художественно-эстетической деятельности обусловлена тем, что ребенок осваивает общекультурные способы создания конкретных предметов (или образов), выражения мыслей (идей) и свободно переносит их в разные содержательные контексты, наделяя культурными и личностными смыслами.

Содержание художественного образования в дошкольной образовательной организации – это запечатленный в разных видах искусства духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетически-мировоззренческих позиций.

Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной картины мира.

Основные задачи художественно-эстетического воспитания

1. Раскрыть природу искусства как результат деятельности человека.

2. Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «я-концепции творца».

3. Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение как эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя.

4. Знакомить с разными видами искусства и деятельностью человека-творца (художника, архитектора, народного мастера, дизайнера, писателя, поэта, композитора, музыканта, дирижера, режиссера, декоратора и др.).

5. Формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на всех уровнях: восприятие – исполнительство – творчество.

Особенности проектирования художественно-продуктивной деятельности в дошкольной образовательной организации

Встречи с «живым» искусством; индивидуальные программы развития; самостоятельная художественная деятельность в ситуации реальных «живых» дел; подлинная интеграция интеллектуального и эстетического развития, включение художественно-творческой деятельности в «ансамбль» (В.Т. Кудрявцев, И.А. Лыкова) видов детской деятельности и культурных практик; фиксация результата в форме реального художественного продукта, отвечающего идее единства «пользы и красоты»; организация образовательной деятельности методом проектов – важнейшие черты проектирования художественно-продуктивной деятельности в современной дошкольной организации. Роль педагога состоит в создании условий для творческой деятельности и организации образовательного процесса методом реального сотворчества детей с педагогом, родителями, художником, народным мастером и другими детьми в разных формах взаимодействия.

Вариативность образовательных и художественных технологий, ***гибкость использования форм и методов*** обеспечивают многогранность художественно-эстетической деятельности дошкольников. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном пространстве детского сада, так и за его пределами.

Это могут быть искусствоведческие беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи на арт-выставки, арт-прогулки и познавательные экскурсии по городу (поселку), фотопрогулки и фотопутешествия, мастер-классы, образовательные проекты, основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности, дидактические игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная художественная деятельность детей в организованной педагогом и свободной деятельности детей с учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое сочетание индивидуальных и коллективных форм работы детей, художественное экспериментирование.

Основным методом художественного образования и эстетического воспитания детей является *метод пробуждения предельно творческой самодеятельности,* а основную педагогическую ценность являет не результат деятельности, а творческий процесс, направленный на «открытие» окружающего мира и выражающий эмоционально-ценностное отношение к нему. В результате у детей начинает формироваться *опыт самоорганизации, самодеятельности, самообразования, самовоспитания, саморазвития* [10].

Основные выводы. Художественно-эстетическая деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к жизни, содержание которой составляет эстетическое познание и созидание в процессе освоения и дальнейшего развития наличных форм культуры и разных видов искусства. Результатом художественно-эстетической деятельности является творение человеком самого себя как уникальной личности, способной к преобразованию окружающего мира в процессе самоактуализации, самопознания, самовоспитания, саморазвития.

Эстетическое восприятие, познание и осмысление каждым ребенком гармоничной целостности мира осуществляется в процессе активной художественной деятельности

посредством знаков, сформированных в культуре и предназначенных для трансляции общечеловеческого опыта. Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру обобщается, передается, воспринимается, интерпретируется и осваивается в форме художественных образов – носителей и выразителей общечеловеческого смысла.

Художественное творчество занимает важное место в ансамбле видов деятельности и культурных практик ребенка раннего и дошкольного возраста, поскольку все они так или иначе опираются на его культурный опыт, совершаются в эстетической форме и выражают эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

Глава II

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ДЕТСКОМ САДУ: ОТ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Аннотация. Во второй главе представлен искусствоведческий тезаурус для уточнения и обобщения представлений педагогов о сущности и специфике изобразительного искусства. Предложена педагогическая модель развития художественно-эстетического восприятия детей раннего и дошкольного возраста «Восхождение ребенка к изобразительному искусству в образовательном пространстве», приведены критерии педагогической диагностики.

Ключевые слова: виды, жанры, функции искусства, изобразительное искусство, художественно-эстетическое восприятие, педагогическая модель.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), *художественно-эстетическое развитие* ребенка предполагает развитие предпосылок *ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства* (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; *формирование элементарных представлений о видах искусства;* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей [3, п. 2.6].

Пройдем по терминологическому лабиринту в поисках ответов на вопросы о возможности приобщения детей дошкольного возраста к изобразительному искусству и значении художественно-эстетического восприятия для формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.

Искусство (от *церк.-слав.* искусьство (*лат.* experimentum – опыт, проба); *ст.-слав.* искоусъ – опыт) – образное осмысление действительности; процесс и результат выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе.

Искусство – это:

• форма человеческой культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому, практически-духовному освоению мира;

• процесс и совокупный результат человеческой деятельности, обусловленный эстетическим освоением окружающего мира;

• форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах;

• один из важнейших способов эстетического освоения мира, его воспроизведение в образно-символической форме;

• специфическое средство самоутверждения человеком своей сущности, способ формирования «человеческого» в человеке;

• образ мира и человека, сформировавшийся в сознании художника и выраженный им на языке искусства (звуком, словом, цветом, формой, ритмом, композицией и другими средствами);

• художественное творчество в целом;

• универсальная образная модель мира.

Функции искусства. Специфика искусства обусловливает широкий спектр функций: коммуникативная, информационная, познавательно-эвристическая, художественно-концептуальная, символическая, образовательная, воспитательная, развивающая, суггестивная, гедонистическая, компенсационная (компенсаторная), арт-терапевтическая, диагностическая, коррекционная.

Искусства пластические (или пространственные) – понятие, объединяющее виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени. Произведения пластических искусств имеют предметный характер и создаются путем обработки (преобразования) вещественного материала, особенности формообразования которого определяют характер их образного строя. Пластические искусства делятся на изобразительные и неизобразительные.

Изобразительные искусства представляют такие виды, как *живопись, графика, скульптура, монументальное искусство, фотоискусство,* воспроизводящие визуально воспринимаемую действительность с различной мерой иллюзорности (чувственной достоверности). К **неизобразительным искусствам** относятся *архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование,* в которых зрительно-пространственные формы не предполагают прямых аналогий с объектами и явлениями реального мира.

Виды изобразительного искусства – разнообразные формы художественно-творческого освоения человеком окружающего мира, имеющие свой художественный материал, специфические способы его художественной обработки (технику) и уникальный язык – систему изобразительно-выразительных средств.

Дадим характеристику основных видов изобразительного искусства, доступных восприятию детьми дошкольного возраста, и выделим в каждом из них основные средства художественной выразительности.

Живопись (от *рус.* живо и писать) – один из основных видов изобразительного искусства, произведения которого (живописные полотна) отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством цветных красящих материалов. Основные средства художественной выразительности в живописи: цвет (колорит), светотень, пятно, характер

мазка, фактура (обработка красочной поверхности), валёры, рефлексы (результат взаимодействия лежащих рядом цветов).

Графика (*греч.* graphike, от grapho – пишу) – один из древнейших видов изобразительного искусства, в котором на плоскости листа бумаги рукой художника с помощью графических средств создается рисунок. Основные изобразительно-выразительные средства графики: линия, штрих, точка, пятно, фактура, фон (тон и цвет бумаги). Графическое изображение, в отличие от живописного, более условно, обобщено, рационализировано и схематизировано.

Скульптура (*лат.* sculptura, от sculpo – высекаю, вырезаю) – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются из пластических материалов и отражают окружающий мир в объемных, трехмерных изображениях. Скульптура во многом перекликается с архитектурой: оба вида искусства направлены на организацию пространства с помощью объемных изделий или сооружений, подчиняются законам тектоники и часто взаимосвязаны. Основные средства художественной выразительности в скульптуре: форма, объем, пропорции и характер силуэта, постановка фигуры в пространстве, динамика, поза, жест, светотеневая моделировка, фактура материала и способ его обработки.

Монументальное искусство (*лат.* monumentum, от moneo – напоминаю) – один из видов пластического искусства, которое включает художественные произведения большого формата. Монументальные произведения представляют собой живописные и мозаичные панно, памятники и мемориальные скульптурные композиции, витражи, декоративное убранство зданий и др., которые создаются художником в согласовании с естественной природой (ландшафтами) и архитектурой (архитектурными комплексами). Основные средства художественной выразительности в монументальном искусстве: композиция, форма, масштаб, группировка, пропорции, «вписанность» произведения в пространство, фактура и др.

Фотоискусство (*фр.* photographie, от *др.-греч.* φῶς (род. п. φωτός) «свет» и γράφω «пишу»; светопись – техника рисования светом) – вид современного изобразительного искусства, в котором художник создает произведения в форме художественных фотографий, отражающих его эмоционально-ценностное отношение к миру. Творческий процесс состоит в поиске и выборе композиции, освещения и содержания (момента или моментов) фотоснимка и сохранении изображения при помощи светочувствительного материала. Фотоискусство противопоставляется любительской и коммерческой фотографии. Основные средства художественной выразительности в фотоискусстве: свет и тень, ракурс, композиция.

Деление изобразительного искусства на виды связано с различием художественных материалов и их изобразительно-выразительных особенностей (языка искусства). Помимо этого, произведения изобразительного искусства отличаются друг от друга специфическим содержанием, что и привело к формированию жанров искусства.

Жанры искусства – специфические способы художественного выражения и интерпретации различных сторон окружающего мира (человек, флора, фауна, предметный мир, бытовые сюжеты, исторические события и др.).

Дадим характеристику основных жанров.

Пейзаж (*фр.* paysage, от pays – местность) – жанр изобразительного искусства, в котором художник изображает природу в разнообразии ее проявлений и выражает к ней свое эстетическое отношение.

Портрет (*фр.* portrait, от *ст.-фр.* portraire – изображать) – один из самых распространенных жанров изобразительного искусства, целью которого является изображение человека (или группы людей), передача уникальности внешнего вида и внутреннего облика конкретной персоны в художественной форме.

Натюрморт (*фр.* nature morte – мертвая природа, натура) – популярный жанр изобразительного искусства, в котором окружающий человека мир (бытовые предметы, цветы, плоды) изображается в форме постановочных композиций и передается отношение к нему.

Анималистический жанр – отдельный жанр разных видов искусства, основной темой которого выступают животные.

Батальный жанр (от *фр.* bataille – битва) – жанр изобразительного искусства, в котором художник обращается к темам больших и малых войн, героических битв, походов, сражений или эпизодам военной жизни.

Бытовой жанр – распространенный жанр, в котором художник раскрывает темы, сюжеты (сцены, события) повседневной жизни человека. Этот жанр позволяет зрителю познакомиться с жизнью и деятельностью людей разных народов, классов и сословий, живших в разные исторические эпохи.

Мифологический жанр (от *греч.* mythos – предание) – уникальный жанр живописи, в котором основное место отводится изображению событий и героев эпосов, мифов, легенд, былин, сказаний и преданий древних народов и культур.

Исторический жанр – самый сложный жанр, в котором художник изображает события, сыгравшие заметную роль в истории человечества, культуры, цивилизации. К историческому жанру принято также относить библейские и мифологические сюжеты. Батальный жанр часто позиционируют как направление исторического жанра.

В искусстве абстрактное воплощается в конкретном, содержание идеала получает конкретный образ действительности (Г. Гегель, И. Кант). Художественные образы людей, душевных движений, обстоятельств, вещей, событий, природы и окружающего мира в целом предстают в единичном, неповторимом, чувственно явленном виде. Опыт эмоциональ-

но-ценностного отношения к миру обобщается и передается художником в произведении изобразительного искусства, а затем воспринимается, интерпретируется и осваивается зрителем в форме художественного образа – носителя и выразителя универсального (общечеловеческого) смысла.

Художественный образ – основная выразительная единица художественной реальности и языка искусства. При создании художественного образа человек творчески соединяет отражение внехудожественной действительности и выражение своих личных идей, переживаний, чувств, стремлений.

Художественный образ понимается как универсальная категория художественного творчества, форма интерпретации и освоения мира с позиции эстетического идеала в процессе восприятия и создания эстетически воздействующих объектов. Художественным образом называют также некое явление, творчески воссозданное автором в произведении искусства. Через художественный образ автор создает и передает, а зритель воспринимает и постигает картину мира и свой уникальный внутренний мир. Поэтому художественный образ интегрирует живое восприятие, его интерпретацию и оценку автором, исполнителем, зрителем.

Как создание, так и восприятие художественного образа предполагает эстетическое обобщение – мысленное объединение предметов и явлений окружающего мира, сходных по каким-либо признакам. Обобщение в изобразительном искусстве предполагает целостное восприятие объектов и явлений на основе запаса жизненных впечатлений и богатого опыта – жизненного, познавательного, художественно-эстетического, социального, коммуникативного.

Смысл художественного образа раскрывается лишь в процессе эстетической коммуникации – человек вступает в диалог с художественным образом в процессе художественно-эстетического восприятия.

Восприятие – психический процесс, который определяет связность и целостность сенсорного входа, т.е. объединяет ощущения, поступающие через разные органы чувств, и тем самым позволяет создать целостный образ воспринимаемого объекта. Включает физические, физиологические, неврологические, сенсорные, когнитивные и эмоциональные компоненты. Другими словами, восприятие – это синтез элементов ощущения в одно целое, предполагающий интуитивное (неявное) осмысление истинности (реальности) и специфики воспринимаемого объекта или явления (его отличия от других).

Эстетическое восприятие – процесс приема и преобразования эстетической информации, основанный на способности человека чувствовать красоту окружающих предметов, различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное в реальной действительности и в произведениях искусства, испытывая при этом эстетические чувства (наслаждение, удовольствие, радость).

Художественное восприятие – вид эстетического восприятия, связанный с отражением и творческим преобразованием художественной информации, получаемой в диалоге с произведением искусства. Этот вид восприятия часто обозначают как **художественно-эстетическое восприятие.**

Развитие художественно-эстетического восприятия детей дошкольного возраста в образовательном пространстве. Автором книги разработана **педагогическая модель «Восхождение ребенка к изобразительному искусству в образовательном пространстве»** и описана в графической форме (табл.).

Таблица

Восхождение ребенка к изобразительному искусству в современном образовательном пространстве

В верхней части таблицы представлена система основных понятий, связанных с осмыслением педагогом сущности, специфики, функций, видового и жанрового разнообразия изобразительного искусства.

В нижней части таблицы показан путь восхождения детей к изобразительному искусству в образовательном пространстве: от задач художественно-эстетического развития, направленных на становление художественно-эстетического восприятия, к типам восприятия произведений искусства, уровням эстетического восприятия, формам приобщения к изобразительному искусству.

В средней части таблицы встреча детей с искусством позиционируется как диалог, эстетическая коммуникация в пространстве художественного образа на языке изобразительного искусства.

Важно дать несколько комментариев к данной модели.

1. Образовательный процесс, направленный на развитие художественно-эстетического восприятия детей, строится «изнутри» – в форме творческого освоения искусства, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание художественного произведения на уровне культурных и личностных смыслов.

2. В процессе приобщения детей к изобразительному искусству центральными становятся не конкретные темы, образы или настроения, а ***проблемы*** как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. Проблемы изобразительного искусства выражены эстетическими и нравственными категориями в форме бинарных оппозиций: *красиво/некрасиво, добро/зло, любовь/ненависть, истина/ложь, движение/покой (стабильность), живое/неживое, созидание/разрушение, мир/война, реальность/фантазия* и мн. др. Эти понятия предстают как проблемное поле изобразительного искусства, которое дети осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и воображения. В ре-

зультате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании. Методики и образовательные технологии выступают при этом обобщенными способами образной конкретизации универсального содержания изобразительного искусства, что позволяет реализовать принцип приоритета содержания по отношению к методам.

3. Проблемное поле изобразительного искусства персонифицируется в образе человека-творца (художника, скульптора, иллюстратора детской книги, фотохудожника, педагога, родителя), который передает опыт человечества, воплощенный в произведении искусства, и учит смотреть на мир «глазами человека». В основе передаваемого детям социокультурного опыта лежит художественный образ, который является центральным, связующим понятием в системе эстетической коммуникации. В современном эстетическом воспитании взаимодействие ребенка с искусством рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный язык (средства выразительности).

4. Педагог формирует у детей разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество, выстраивая диалог с произведением искусства по вектору «от жизни → к искусству» на основе принципа «эстетического переживания пережитого», когда каждый ребенок «сопорождает» содержание на уровне личностных смыслов. Принцип «эстетического переживания пережитого» означает восприятие и переживание зрителем того, что уже пережил и передал в своем произведении художник.

5. Педагогическая модель развития художественно-эстетического восприятия предполагает развитие следующих универсальных способностей:

• способности эстетического переживания, которая возникает на основе эмпатии и воображения, проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению

эстетических интересов и предпочтений до формирования эстетического отношения к миру и нравственно-эстетической направленности как позиции личности;

• способности к активному освоению разнопланового художественного опыта (языка искусства, художественной техники), к самостоятельной активной творческой деятельности, а на этой основе – к личностному творческому росту и саморазвитию;

• специфических художественных и творческих способностей (восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность – художественная.

Знакомство детей с произведениями живописи, графики, скульптуры, фотоискусства осуществляется, как правило, в нерегламентированной образовательной деятельности: на прогулках и экскурсиях (в том числе виртуальных), при посещении музея, художественной выставки, арт-галереи, в свободной художественной деятельности, в процессе слушания литературных произведений (иллюстрации) и в культурных практиках. Во время прогулок или специально организованных экскурсий старшие дошкольники знакомятся с произведениями парковой или монументальной скульптуры. В каждом городе есть скульптуры, доступные восприятию детьми 5–7 лет. Педагог и родители поясняют детям, в честь каких знаменательных событий воздвигнуты мемориальные комплексы или монументальные скульптуры. Традиционно такие экскурсии приурочивают к памятным датам, например, Дню Победы, Всемирному дню авиации и космонавтики и др. Детей предварительно готовят: проводят беседы о празднике или ином событии, рассказывают о том, что в честь данного события художник-скульптор создал скульптуру из мрамора или другого материала (например, бронзы, дерева).

В результате системной работы, направленной на приобщение к изобразительному искусству, дети старшего дошколь-

ного возраста знают и различают произведения живописи и графики, скульптуру малых форм, парковую и монументальную скульптуру, художественную фотографию. Они чувствуют и понимают язык этих видов искусства, расшифровывают послание, адресованное художником, и сами могут передавать свое представление о мире на языке искусства в форме художественного образа, авторского произведения.

Наиболее доступна для восприятия пейзажная живопись, которая к тому же помогает педагогу в воспитании у дошкольников эстетического отношения к природе, нравственных качеств и патриотических чувств. Натюрморты вызывают у детей чувство радости и удивления, пробуждают интерес к хорошо знакомым бытовым вещам. Портрет привлекает своей социальной направленностью и поддерживает интерес к другому человеку. Наиболее трудным для восприятия старшими дошкольниками является исторический жанр с его многофигурностью, сложностью сюжета и содержания.

Отбор произведений изобразительного искусства для развития эстетического восприятия и обогащения культурного опыта детей определяется постепенным усложнением образовательных задач, степенью освоения художественного языка и конкретным смысловым контекстом (темой, сюжетом). Педагог может руководствоваться следующими принципами:

• художественно-эстетическая ценность произведений изобразительного искусства;

• многообразие видов и жанров изобразительного искусства; разнообразие художественных материалов и способов (технологий) их обработки;

• доступность содержания произведений искусства восприятию и осмыслению детьми конкретного возраста;

• целесообразность интеграции познавательной и художественной деятельности, взаимосвязи интеллектуального и художественного развития для обогащения эстетической коммуникации;

• взаимосвязь трех уровней художественно-эстетической деятельности детей (восприятие, исполнительство, творчество);

• возможность формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру на основе содержания произведений искусства и содействия созданию гармоничной картины мира.

Желательно познакомить детей с творчеством художников, проживающих в их родном крае (городе, поселке, деревне). Возможна демонстрация учебного видеофильма с записью творческих встреч детей с живописцами, иллюстраторами книг, скульпторами, фотохудожниками. В групповой комнате педагог создает эстетизированную предметно-пространственную среду для воспитания у детей художественного вкуса. Дети приобретают опыт зрителя в художественном музее и на арт-выставке.

Для педагогической диагностики (мониторинга) уровня развития художественно-эстетического восприятия у детей старшего дошкольного возраста педагог может опираться на следующие критерии:

• устойчивый интерес к изобразительному искусству;

• эстетическое (эмоционально-ценностное) отношение к произведениям изобразительного искусства;

• начальные представления о значении и особенностях изобразительного искусства;

• умение различать виды, жанры, стили изобразительного искусства по своеобразию художественных материалов, языка, техники;

• готовность к диалогу с художником в пространстве художественного образа: способность «вжиться», «вчувствоваться» в образ на основе эмпатии и воображения;

• способность к установлению ассоциаций на основе осмысления своих впечатлений от восприятия произведений искусства;

• наличие большого диапазона чувств и эмоций, возникающих при встрече с произведением искусства;

• способность соотносить свое эмоциональное состояние с характером и настроением произведения искусства;

• способность к эстетическим обобщениям (умение сравнивать, анализировать, интегрировать, устанавливать закономерности), раскрывающим замысел произведения;

• умение и желание делиться впечатлениями от восприятия произведений искусства; опыт зрителя в художественном музее;

• наличие потребности в эстетической коммуникации (встречах с искусством).

Глава III

ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В третьей главе раскрыты сущность и специфика дизайна, обосновано значение и место дизайн-деятельности в современном мире и образовательном пространстве; сформулированы целевые ориентиры и задачи, обозначен ведущий принцип проектирования содержания дизайн-деятельности в образовательной программе современной дошкольной образовательной организации; показана связь детского дизайна с развивающей предметно-пространственной средой; приведен вариант проектирования дизайн-деятельности на первом уровне образования (на материале авторских программ И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Умные пальчики», «Азбука народной культуры» и др.).

Ключевые слова: дизайн, дизайн-деятельность, детское творчество, конструирование, конструктивное искусство, культура, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», принцип культуросообразности, развивающая предметно-пространственная среда, художественный труд.

Дизайн в нашей жизни: за и против (обоснование актуальности и постановка проблемы). На изломе двух тысячелетий дизайн по праву стали называть всепроникающим искусством. Сегодня уже нет области реальной жизни, которой бы не коснулись смелая фантазия, креативное мышление и умелые руки дизайнера. Здания, мосты, транспорт, интерьер, одежда, обувь, книги, журналы, сувениры, магазины и их витрины уже давно и бесспорно не могут обойтись без участия профессионального художника, конструктора, архитектора и, конечно же, дизайнера.

Современный дизайн (или нон-дизайн) еще более расширил границы своего влияния. Ему подвластны имидж политика, торговая марка, бренд фирмы, логотип проекта... В наши дни ни одно крупное событие в мире не обходится без дизайн-проекта. Вспомним зимнюю Олимпиаду-2014, проходившую в Сочи. Новый облик города, спортивные комплексы и сооружения, костюмы спортсменов, волонтеров и гостей, символы и талисманы, праздник открытия и закрытия были бы невозможны без талантливых дизайнеров. Эти примеры можно множить и множить. И все они будут подтверждать колоссальное значение дизайна в жизни каждого человека и дальнейшем развитии человеческой культуры.

Но есть и оборотная сторона медали. Современный дизайн все активнее начинает управлять людьми силой своего воздействия на их эмоции и поступки, побуждает делать выбор, влияет на формирование мышления и мировоззрения. Если человек не имеет твердой позиции и нравственных ориентиров, не уверен в своих помыслах и оценках, неустойчив в интересах и убеждениях, он легко примет дизайн-сигналы как руководство к «слепому» действию: куда смотреть, что приобретать, кому доверять, за кем идти, каким быть, как строить свою жизнь и отношения с окружающим миром.

Вот почему так важно, чтобы деятельности дизайна было отведено значимое место в содержании современного образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного.

Что такое дизайн (история, сущность и специфика). ***Дизайн*** – это особый вид созидательной творческой деятельности человека, направленной на организацию предметно-пространственного мира по законам целесообразной красоты. При этом под целесообразностью подразумевается не только функциональность, точное соответствие изделия своему назначению, но и цел**о**сообразность как гармоничное единство формы, содержания, функции и места дизайн-предмета в пространстве.

Термин «дизайн» в переводе с английского (design) обозначает вид творческой проектной деятельности человека, направленной на совершенствование окружающего предметного мира (второй природы). В данной интерпретации дизайн включает создание промышленных изделий и рациональное формирование целостной предметно-пространственной среды. В переводе с итальянского (disegno) слово «дизайн» понимается многоаспектно: цель, замысел, план, намерение, модель, композиция, эскиз, набросок, рисунок, чертеж, узор, шаблон и даже схема, лежащая в основе изделия (конструкции). Другими словами, дизайн связан с разработкой идеи.

Разнообразие трактовок термина «дизайн» свидетельствует об уникальности культуры каждой страны и показывает варианты отношения к этому виду прикладного искусства. И все же в 1959 г. в качестве международного обозначения слова «дизайн» был принят термин *«industrial design» – «индустриальный дизайн».* Томас Мальдонадо (Tomás Maldonado) предложил следующее определение дизайна, которое было утверждено в 1969 г. на Конгрессе ИКСИД (ICSID) – Международного совета организаций промышленного дизайна (International Council of Societies of Industrial Design): «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрение потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством».

Пожалуй, дизайн можно охарактеризовать как один из новейших видов искусства. Но при этом неправомерно говорить о дизайне как самом современном искусстве, возникшем лишь в начале XX в., поскольку творение формы (предмета, объекта или его изображения) по законам красоты и гармонии

изначально было первоосновой визуального искусства (прежде всего, изобразительного и декоративно-прикладного).

В начале XX в. сформировался основной принцип дизайна – ***функционализм***, суть которого заключается в том, что это «не простое подчинение предмета своему утилитарному назначению, но и способность одной системы элементов переходить в другие, становиться частью других систем или заменять их… Понятие красоты не отброшено, оно наполнилось новым значением: чем богаче в функциональном отношении предметы, тем больше возможностей и вариантов таят системы их элементов и тем они красивее» (Анри де Моран (Henry de Morant) [6, с. 473]).

Принцип функционализма позволяет успешно сочетать утилитарные (потребительские) и эстетические качества предметов, предназначенных для использования человеком. Этот принцип обусловливает успешность решения таких важных социальных проблем, как организация жизни людей в мире окружающих их предметов, а также функционирование производства и регулирование потребления, что, вне сомнений, оказывает влияние на формирование человеческой культуры в целом.

Продукты дизайна всегда имеют практическое значение, и в этом его основное отличие от произведений изобразительного искусства. Сходство же определяется тем, что дизайн-предметы создают художники-профессионалы (дизайнеры, конструкторы), поэтому они отвечают идее единства утилитарного и эстетического (пользы и красоты).

В настоящее время дизайн-продукцию классифицируют на ***инженерно-техническую*** (приборы, станки, машины, бытовая техника); ***архитектурно-художественную*** (здания, сооружения, интерьер); ***ландшафтную*** (сады, парки, акватории); ***предметную*** (изделия декоративно-прикладного искусства и предметы быта); ***торгово-промышленную*** (витрины, реклама, оборудование); ***графическую*** (промгра-

фика, упаковка, плакаты, реклама); ***экспозиционно-зрелищную*** (музеи, мемориалы, выставки, пиротехника, светодизайн); ***компьютерную*** (графическое моделирование, игры-тренажеры); ***информационную*** (СМИ, теле-, видео-, анимация) и др. (Г.Н. Пантелеев [8, с. 11]).

При этом различают дизайн ***плоскостной*** (полиграфия, в том числе открытки, журналы, детские книги – художественные и обучающие; настольно-печатные игры), ***предметный*** (мебель, одежда, обувь, посуда, бытовая техника), ***пространственный*** (инсталляция, интерьер, экстерьер, культурно-ландшафтный комплекс) и ***смешанный*** (музейная и выставочная экспозиция, перформанс, оформление спектакля, праздника, фестиваля).

В наши дни понятие «дизайн» приобрело более широкий смысл и обозначает не только отдельный предмет или круг функционально близких предметов (дизайн мебели, дизайн одежды, дизайн упаковки), а применяется ко всем областям современной жизни и деятельности людей.

В связи с этим появилась новая профессия. Человека, занимающегося художественно-технической деятельностью в какой-либо из областей дизайна, сегодня называют дизайнером. Необходимо заметить, что в большинстве случаев слово «дизайнер» выступает уточнением и расширением другой, базовой, профессии – архитектор, иллюстратор, художник рекламной графики, конструктор, кондитер, парикмахер-стилист, визажист, веб-дизайнер. Хороший дизайнер обладает знаниями во многих предметных областях, творчески интегрирует их и умело применяет на практике, создавая не только креативный образ предмета, но задавая его структуру и функциональные качества. Проектируя новый предмет, дизайнер конструирует его форму, определяет размер, подбирает цвет (или вариативную цветовую гамму), выбирает адекватный материал как для своей модели, так и для серийного производства предмета в промышленных масштабах, при этом он учитывает технические возможности предприятия. Стремясь достичь

максимального удобства в пользовании предметом, дизайнер не забывает о его внешней привлекательности и разумных затратах на производство. Поэтому хороший дизайнер – это художник, конструктор, инженер, психолог, экономист.

В недалеком будущем каждая профессия и сфера деятельности человека так или иначе будет связана хотя бы с элементами дизайна. Вот почему так важно в содержании современного образования найти место и время для дизайн-деятельности.

Дизайн-деятельность в образовательном пространстве

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДОО) предполагает проектирование современного образовательного пространства на основе ***принципа культуросообразности.*** Подобный переход принципиально изменяет содержание образовательного процесса, в котором возможно:

• содействие трансляции культуры, передача детям опыта предшествующих поколений, «вооружение» их культурными инструментами, позволяющими ориентироваться и самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и преобразовывать;

• содействие эффективному взаимодействию и сотрудничеству детей с другими людьми, подготовка к успешному осуществлению функций, соответствующих тем ролям, которые человек играет в обществе как гражданин государства, член семьи, профессиональной группы и полноценный участник образовательного процесса;

• выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, поддержка и развитие его индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и личностного роста; всемерное обеспечение ресурсов для самореализации и саморазвития детей.

Оптимальные возможности для осуществления этих идей предоставляет образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» [4]. Одним из видов, составляющих эту образовательную область, является ***дизайн-деятельность.*** Следует уточнить, что во многих образовательных программах дизайн-деятельность обычно представлена такими видами продуктивной деятельности детей, как художественный труд и конструирование. Кроме того, часть занятий лепкой, аппликацией и рисованием в старшем дошкольном возрасте также выводится на уровень дизайна. Дизайн – это интегрированная деятельность, имеющая в своей основе различные художественные техники, освоенные детьми в разных видах творчества. Рассмотрим этот вид детской деятельности более глубоко: раскроем сущность и специфику, определим задачи и основные психолого-педагогические условия, наметим пути успешного проектирования в современном образовании.

Художник-педагог Б.М. Неменский видит значение дизайн-деятельности в том, чтобы в каждом ребенке воспитать «грамотного пользователя» мира вещей. Для этого мало технологических знаний, надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и зданий, ощущать соразмерность их форм, красоту конструкций. Дети должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до них, но и учиться преобразовывать мир по законам красоты, уметь делать его экологичным, удобным и человечным. Это преобразование начинается с простого (с выбора одежды, вещей), а с течением времени складывается в создание ***своего мира,*** выражающего личность человека. Можно сказать, что, формируя свой облик, прическу или костюм, создавая интерьер комнаты, мы тем самым формируем облик нашего мира [1, с. 4].

Художник и педагог-исследователь Г.Н. Пантелеев в своей книге «Детский дизайн» пишет: «Естественно, не все дети станут художниками, но каждый сможет использовать свой художественный опыт в благоустройстве своей жизни

по законам красоты и порядка. А это и является основной задачей дизайн-деятельности» [8, с. 4]. Важно заметить, что данная книга Г.Н. Пантелеева – первое учебно-методическое пособие о дизайн-культуре для специалистов дошкольного образования, вышедшее в 2006 г. в качестве методического сопровождения образовательной программы «Истоки» и в настоящее время представленное Научной педагогической библиотекой им. К.Д. Ушинского для широкого использования в электронном виде. (К слову, в программе «Истоки» впервые в истории отечественного дошкольного образования дизайн-деятельность была представлена и содержательно раскрыта как один из видов детского художественного творчества.) Г.Н. Пантелеев обращает внимание читателей на общие проблемы дизайн-культуры как интегративного творчества, поскольку считает осведомленность педагога в этих вопросах важным условием успешности работы по созданию эстетики быта в детском саду и приобщению детей к дизайн-деятельности. Автор выделяет три значимых направления: 1) ***профессиональный дизайн*** и его роль в эстетизации всей среды жизнеобеспечения людей; 2) ***«дизайн для детей»*** – профессиональный дизайн, направленный на благоустройство материально-культурного пространства, окружающего ребенка; 3) ***«детский дизайн»*** как непосредственное участие детей в эстетизации своего быта [8, с. 5].

Детский дизайн: сущность, специфика, содержание

Дизайн-деятельность доступна для освоения детьми дошкольного возраста и весьма значима для общего развития каждого ребенка с учетом его возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей [4].

Во-первых, дизайн – это продуктивная деятельность, в которой ребенок создает конкретный продукт (самый настоящий и потому так радующий) – выполняет коллаж или витраж, оформляет рукотворную книжку, мастерит открытку,

плетет коврик и т.д. Множество важных дел наполняют его жизнь эмоционально значимыми событиями, создают поле для содержательного общения с родителями, педагогами и другими детьми.

Во-вторых, дизайн – это универсальная деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые традиции. Все известные нам художественные техники и технологии имеют в своей основе древнейшие операции: лепку, плетение, связывание, нанизывание, сшивание, резание, скручивание, свивание и т.д. И множество известных нам изделий: ложка и миска, стол и стул, шляпа и сумка, колокольчик и подсвечник – изобретено в давние времена. Эти изделия со временем меняют свой облик, что связано, прежде всего, с открытием новых материалов и способов их обработки. Но по своей функции ложка спустя даже тысячу лет все равно остается ложкой и сохраняет общую форму как носитель культурного смысла (является предметом пищевого культа). А шляпа, хотя и расширяет безмерно свои функции и эстетические качества, остается предметом, который носят на голове, в первую очередь, для ее защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, во вторую – для оповещения других людей о социальной роли и профессиональной принадлежности владельца (сигнальная функция головного убора), а также для демонстрации своей индивидуальности.

В-третьих, дизайн – это очень свободная деятельность, связанная с экспериментированием на уровне подлинного творчества. Ребенок исследует особенности и различные свойства разнообразных материалов – бумаги, картона, ткани, ниток, фольги, глины, соленого и сдобного теста, всевозможных плодов (овощей, фруктов). Он учится видоизменять и преобразовывать исходный материал, соотнося его свойства с творческим замыслом. Причем делает это осмысленно. Деятельность ребенка обретает социальный мотив и важную цель, становится направленной и управляемой. В результате полу-

чается вполне конкретный продукт. И этот продукт имеет два уникальных признака – ***красоту*** и ***пользу.*** Что в полной мере отвечает формуле дизайна: ***эстетичность и функциональность в их единстве и гармоничной согласованности.***

В-четвертых, дизайн – это, как правило, орудийная деятельность, в которой ребенок использует конкретные орудия (тоже самые настоящие и поэтому наполняющие гордостью от своей «взрослости» и умелости) – вырезывает ножницами, делает надрезы или срезы ножом, придает форму с помощью стека, прокалывает отверстия с помощью дырокола или палочки, соединяет детали степлером, шьет иглой, вяжет крючком и т.д. В этом случае рука начинает выполнять важнейшую роль «орудия орудий» – становится «умной», умелой и многоопытной [5].

Цель занятий дизайн-деятельностью – воспитание у детей эстетической культуры, формирование эстетического отношения к окружающему миру (природному, предметному, социальному), расширение опыта творческой деятельности по обустройству предметно-пространственной среды (игровой, детской).

Основополагающая идея состоит в том, что дизайн-деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений [4].

1. Дизайн-деятельность предстает перед детьми как конструктивное искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральными в новом содержании дизайн-деятельности становятся не конкретные темы, предметы, конструкции, а общечеловеческие проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы дизайн-деятельности выражены парными эстетическими категориями: красиво/некрасиво, нравится/не нравится, комфортно/некомфортно, уютно/неуютно, удобно/неудобно, вкусно/невкусно, форма/содержание, целое/разрушенное, целое/часть, добро/зло, истина/ложь, живое/неживое, реальность/фантазия и мн. др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в активном творческом процессе на основе воображения, мышления и эмпатии. В результате не искусство (дизайн) «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства (дизайна), что возможно лишь в культуросообразном образовании.

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (дизайнера, конструктора, художника, мастера, педагога, родителя), который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества, учит смотреть на мир «глазами человека», помогает освоить опыт освоения и создания культуры.

Содержание художественного образования средствами дизайн-деятельности должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку не только в его чувственных ощущениях, вызывающих эмоциональную реакцию, но и в активной творческой деятельности, формирующей эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

4. Проектирование базисного содержания дизайн-деятельности в условиях интеграции художественно-эстетической и познавательной деятельности возможно при соблюдении ряда условий:

• необходима трансформация материала, которая позволяет открыть в нем внутренние, скрытые, существенные

связи и отношения, в результате чего дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания о предмете, материале для его изготовления, художественном инструменте и практически осваивают обобщенные способы действий (трудовые операции, техники, технологии);

• обогащение художественного опыта ребенка протекает как творческий процесс реального и мысленного экспериментирования с материалами, их свойствами, художественными техниками и способами создания изделия на основе представления о его структуре и функции.

Специфика дизайн-деятельности обусловлена тем, что ребенок осваивает общекультурные способы создания предметов, гармонично сочетающих функциональные и эстетические качества, обусловливающие место этих предметов в окружающем пространстве и жизни человека. Способы и художественные техники сначала осваиваются детьми в конкретных ситуациях, а затем переносятся в другие условия, начинают использоваться более гибко, в связи с созданием других изделий или в процессе использования иных материалов, что приводит к обобщению как самого способа (техники), так и представления о нем.

Рассмотрим это положение на примере умения завязывать узелок и бантик. Сначала ребенок научается завязывать узелки и бантики в деятельности самообслуживания (повязывает шарф, завязывает шнурки на обуви и тесемки на куртке и шапке). Затем это умение переносится в более широкий смысловой контекст: ребенок завязывает узелки и бантики, надувая воздушный шар, помогая маме оформить шторы или красиво упаковать подарок. В дизайн-деятельности он использует это умение для оформления праздничных открыток, сувениров, причесок, изготовления гирлянд, текстильных куколок, новогодних игрушек и т.д. В процессе познавательной деятельности идея «узла» помогает ребенку осмыслить понятие о взаимосвязях в окружающем мире. А

педагог, проектируя варианты интеграции познавательной и художественной деятельности детей, вкладывает в «узел» и «бант» универсальный смысл, поскольку «узел» символизирует идею соединения в одно целое, а «бант» в своей основе имеет конфигурацию «бесконечник», воплощающую идею развития.

Дизайн-деятельность предполагает развитие у каждого ребенка следующих ***универсальных способностей:***

• к эстетическому переживанию, которое возникает на основе эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных возможностей и индивидуальных способностей детей, проходя путь становления от общего ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как позиции личности;

• к активному освоению разноаспектного художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе – к личностному росту и саморазвитию;

• специфические художественные и творческие проявления, поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность – художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми обобщенными и самостоятельными способами дизайн-деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества.

Таким образом, специфика занятий дизайн-деятельностью в современном детском саду состоит в обеспечении материальных, культурных и психолого-педагогических условий для овладения каждым ребенком *универсальными способами* и *способностями,* позволяющими ему войти в человеческую культуру ***не только как потребитель, но и как созидатель***. Это индивидуальное творчество и сотворчество с другими людьми, в котором ребенок постигает смысл сво-

ей деятельности (для чего), что гораздо важнее конкретного материального продукта (что создано).

Появление самостоятельной дизайн-деятельности – надежный показатель высокого уровня художественного развития детей. Самостоятельная дизайн-деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его интересам, протекает без видимого руководства взрослого и успешно развивается при гармонической взаимосвязи личных переживаний ребенка, его интересов и правильно организованных педагогических условий. В самостоятельной дизайн-деятельности на основе экспериментирования с художественными материалами, инструментами и способами создания изделия дети сами определяют содержание трудовых действий, их цель, способы реализации замысла, поэтому характер деятельности зависит от инициативности и активности детей, а также от умения творчески использовать приобретенный познавательный и художественно-эстетический опыт.

Специфика проектирования дизайн-деятельности в дошкольной образовательной организации состоит в обеспечении культурных и психолого-педагогических условий для овладения детьми обобщенными способами создания «художественного продукта» и постижения тем самым целостного образа культуры. Именно эта невидимая внутренняя работа ребенка – скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной формы как носителя смыслов – культурных и личностных, а также процесс мысленного и реального экспериментирования с художественными материалами, орудиями и способами – становится важнее законченного результата (дизайн-изделия).

Основные задачи занятий дизайн-деятельностью

1. Дать представление о дизайне как творческой деятельности человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, гармонии, красоты.

2. Помочь раскрыть специфику дизайна и его результата (предмета, композиции) – единство пользы и красоты (функционального и эстетического).

3. Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему предметному миру и дизайну как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной).

4. Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; знакомить с трудом дизайнера, художника-конструктора, архитектора, народного мастера. Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если человек – творец.

5. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, коммуникативность, самостоятельность и др.

6. Обогащать опыт дизайн-деятельности на всех ее уровнях: восприятие – исполнительство – творчество (в соответствии с возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями).

7. Содействовать освоению художественных техник (технологий) и развитию общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной деятельности.

8. Создать условия для полноценного личностного роста каждого ребенка с учетом его индивидуальности.

Следует выделить ***основные психолого-педагогические условия,*** обеспечивающие успешность освоения детьми содержания дизайн-деятельности:

• многоуровневая интеграция познавательной и художественной деятельности детей в ситуации реальных «живых» дел, направленных на освоение и обустройство предметно-пространственной среды в разных ее масштабах (игровом, детском, взрослом);

• разнообразие видов художественно-продуктивной деятельности; постоянная смена видов художественной деятельности, объединенных образовательной целью и программой развития;

• гибкая интеграция разных видов художественно-творческой деятельности;

• подготовка каждым ребенком или группой детей в процессе дизайн-проекта конкретного продукта – результата индивидуальной или коллективной деятельности;

• взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий (индивидуальные образовательные маршруты и программы развития);

• наличие специально оборудованного места (мастерская, дизайн-студия, центр ремесел и т.д.), включающего широкий выбор материалов, художественных инструментов, альбомов, предметов культуры и произведений искусства.

Роль педагога состоит в создании условий для свободной, самостоятельной дизайн-деятельности ребенка и организации образовательного процесса методом реального сотворчества с педагогом, родителями, художником, дизайнером, конструктором, народным мастером, другими детьми в разных формах продуктивного взаимодействия.

Большое значение имеет грамотное проектирование развивающей предметно-пространственной среды. Во-первых, в ней должны быть представлены эстетичные объекты и предметы культуры для обогащения детских впечатлений, развития эстетического восприятия и художественного вкуса каждого ребенка с учетом его индивидуальности. Во-вторых, среда должна включать необходимые материалы, инструменты, оборудование для творческой дизайн-деятельности как в различных образовательных ситуациях, так и в самостоятельной деятельности детей. В-третьих, в среде должно быть выделено свободное пространство для его творческого освоения детьми и наполнения рукотворными изделиями, созданными в дизайн-деятельности.

В связи с этим, вместо традиционных занятий предлагается ***форма творческих дизайн-проектов,*** для которых характерно следующее:

• расширение границ образовательного и реального (материального) пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события);

• расширение социокультурного пространства, вовлечение в проектную деятельность других людей – взрослых (родителей, бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы;

• обсуждение дизайн-проекта на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и принятия решений о дальнейших действиях;

• презентация результата дизайн-деятельности, имеющего персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.);

• включение созданного предмета (изделия, вещи, аранжировки) в предметно-пространственную среду детского сада (интерьер, экстерьер);

• отсутствие единой для всех детей задачи и единого критерия оценки результата дизайн-деятельности (индивидуальные образовательные маршруты и программы развития).

Примерная тематика дизайн-проектов (арт-салонов)
На материале авторских программ И.А. Лыковой

Дизайн игр и игрушек. Арт-салон «Друг детства».
Наши игрушки (каркасное папье-маше). Наши кораблики (конструирование из бумаги, декоративное рисование).

Наши самолетики (конструирование из бумаги, аппликация из наклеек). Наши машинки (конструирование из бытового материала). Мягкие игрушки (конструирование из носков, рукавичек).

Книжный дизайн. Арт-салон «В тридевятом царстве». Книжки-картинки (конструирование, рисование красками). Книжки-малышки (конструирование, рисование цветными карандашами и фломастерами). Книжки-раскладушки (конструирование, аппликация). Буквицы и орнаменты (декоративное рисование, шрифт). «Живые» закладки с сюрпризом (конструирование, рисование фломастерами).

Театральный дизайн. Арт-салон «Золотой ключик». Маски (папье-маше, декоративно-оформительская деятельность). Ширма (декоративно-оформительская деятельность). Театральный занавес (декоративно-оформительская деятельность). Ручные перчатки (конструирование из мягких материалов). Пальчиковый театр (конструирование, аппликация). Театр кукол (конструирование, аппликация). Театральная афиша и пригласительные билеты.

Кукольный дизайн. Арт-салон «Бабушкин сундучок». Соломенные игрушки «Золотые куколки – мальчики и девочки» (соломенная скульптура). Кукла «Кувадка» (изготовление текстильной куклы и создание коллективной композиции «Хоровод» для интерьера). Кукла «Десятиручка» (изготовление куклы по выбору из разных материалов – ткани, фольги, бумаги, ниток, травы, мочала). Мартенички и мэрцишоры (изготовление куколок из ниток). Любимые куколки (конструирование куколок из фантиков, лоскутков и различного природного материала – початков кукурузы, шишек, желудей, травы).

Дизайн аксессуаров. Арт-салон «Хрустальная шкатулка». Мечи и щиты (художественное конструирование из картона, бросового материала и фольги). Браслеты и часы (конструирование из фольги, тиснение). Брошки и сережки

(конструирование украшений). Волшебные флаконы и ароматы (аромадизайн).

Дизайн одежды. Арт-салон «Золушка». Силуэтные куклы и их наряды (конструирование, аппликация, декоративное рисование). Альбом моды «Театральный костюм» (рисование по замыслу). Альбом моды «Одежда для путешествий» (рисование по замыслу). Сказочный пэчворк (декоративная роспись ткани). Шарфы и галстуки (декоративная роспись ткани в технике «батик»). Маскарад (конструирование масок, элементов костюма и аксессуаров).

Дизайн обуви. Арт-салон «Кот в сапогах». Тапочки с секретом (детское изобретательство). Волшебные башмачки (художественное конструирование из обуви). Превращения валенка (художественное конструирование из обуви). Альбом моды «Обувь будущего» (детское изобретательство, конструирование, симметричная аппликация, прорезной декор). Коллаж из силуэтов подошв, следов и разной обуви (аранжировка).

Дизайн головных уборов. Арт-салон «Буратино». Пилотки, кепки и панамки (конструирование из бумаги и ткани). Шляпа-торт (художественное конструирование). Колпачки для гномиков (художественное конструирование). Короны и кокошники (художественное конструирование). Шлемы (конструирование из фольги).

Дизайн причесок, грим, боди-арт. Арт-салон «Русалочка». Прически для любимых кукол (детское изобретательство). Аксессуары для причесок (художественное конструирование). Театральный грим (художественное экспериментирование). Игра «Фоторобот» и «Фотогазета» (аппликация, конструирование, коллаж из фотографий). Теневой театр «Узнай персонажа по прическе и профилю» (аппликация, конструирование, коллаж из силуэтов).

Дизайн сувениров и подарков. Арт-салон «Цветик-семицветик». Длинноножки (художественное кон-

струирование). Мобили «Воздушные игрушки», «Дружные стайки» (подвесные конструкции). Открытки с сюрпризом (художественное конструирование). Новогодние игрушки (техника по свободному выбору). Колокольчики (лепка из глины, керамопласта, соленого теста). Красивые подсвечники (лепка из глины, керамопласта, соленого теста) (прил.). Сказочные часы (лепка каркасная с элементами конструирования) (прил.). Фоторамка (художественное конструирование). Фотоальбом (художественное конструирование). Дизайн упаковки из ткани «Фуросики» (декоративное рисование на ткани, принт, конструирование).

Кулинарный дизайн. Арт-салон «Робин Бобин Барабек». Мое любимое мороженое (детское изобретательство). Бутерброжицы (художественное конструирование). Волшебный торт (инсталляция и театрализация). Пицца и ее родственники (лепка, художественное конструирование). Овощные и фруктовые скульптуры (конструирование, коллаж, карвинг). Пряничные человечки (лепка из пряничного теста). Конфетенбург (конструирование из конфет, печенья, пастилы).

Дизайн интерьера. Арт-салон «Три медведя». Мебель для игрушек (художественное конструирование). Сказочный витраж (декоративно-оформительская деятельность). Веселая мозаика (декоративно-оформительская деятельность). Рождественский венок (аранжировка). Чудесные писанки (аранжировки и мобили). Ковер-самолет (детское изобретательство). Скатерть-самобранка (коллективный коллаж). Волшебные окошки (конструирование, витраж, мозаика).

Фитодизайн, флористика. Арт-салон «Аленький цветочек». Панно «Репка» и «Теремок» (коллаж из природного материала). Штекеры «Птички» и «Бабочки» для цветов» (художественное конструирование). Зимний сад (художественное конструирование). Букеты и приветы (аранжиров-

ки из природного материала). Икебана (аранжировки из природного материала).

Архитектурный дизайн. Арт-салон «Изумрудный город». Инсталляция «Наш дом – пещера» (конструкция из мебели и ткани). Панно «Терем-теремок» (композиция из фетра). Композиция «Китайский сад с речкой и мостиками» (конструирование мостов из разных материалов). Инсталляция «Сад фонтанов» (коллективная композиция на фольге или зеркале) (прил.). Панно «Наш город» (игровой коллаж из картона, цветной бумаги, ткани с динамичными элементами).

Выводы. Дизайн – это искусство создания нового облика предмета, творческое проектирование его формы, а также всей предметно-пространственной среды в единстве функциональных и эстетических задач. Дизайн-деятельность в широком смысле этого слова является особым способом поиска человеческого смысла и его передачи другим людям через предмет и разумную организацию пространства.

Поэтому основной путь развития ребенка в процессе дизайн-деятельности – его творческое самоопределение в пространстве и времени культуры через глубокое познание предмета как носителя культурных и личностных смыслов. Дизайн-деятельность позволяет педагогу моделировать образовательные маршруты как путь развития человеческой культуры. Дети дошкольного возраста понимают, что съесть пищу можно и руками, но человек *почему-то* смастерил ложку, вилку и нож; спать можно на земле, а сидеть на камне или пеньке, но человек *для чего-то* сконструировал мебель; общаться друг с другом можно с помощью устной речи, но человек *зачем-то* создал письмо и книгу. И благодаря этому безмерно расширил границы времени и пространства.

Мы разные, поэтому и предметы, которые мы выбираем и которыми пользуемся в своей жизни, тоже очень разные. Каждый предмет имеет смысл – культурный (общий для всех) и личностный (индивидуальный). Тем самым дизайн-деятель-

ность помогает педагогу успешно решать сложнейшую задачу, поставленную Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: создание условий для позитивной социализации и индивидуализации каждого ребенка как уникальной личности.

Разнообразная художественно-продуктивная деятельность в ситуации реальных «живых» дел, направленных на освоение предмета, «обживание» и обустройство окружающего пространства как мира предметов; глубокая интеграция интеллектуального и эстетического развития (человек в мире природы, в мире вещей и в мире людей); создание конкретного художественного продукта, отвечающего идее единства пользы и красоты; организация образовательной деятельности методом проектов; создание развивающей предметно-пространственной среды, включающей арт-объекты для художественного восприятия, материалы и место для творчества и презентации результатов дизайн-деятельности; индивидуальные программы развития – вот важнейшие черты проектирования дизайн-деятельности в современном детском саду.

Глава IV

СВОБОДНЫЕ ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОПЫТА ДЕТЬМИ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В четвертой главе описаны наиболее сложные формы освоения художественного опыта детьми раннего и дошкольного возраста – художественное экспериментирование и самостоятельная деятельность. Описаны общие подходы к проектированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и раскрыты способы проблематизации содержания художественного образования как основа для перехода организационных форм в свободные виды детской деятельности.

Ключевые слова: художественный опыт, художественное образование, художественное экспериментирование, проблематизация содержания, эстетизация образовательного пространства, самостоятельная детская деятельность, образовательная область «Художественное творчество».

Сегодня педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном пространстве дошкольного учреждения, так и за его пределами. Это могут быть искусствоведческие беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи на арт-выставки, прогулки и познавательные экскурсии по городу (поселку), мастер-классы, образовательные проекты, основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности, дидактические игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная художественная деятельность на специально организованных занятиях (лепка, аппликация, рисование, художественное конструирование, художественный труд) и

в свободной деятельности с учетом индивидуальных интересов и способностей каждого ребенка, художественное экспериментирование.

Многие из этих форм давно известны в дошкольной практике, стали классическими, их выбор педагогом стабильно приводит к ожидаемым результатам. Некоторые формы (мастер-класс, проект, искусствоведческая беседа) являются относительно новыми, поэтому требуют не только надежной апробации, но и теоретического осмысления. В рамках данной статьи рассмотрим наиболее сложные формы организации художественного опыта дошкольников – ***художественное экспериментирование*** и ***самостоятельную художественную деятельность.*** Однако сначала раскроем общие подходы к проектированию образовательной области «Художественное творчество», охарактеризуем ее задачи и содержание, что позволит выработать общий взгляд на указанные организационные формы, независимо от их специфики.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает такие виды детской художественно-продуктивной деятельности, как изобразительное творчество, художественный труд, художественное конструирование [3–5].

Принципы проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДОО основываются на методологической установке, отстаивающей самоценность культуры и понимание искусства как процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок познает окружающий мир и себя самого в этом мире. Художественная деятельность организуется как вхождение ребенка в человеческую культуру – региональную, национальную, мировую.

Художественно-продуктивная деятельность рассматривается как специфическая детская активность, в которой ребенок осваивает художественный «язык», обретает

«господство» над материалами, овладевает различными человеческими орудиями (художественными инструментами), создает оригинальный продукт (субъективно новый, значимый для самого ребенка), реализует и познает свое «Я» и тем самым выражает отношение к окружающему миру и самому себе. В грамотно организованной художественной деятельности ребенок раскрывает свое представление о мире на уровне культурных и личностных смыслов.

Основная линия развития ребенка в художественной деятельности – его творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры.

Цель художественного образования – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия и создание в сознании целостной картины мира.

Художественное экспериментирование

Экспериментирование понимается сегодня как свободная поисковая деятельность, в которой ребенок выступает в роли исследователя, самостоятельно делает открытия, решая задачи и проблемы **–** познавательные, художественные, нравственные, социальные и др. (Н.Н. Поддьяков [7]). Экспериментирование связано с накоплением ребенком опыта проб и ошибок, попытками выхода за пределы заданного и поиском смыслового звена той или иной ситуации (действия, способа, взаимосвязи между причиной и следствием и др.). Роль педагога состоит в создании развивающей предметно-пространственной среды и проблематизации содержания детской деятельности. В результате у детей формируется умение принимать и анализировать интеллектуальную или художественную задачу, раскрывать смысл, выделять внутреннее противоречие, разрешение которого и означает нахождение смыслообразующего звена (идеи, образа, спо-

соба, типа конструкции или основы сюжета). В разных видах художественной деятельности дети реально и мысленно экспериментируют с различными материалами (бытовыми, природными, художественными), их свойствами и способами воздействия на них. Эти способы и приобретаемый с их помощью художественный опыт имеют универсальный характер и тем самым обеспечивают формирование у детей базовой культуры творчества.

Проблематизация содержания художественной деятельности как основа для детского экспериментирования

Движущей силой психического развития ребенка является не само по себе присвоение общечеловеческого опыта, а его проблематизация (В.Т. Кудрявцев). Это особое действие взрослого и ребенка по приданию формы незавершенности, неопределенности различным компонентам развивающегося содержания социокультурного опыта (познавательного, эстетического, двигательного, коммуникативного и др.): самим предметам культуры, их социально закрепленным образам, общественно заданным схемам действий с этими предметами, нормативным моделям построения человеческих отношений [2]. Это происходит в рамках исконно «детских видов деятельности» (А.В. Запорожец): игр, учения, различных видов детского художественно-эстетического творчества – и в доступных для ребенка формах.

Прежде всего, необходимо создавать условия для свободного экспериментирования детей с художественными материалами и их свойствами, художественными инструментами (орудиями) и различными изобразительно-выразительными средствами – художественным «языком». Ребенок раннего возраста в условиях спонтанного экспериментирования (манипулирования) осваивает художественные материалы и самостоятельно делает «открытия»: бумага легкая,

плоская, она мнется, рвется, скручивается, ее можно смять в комок и бросить, в воде она намокает; глина (пластилин, тесто) не похожа на бумагу, она как «комочек» (объемна), но ее тоже можно изменить: оторвать, отщипнуть, открутить от целого куска небольшой кусочек, который легко изменяется в результате тех или иных действий. Для этого его нужно или смять, или расплющить, или скатать, или вытянуть, или изменить каким-то другим способом. Можно прижать к другому кусочку, и он не упадет, будет держаться. Этот материал легко размазывается на бумаге или дощечке. На нем можно что-нибудь нацарапать или нарисовать, а потом загладить, и процарапанный рисунок исчезнет. Если же нарисовать на бумаге, «следы» остаются, их не удается удалить, как на глиняной пластине. Ребенок исследует не только художественные материалы и их разнообразные свойства, но и сферу возможностей своего воздействия на материал (спектр пробующих действий). В деятельности экспериментирования он выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью их познания и практического освоения.

Дети старшего дошкольного возраста в деятельности художественного экспериментирования делают «открытия» другого уровня, связанные с поиском способов композиционных решений (оригинальных или рациональных, адекватных художественной задаче), передачи движения и статичности, устойчивости фигурки (предмета, конструкции), выражения настроения и характера персонажа, преобразования плоских форм в объемные тела и наоборот – объемных в плоские и т.д. Предметом экспериментального поиска выступают также варианты развития сюжета, способы передачи изменения и развития образа, множественность финалов.

Способы проблематизации содержания художественной деятельности

1. *Организация тематического пространства по принципу бинарной оппозиции.* Этот способ проблематизации подразумевает такой вариант презентации проблемы (темы, сюжета, объекта, образа), при котором происходит столкновение полярных понятий – бинарных оппозиций (К. Леви-Стросс, Дж. Родари) и на этой основе «рождается» смысл. Следует заметить, что эстетические бинарные оппозиции определяются жизненным опытом детей конкретного возраста и, как правило, связаны с познанием окружающего мира. Сюда включаются внешние и внутренние признаки объектов, пространственные и временные характеристики, настроения, состояния, взаимозависимости, эстетические качества и даже нравственно-этические позиции. Для детей раннего возраста это: день – ночь, зима – лето, светло – темно, холодно – тепло, сладко – горько (или солено), большой – маленький, вкусно – невкусно и т.д. Для детей среднего дошкольного возраста это уже знакомые и более сложные понятия: красиво – некрасиво, белый – черный, добрый – злой, веселый – грустный, спелый – незрелый, близко – далеко, целый – разрушенный, широкий – узкий, длинный – короткий, город – деревня, домашние – дикие и т.д. Для детей старшего дошкольного возраста это такие сложные категории, как: живое – неживое, реальность – фантазия, движение – покой, изменение – стабильность, развитие – неизменность, часть – целое, единичность – множественность, симметрия – асимметрия, контраст – нюанс и некоторые другие.

Способ организации тематического пространства по принципу бинарной оппозиции не предполагает обязательное изображение дихотомических пар. Достаточно того, что оппозиция возникает в момент обсуждения проблемы или предъявления темы. Она может быть выражена загадкой или парой загадок, стихотворением, вопросом, иллюстрацией,

парами реальных предметов (наглядностью), жестом, силой голоса, звучанием музыки и т.д. Это актуализирует опыт детей, позволяет «столкнуть» в едином поле восприятий и ассоциаций различные объекты или их признаки и «высветить» то, что в данный момент является смыслообразующим.

Варианты презентаций темы (художественного объекта) различны. Так, педагог может посоветовать детям создать букеты для доброй и/или злой феи; нарисовать домики для высокого и низкого человечка; слепить мисочки для трех медведей; нарисовать ножки (или башмачки) для мамы-сороконожки и ее малыша; создать образы синички и совы, используя пуговички разного размера для глаз. Педагог может заранее продумать способ создания образов детьми и приготовить листы бумаги – разные по цвету, форме, размеру. В этом случае проблематизация осуществляется на этапе обдумывания замысла. Если предполагается создание образов, различных по характеру, фактуре, настроению, предлагаются на выбор разные материалы (соответственно задаче). Дети самостоятельно выбирают художественные материалы и художественную технику, адекватную художественной задаче или проблеме. Например: иглы ежика рисуют сухими материалами, а пушок цыпленка – ватными палочками, подушечками пальцев или тампоном из салфетки. Фигурки незагорелых человечков лепят из пластилина белого или розового, телесного цвета, а для загорелых человечков смешивают в разных пропорциях пластилин желтого, коричневого и красного цвета. Все вылепленные фигурки размещаются на общей композиции «Морской пляж», где отчетливо выступает контраст и помогает детям осмыслить задачу (загорелые – незагорелые). Более того, детям старшего дошкольного возраста можно предложить показать степень загара (от светлого до темного). При желании дети могут передать разный цвет кожи людей в зависимости от их расовой принадлежности (коричневый, красный, желтый, белый) и организовать «Хоровод дружбы».

2. *Создание нетривиальных творческих ситуаций, обусловленных сменой контекста, преобразованием наличной ситуации и выходом за ее пределы.* Этот способ проблематизации содержания образования предполагает такие варианты презентации темы, когда художественный образ разрабатывается ребенком (или группой детей) в его динамике, изменении и развитии.

В раннем возрасте основным способом проблематизации выступает смена контекста. Это позволяет освоить способ и многократно повторить его в новых условиях. Так, например, дети осваивают в лепке способ создания шара круговым раскатыванием, и этот шар в разных контекстах выступает то колобком, то ежиком, то солнышком, то птенчиком. Освоив «живую линию», малыши на одном занятии создают дорожку, по которой покатился колобок, на другом рисуют вьюгу-завируху, на третьем – танцующий серпантин.

В более старшем возрасте дети могут сами сменить контекст даже в пределах одного занятия. Этот сменяемый контекст может быть реальным (фон, основа композиции) или воображаемым. В средней и старшей группах дети используют «живую линию» как основу более сложной композиции. Каждый раз эта линия создается заново на бумаге или другой поверхности (на песке, окне, снегу) разными материалами (карандашом, фломастером, кистью, мелом, пальчиком, палочкой, веткой, ногой и др.), давая новую конфигурацию. На этой основе решаются разные творческие задачи: создаются портреты времен года, оформляется декоративное панно, мозаики, отыскиваются и дорисовываются или раскрашиваются скрытые изображения. Способ преобразования наличной ситуации и выхода за ее пределы разработан автором статьи как метод сотворчества на основе незавершенных композиций.

Смена контекста может быть связана со сменой времени года. Например, дети создают образ березы в золотом,

серебряном и зеленом нарядах. Наиболее ярко смена контекста проявляется в детском творчестве по мотивам путаниц и перевертышей.

3. *Творческое «решение» и самостоятельное изобретение детьми художественных задач открытого типа, связанных с изменением свойств художественных материалов, преобразованием формы, трансформацией образа, а также децентрацией (сменой точки зрения, ракурса, оценки события).* Этот способ проблематизации художественного содержания напрямую связан с художественным экспериментированием, предполагающим самостоятельное «открытие» детьми свойств художественных материалов, способов своего воздействия на них, а также расширение возможностей использования художественных инструментов.

Задача педагога сводится к постановке проблемных, частично-поисковых или эвристических задач открытого типа, подразумевающих множество решений. Так, дошкольники могут осмыслить и передать адекватными изобразительно-выразительными средствами, как «растаяло облако», «вылупился цыпленок (или динозаврик)», «раскрылся (или увял) цветок», «поспела ягодка», «из почек появились листочки», «заяц сменил серую шубку на белую» (или наоборот), «пугало превратилось в снеговика», «головастик стал лягушонком», «куколка – бабочкой», «как Робин Бобин Барабек съел все угощение», а «целые предметы поломались, пришли в негодность и превратились в мусор» и т.д.

Самостоятельное изобретение детьми задач на трансформацию образа связано, в первую очередь, с поиском способов передачи движения, а также с размещением в пространстве, осмыслением структуры или строения (что внутри?), приданием устойчивости или видоизменением формы. Так, например, старшие дошкольники начинают ставить задачи на передачу объемной пустотелой формы, а также на преобразование плоской фигуры в объемную форму и наоборот.

Художественное экспериментирование старших дошкольников может быть связано с передачей взаимоотношений между предметами, героями, событиями.

Один из самых сложных и менее всего разработанных вопросов, связанных с проблематизацией содержания художественной деятельности, – это способность ребенка к децентрации. Художественная деятельность позволяет создавать наглядные ситуации, в которых дошкольник сталкивается с необходимостью быстро учиться понимать и учитывать намерения другого человека, что является, по утверждению М. Доналдсон, фундаментальным человеческим навыком. Оптимальный путь формирования этого навыка через художественную деятельность – это сотворчество детей друг с другом и ровесниками. Удачными приемами, позволяющими развивать способность к децентрации, являются следующие: «Угадай, что перепутал художник», «Помоги художнику исправить ошибку», «Помоги художнику дорисовать (раскрасить) картинку», «Рисование по очереди», игры «Лепешка» (на трансформацию комочка пластилина или глины), «Путаница» и др. Возможны разные формы организации детей для художественного сотворчества и накопления опыта децентрации: работа в парах и малыми группами – с педагогом, художником, родителями. Наиболее гибкими художественными техниками, позволяющими детям создавать образ или композицию методом сотворчества, являются коллаж, мозаика, модульный способ (во всех видах изобразительной деятельности), аппликация, художественное конструирование. Сложнее организовать совместно графическую или живописную работу. Однако следует заметить, что для детей раннего возраста этот способ организации деятельности рисования является одним из наиболее удачных как в организационном плане, так и по своему развивающему эффекту.

Наше исследование показало, что дети старшего дошкольного возраста способны принять, решить и самостоя-

тельно поставить художественную задачу на децентрацию, связанную с изменением точки зрения или ракурса. С этой целью осуществляются перевороты (перемещения) объектов или их деталей в пространстве. В процессе обучения дети начинают понимать, что одна и та же несимметричная форма выглядит по-разному и позволяет создавать разные образы (например, пластилиновый или бумажный конус в разных ракурсах позволяет увидеть и создать образ сосульки или морковки, рожка мороженого (основание вверху), ракеты или ёлки, пирамидки (основание внизу). Дидактические игры с муляжами или реальными предметами, которые можно перемещать в пространстве и рассматривать с разных сторон, готовят детей к решению сложных композиционных задач на создание натюрморта или аранжировки из природного материала.

Самостоятельная художественная деятельность детей

Появление самостоятельной художественной деятельности – показатель высокого уровня художественного развития детей, так как самостоятельная деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его интересам и протекает без видимого руководства взрослого. Наличие самостоятельной художественной деятельности говорит также о влиянии грамотно организованного образовательного процесса, хороших традиций быта детского сада, благоприятной атмосферы в семье (Н.А. Ветлугина).

В самостоятельной художественной деятельности программа действий, их цель и содержание исходят от детей, насыщенность деятельности зависит от их активности, инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный познавательный и художественный опыт.

Основной путь художественного развития ребенка – самостоятельное творчество. Характеристика его сущности затрудняется в силу того, что этот процесс, по мнению

многих исследователей, не поддается изучению. Следовательно, бессмысленно ставить и вопрос о целенаправленном руководстве этим процессом. Речь может идти только о влиянии отдельных факторов. Некоторые исследователи считают эту особенность стремлением ребенка к самовыражению, которое часто понимают как независимое явление, сугубо индивидуальное, даже с выраженной наследственной предопределенностью. При этом упускают из виду роль окружения и множество пересекающихся линий его влияния на переживания детей. Однако взрослые могут проектировать и эту сферу, особенно в условиях связи общественного и семейного воспитания.

Основой творческой активности дошкольников является особая структура знаний и умственных действий, которая обеспечивает многоплановость взаимодействия вновь формируемых знаний со знаниями, имеющимися в прошлом опыте ребенка. Это ведет к существенным, последовательно усложняющимся перестройкам как тех, так и других знаний, к получению новых. Исследования Н.Н. Поддьякова свидетельствуют, что усвоение детьми системы знаний, отражающей тот или иной объект в различных, нередко противоречивых аспектах, обеспечивает гибкость, динамичность детского мышления, возможность получения новых знаний и способов умственной и эстетической деятельности. Чем разнообразнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок и тем эффективнее идет его развитие.

Поисковая деятельность не задается взрослым заранее в виде готовой схемы действий, а строится самим ребенком – каждый раз по-новому, по мере получения все новых и новых знаний об объекте. В поисковой деятельности ребенок часто получает совершенно неожиданную для него информацию, что ведет к трансформации самой деятельности, изменению ее содержания и направленности. Преобразования объекта, произведенные самим ребенком, раскрывают перед

ним новые стороны и свойства объекта познания, а новые знания, в свою очередь, позволяют получать новые, все более сложные и разнообразные преобразования. Таким образом, по мере накопления знаний об исследуемом объекте или явлении ребенок получает возможность ставить все более сложные цели и задачи. В процессе достижения целей и реализации поставленных ребенком задач у него возникает потребность в «открытии» новых способов преобразования объектов. Обычно этот поиск осуществляется путем проб и ошибок в результате применения старых способов к новой ситуации, их комбинирования и преобразования.

Специфика самостоятельной художественной деятельности в том, что дети по своей инициативе и на основе своих интересов активно осваивают доступные им виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства, то объединяя их, то занимаясь каким-либо одним по своему желанию, организуют свои действия в форме творческих игр, упражнений и придают им репродуктивный или творческий характер в зависимости от индивидуальных интересов и уровня художественного развития. Связанные с этим художественные переживания детей носят эстетический характер.

Самостоятельную художественную деятельность детей можно отнести к высшему уровню обучения (образования), сущность которого состоит в том, что эстетический объект (содержательный компонент) начинает осваиваться детьми на уровне личностных и культурных смыслов.

Важнейшим условием развития самостоятельной художественной деятельности детей является предметный мир. Предметность деятельности толкуется в широком аспекте – и как предметность образов, потребностей и эмоций, и как предметность материального порядка. Потребность выступает как внутреннее условие, как мотив, как предпосылка, которая направляет и регулирует предметные действия субъекта эстетического отношения.

В отечественной психологии установлено, что формирование психических действий (особенно связанных с художественными переживаниями) проходит эффективнее, если сложные свойства воспринимаемых и воспроизводимых явлений опредмечиваются или моделируются. Действия с различными предметами интериоризируют психические процессы и материализуют эмоционально-ценностное отношение ребенка к окружающему миру. Эти положения рассматриваются в русле известных психологических теорий умственных действий, которые предполагают осуществление их системы сначала в материальной форме и лишь затем в умственном плане (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец и др.).

В понятие «предметно-пространственная среда», как известно, включается «ансамбль» самых разнообразных социальных, культурных, экономических, природных условий жизни. Мы рассматриваем лишь то, что непосредственно окружает ребенка и влияет на его развитие, к тому же является предметным, т.е. мы рассматриваем мир вещей. Кроме того, ограничиваемся изучением предметов, содействующих развитию и обогащению художественной практики ребенка. Они должны не только отвечать эстетическим требованиям, но и стимулировать детей к посильному художественному преобразованию ближайшего окружения, к активной ориентировочно-исследовательской (поисковой) и предметно-практической (продуктивной) деятельности. В данном контексте понятие «развивающая предметная среда» подразумевает эстетизированное пространство, в котором осуществляется самостоятельная художественная деятельность детей, а также художественные материалы, пособия и другие предметы, позволяющие детям успешно реализовать свои художественные замыслы.

Г.Н. Пантелеев ввел в педагогику понятия «предметно-пространственная среда», «детский дизайн», «дизайн для детей», в своих исследованиях показал, что пространствен-

ная среда должна снабжать ребенка определенной художественной информацией с учетом характера его художественной деятельности. Общение с художественными предметами (иллюстрацией, мелкой пластикой, народной игрушкой) и художественными материалами (бумагой, глиной, красками) – один из путей художественного освоения ребенком окружающего мира и «открытия» способов своего воздействия на предметы и их свойства.

Организация предметно-пространственной среды для художественной самостоятельной деятельности – сложная проблема, требующая и теоретического обоснования, и практического решения. Развивающая предметная среда непосредственно связана с практическими художественными действиями детей. Естественно, что ассортимент художественных предметов и материалов определяется, в первую очередь, спецификой каждого вида художественной деятельности. Классификация всего предметного мира, связанного с художественной деятельностью, сложна по причине ее полифункциональности, но можно выделить два наиболее крупных вида дидактического оборудования:

• материальные средства, требующие участия взрослого: печатные пособия (художественные альбомы, детские энциклопедии, книжки-игрушки, книжки-картинки, наглядные таблицы и т.д.), аудиовизуальные (диафильмы, видеофильмы, мультфильмы, аудиакассеты и диски, компьютерные игры и т.д.), объемные (макеты, муляжи, гербарии, инсталляции). Сюда же относятся технические средства (телевизор, магнитофон, видеооборудование) и подсобные предметы (ширмы, экраны);

• художественные предметы и дидактические пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, настольно-печатные игры, художественные игрушки, комплекты различных видов детского театра (кукольного, паль-

чикового, теневого, ростового), художественные материалы для рисования, моделирования, конструирования и декоративного творчества.

Разнообразие художественных материалов. Для полноценной самостоятельной деятельности детей рекомендуется применение самых различных художественных материалов и инструментов (орудий) изобразительной деятельности. Дети рисуют не только цветными карандашами, кистями или мелками (восковыми, пастельными, меловыми), но и любыми другими предметами (прутиками, деревянными палочками, зубными щетками, ватными палочками, тряпочками, ватными тампонами), собственными пальчиками и ладошками, локтями, ногами и всем телом, оставляющим следы на снегу (песке); овладевают простейшими приемами граттажа, принта, монотипии (техники графического оттиска). В качестве основы или фона, на который наносятся рисунки, помимо бумаги, используется песок, глина, снег, стекло, стена, бытовые вещи (одежда, носовые платки) и даже тело ребенка (элементарный бодиарт). Помимо красок используются цветной песок, соус, зубная паста, губная помада, песок, манная крупа и т.д. Это способствует развитию осмысленной моторики (В.Т. Кудрявцев). Важно и то, что разнообразие материалов, инструментов, способов создания образа и свобода выбора инициируют детское художественное экспериментирование. Смена и свободный выбор материалов обеспечивают разнообразие контекстов и осмысленную смену контекста, что принципиально важно для формирования эстетических обобщений и осмысленных знаний.

Основные выводы. Таким образом, сегодня необходимо разработать и внедрить в широкую практику методику формирования самостоятельных исследовательских действий детей; обогащать их новыми художественными впечатлениями; создавать условия для художественного экспериментирования; находить более эффективные методы педагогиче-

ского руководства, обеспечивающие перенос полученного детьми опыта в самостоятельную деятельность, придание ей подлинно развивающего и творческого характера. При этом педагогу важно понимать, что художественное экспериментирование и самостоятельная деятельность – это свободные формы обогащения и организации художественного опыта детей, которые могут естественным образом перерастать одна в другую. Основой для перехода свободных организационных форм в свободные виды детской деятельности являются проблематизация содержания художественного образования и эстетизированная предметно-пространственная среда.

Глава V

СИСТЕМА МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: НАВИГАТОР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В пятой главе обоснована сущность метода как универсального способа освоения человеком окружающего мира; поставлен актуальный вопрос о специфике методов художественного познания; сделан обзор теоретических и эмпирических методов; выявлены основания классификации методов и на этой основе предпринята попытка описания системы методов художественно-эстетического развития детей в образовательной среде.

Ключевые слова: методы познания окружающего мира, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», педагогика искусства, система методов художественно-эстетического развития.

В условиях вариативного образования заметно вырастает роль методов как профессиональных инструментов, позволяющих педагогам самостоятельно ставить образовательные задачи и гибко действовать в конкретных ситуациях по вектору «ресурсы – цель».

Метод (от *греч.* methodos – путь) понимается в современной науке как рациональный способ достижения цели; как определенная система приемов, действий и/или операций, ориентированных на практическое или теоретическое освоение человеком действительности. Метод предполагает опыт целеполагания, наличие плана, моделирование или проектирование последовательности действий (операций), сознательное достижение прогнозируемых результатов. Основное в учении о методе – это идея «правильного пути» (Т.Г. Лешкевич [3, с. 359]). Другими словами, методу отво-

дится роль навигатора в организации деятельности, предписываются функции руководства, контроля и регуляции, рефлексии и т.д. «Выбор методов обусловлен соотнесением реальной ситуации, поставленной задачи и имеющегося арсенала средств, навыков и умений субъекта» (Т.Г. Лешкевич [там же]). «Идея метода противостоит различным формам нерефлексивного поведения, всякого рода неконтролируемым автоматизмам, инстинктивно-образным реакциям» (Новая философская энциклопедия [4, с. 551, 552]).

Учение о методе в философии и теории познания. Представления Человека разумного (Homo sapiens*)* о методе познания окружающего мира и всего сущего имели место уже в древнейших цивилизациях. Античные философы создавали образ действия (деятельности) при помощи мыслеформы и тем самым предвосхищали результат. Метод Сократа был связан со столкновением противоположных понятий, оценок, суждений и имел своей целью обнаружение истины. Платон, в свою очередь, включил анализ и синтез в структуру диалектического метода, что позволяло ему познавать единичное и множественное в их взаимосвязи.

Аристотель, полемизируя с Платоном, раскрыл иной взгляд на доказательство, аналитику и силлогистику как методы познания [1]. Так, аналитику он трактовал как способ выявления основных свойств (признаков, качеств, характеристик) реальных вещей. Рене Декарт в философском трактате «Рассуждение о методе» дал описание эффективного метода познания, который основывается на четырех правилах: 1) принимать за истинное только то, что не вызывает никакого сомнения; 2) разделять сложные вопросы (проблемы) на более простые элементы; 3) выстраивать простые компоненты в определенной последовательности; 4) составлять обзоры имеющихся элементов и давать их полные перечни, что позволит избежать упущений и двойственности трактовок. Фома Аквинский обосновал значение аналогий, а Георг Гегель определил этот метод познания как «инстинкт разума».

Гегель понимал метод как некое орудие – универсальное средство связи познающего субъекта с познаваемым объектом. Он говорил: «Движение сознания – это восхождение от абстрактного к конкретному. Каждая последующая ступень заключает в себе все предыдущие, воспроизводя их на новом, более высоком уровне, в то же время последующие ступени предвосхищаются на более ранних этапах диалектического пути развития» (Г. Гегель [2]). Движение сознания, по Гегелю, это движение человеческой мысли от абстрактного к конкретному, при этом каждый новый этап восхождения включает на новом уровне все предыдущие этапы.

Сущность и значимость метода осмыслены современной философией и связаны с обособлением специального раздела философии – методологией.

Назовем и охарактеризуем ***универсальные методы познания реальности***, которые лежат в основе любого вида деятельности человека, поэтому могут быть рассмотрены нами в т.ч. как ***способы художественного освоения окружающего мира***.

Анализ (*др.-греч*. ἀνάλυσις – разложение, расчленение, разборка) – метод познания, основанный на выделении и последующем изучении отдельных частей объекта.

Синтез – метод, связанный с мысленным или практическим объединением выделенных и изученных частей объекта в одно целое.

Аналогия – метод, позволяющий выявить отношения сходства между объектами и/или их значимыми частями.

Индукция – метод познания, суть которого состоит в восхождении мышления от единичного (частного) к всеобщему (универсальному);

Дедукция – метод познания, связанный с движением мышления от общего к единичному, что дает возможность перехода от посылок (предположений, гипотез) к следствиям (доказательствам, результатам).

Обобщение – метод, направленный на мысленный переход от единичного к общему; выделение относительно устойчивых свойств окружающего мира; извлечение общих принципов познания с целью унификации и отождествления множества объектов, явлений, событий и приведения их к осмысленному целому.

Абстрагирование (идеализация) – мысленное внесение изменений в изучаемый объект в соответствии с поставленными целями, в результате чего создается модель (образ) объекта с акцентом на том или ином качестве, свойстве, значимой детали.

Классификация (от *лат.* classis – разряд и facere – делать) – метод, направленный на осмысленную группировку объектов (явлений, понятий), разделение их на разновидности согласно выявленным признакам (Философский словарь под ред. И.Т. Фролова [5]).

Реконструкция – метод, связанный с воссозданием формы, конструкции, системы, последовательности на основе выдвинутых гипотез, анализа эмпирических фактов, аналогий, сравнений, эксперимента и др.

Моделирование – метод познания, направленный на создание и изучение (исследование) моделей как аналогов реальных объектов; при этом модели отражают сущностные свойства исследуемых объектов (процессов, явлений, фактов, событий, отношений и др.).

Анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, обобщение, абстрагирование, классификация, реконструкция, моделирование – базовые ***методы теоретического познания*** человеком окружающего мира и самого себя как части мироздания. Но человек осваивает мир, прежде всего, в практической деятельности, для осуществления которой важное значение имеют ***методы эмпирического познания,*** среди которых наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент.

Наблюдение – метод, предполагающий организованное и целенаправленное восприятие объекта познания.

Сравнение – метод, связанный с установлением и изучением отношений сходства и/или отличия между объектами.

Измерение – метод, направленный на сравнение определенной величины объекта (его длины, высоты, массы, температуры и др.) с эталонами или установленными единицами измерения в процессе практической деятельности; при этом важное значение имеют сенсорные эталоны, системы мер и знаки, позволяющие зафиксировать полученный результат.

Описание – метод, основанный на создании «портрета» исследуемого объекта с помощью языка как системы знаков, позволяющих сохранять, кодировать и транслировать информацию (в том числе посредством устной и письменной речи).

Эксперимент – метод, основанный на вариативном, активном, разноплановом, многоаспектном исследовании объекта в процессе практического изучения его свойств, в том числе в изменяющихся условиях.

Шарль Лало – французский ученый, эстетик, профессор Сорбонны, один из создателей современной социологии искусства и психологии искусства – без устали доказывает, что эстетика призвана вернуть нормы красоты в жизнь общества. Размышляя о методе эстетического освоения мира, он пишет: «В эстетике, как и всюду вообще, всякое исследование одинаково предполагает сначала предварительные наблюдения, затем руководящую идею, обобщение или гипотезу, т.е. временную концепцию мысли, которую исследователь вправе впоследствии возвести в закон в той мере, в какой она будет оправдываться, и при условии, что она будет вновь подвергаться экспериментальным проверкам» [6, с. 58]. И далее еще более остро: «Метод нельзя отделить от законов, фактов и определенного строя мышления, выражением которых он служит, и перенести его, как чистый метод, в любую область. Ибо тогда он является лишь бесполезным этикетом на пустом флаконе…» [там же, с. 60].

Методы художественного познания окружающего мира. Система методов эстетического воспитания обычно строится в соответствии с общей классификацией методов, принятой в теории педагогики. Например, на основе классификации методов О.С. Анисимова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина, Л.Г. Савенковой и др. Вместе с тем они имеют специфику. В.М. Бехтерев, размышляя о значении и специфике эстетического воспитания детей раннего возраста, говорил: «По нашему мнению, исследование детской души должно вестись исключительно объективным путем…», поэтому необходимо «… отрешиться от того субъективного метода, который до сих пор являлся почти руководящим методом в этой области» [7, с. 167]. В педагогике искусства выбор метода обусловлен необходимостью поддержки индивидуальности ребенка и направлен на становление опыта эмоционально-ценностного отношения к себе и окружающему миру, содействие формированию эстетической картины мира, создание условий для творческого освоения детьми разных видов деятельности [8].

Методы художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста многообразны и вариативны. В педагогике искусства, начиная с середины XX в., ведутся поиски обоснованной систематизации методов. Так, Н.А. Ветлугина выделила и описала следующие методы художественного развития и эстетического воспитания детей дошкольного возраста:

• метод развития эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире (и неприятие безобразного); побуждение ребенка к сопереживанию в процессе восприятия высокохудожественных произведений;

• метод «убеждения красотой» в процессе эстетического восприятия, формирование первоначальных проявлений художественного вкуса;

• метод посильной художественной практики; упражнение детей в действиях (способах), направленных на преобразование эстетических качеств различных объектов (в т.ч. окружения), на постепенное совершенствование культуры поведения;

• метод поисковых педагогических ситуаций, побуждающих детей к самостоятельным творческим действиям [9, с. 201]

Разнообразие методов педагогики искусства вызывает необходимость в поиске оснований классификации. Автором предпринята попытка выделить следующие сущностные критерии как основу классификатора методов:

• образовательные цели и задачи;

• специфика видов художественной деятельности;

• источник и содержание художественной информации;

• характер художественных образов;

• основные элементы «языка» искусства;

• возраст и уровень художественно-эстетического развития детей;

• индивидуальные интересы и способности детей;

• оснащенность и эстетичность предметно-пространственной среды;

• форма организации художественной деятельности (художественное событие, художественно-дидактическая игра, образовательный проект, мастер-класс, пленэр, выставка творчества, игра-путешествие, фотопрогулка, экскурсия в природу, виртуальная экскурсия и др.);

• уровень квалификации и опытности педагога, наличие у него интересов и способностей к художественной деятельности;

• стиль взаимоотношений педагога с детьми в образовательной среде;

• модель развития взаимоотношений педагога и детей в образовательной среде (И.А. Лыкова [10]).

На основе выявленных оснований классификации автором разработана следующая система методов организации художественно-эстетического развития детей на первых уровнях образования:

• наглядное обоснование цели художественной деятельности и создание условий для ее осмысленного, мотивированного принятия детьми (на высоком уровне художественного развития дети делают попытки самостоятельно определять цели своей художественной деятельности);

• визуализация художественной задачи и мотивации к ее решению;

• создание нетривиальной ситуации, вызывающей «живой» интерес и желание включиться в художественную деятельность (в изостудии, художественной мастерской, комнате сказок, в песочнице с подсветкой, в парке, арт-галерее и др.);

• проблематизация содержания, благодаря чему знакомая тема или объект (художественный материал, инструмент, изобразительно-выразительное средство, например, форма, линия, фактура, ритм, пропорции) открывается детям с новой, неожиданной стороны и становится предметом самостоятельного творческого поиска;

• сравнительный анализ произведений искусства (например, сравнение трех-четырех разных народных игрушек, созданных мастерами из одного материала; сравнение одного и того же образа сказочного героя в книжных иллюстрациях, выполненных разными художниками);

• развернутая демонстрация и детальное пояснение способа создания образа (этот метод имеет много вариантов: показ действий педагогом; применение информационно-коммуникационных технологий, например, видео мастер-класса народного художника, видеопрогулки и фотопутешествия; демонстрация фотографий, рисунков, планов и др.);

• частичный показ с пояснением наиболее сложных или новых для детей действий (приемов) и изобразительно-выразительных средств;

• поисковая ситуация для обнаружения детьми «ответа» (способа, темы, идеи) в специально созданной предметно-пространственной среде;

• эвристическая ситуация для самостоятельного открытия способа деятельности или изобразительно-выразительного средства;

• включение литературных и музыкальных образов может выступать как методом, так и частным приемом организации художественно-продуктивной деятельности детей; метод позволяет спроектировать содержание художественной деятельности, предложить тему (например, дети конструируют разные виды зданий по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Снежная королева» и размышляют о том, почему архитектурные сооружения такие разные, каким образом они передают характеры своих обитателей); а педагогический прием помогает детям создать выразительный образ литературного героя, познакомиться с явлением типизации (например, наличие красной шапочки у героини одноименной сказки Ш. Перро, пестрая окраска перьев курочки Рябы);

• моделирование художественных объектов, характеров персонажей, взаимоотношений и художественных закономерностей (например, последовательность цветов радуги, цветовой круг); при этом педагогу важно помнить, что художественное творчество по своей сути является процессом создания моделей в образной форме;

• эстетические аналогии и художественные ассоциации;

• инициирование и поддержка практической деятельности детей (индивидуальной, в парах и группах);

• упражнение в действиях с целью успешного освоения нового способа, инструмента, выразительного средства;

• перенос освоенного способа в новые ситуации и смысловые контексты;

• методы эмпирического познания (наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент).

Перспективы исследования проблемы, поднятой в данной главе, видятся в научном обосновании взаимосвязи универсального и уникального в методах художественного познания растущим человеком окружающего мира, в изучении взаимосвязи классических и инновационных методов художественного воспитания детей на первых уровнях образования.

Глава VI

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРТФОЛИО ДЛЯ ОБЪЕКТИВАЦИИ МОНИТОРИНГА (ДИАГНОСТИКИ)

Аннотация. В шестой главе поднимается проблема объективности мониторинга (педагогической диагностики) как профессионального инструмента современного педагога, обосновывается значение художественно-продуктивной деятельности и портфолио для обеспечения точности и достоверности его результатов. Описывается система методов исследования художественной деятельности и приводятся основные показатели развития детей 3–7 лет. Раскрывается значение портфолио как зеркала основных достижений ребенка и даются рекомендации по его оформлению.

Ключевые слова: мониторинг, объективность, объективация, художественно-продуктивная деятельность, портфолио дошкольника, методы изучения детского творчества, возрастной портрет ребенка-художника.

Объективность – одна из самых сложных проблем, с которой сталкиваются ученые и практики, разрабатывая и проводя процедуру мониторинга. *В онтологическом аспекте* понятие «объективность» обозначает то, что предметы и явления окружающего мира (объекты), а также их особенности и свойства существуют независимо от человека (субъекта). *В гносеологическом аспекте* это понятие обозначает возможность познания объективной истины, характеризует содержание знаний как таковых и предусматривает наличие логических способов для объективного рассмотрения познаваемого объекта, включая процедурный инструментарий и критерии.

Понятие ***«объективация»*** было обосновано и введено в научный оборот Н.А. Бердяевым для обозначения процесса (и результата) разделения субъективного и объективного в мышлении и творчестве человека, а шире – во всякой деятельности, включая социальную жизнь, культуру и религию. «В процессе объективации нечто, созданное творческой личностью, становится достоянием общества, культуры или общепринятой религии и начинает жить независимой жизнью – отчуждается, обезличивается, становится объективным фактом, а не уникальным духовным явлением, рожденным в глубине внутреннего мира автора» [2].

Исходя из этого, представляет несомненный интерес теоретическая и технологическая разработка проблемы, связанной с объективацией мониторинга как педагогического явления. В рамках данной работы рассмотрим один аспект – объективное отражение достижений ребенка в результатах его деятельности.

В каких же видах деятельности малейшие достижения ребенка более наглядны и доступны для объективации мониторинга? Помимо двигательной (физической) активности, результаты которой можно надежно измерить и сравнить, описать количественно и качественно, следует отметить определенные преимущества художественно-продуктивной деятельности.

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и художественного труда обычно материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, коллажа, игрушки, модели, конструкции и др.), объективно отражают динамику художественного и общего развития детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры каждого ребенка, а также позволяют значительно расширить временные и пространственные границы самого мониторинга. Продукты художественной деятельности могут длительное время храниться, не изменяют свое со-

держание (предмет мониторинга) с течением времени, легко фиксируются с помощью фотоаппарата и видеоаппаратуры, могут быть предъявлены другому эксперту. Все это вместе взятое позволяет объективировать результаты мониторинга.

Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским искусством, обусловленным способами восприятия мира и направленным на создание художественной формы в ее собственной эволюции (А.В. Бакушинский); предполагает не столько рационально-логическое, сколько эмоционально-образное познание жизни (Б.М. Неменский); выступает средством освоения и выражения доступными средствами социокультурного опыта (В.С. Мухина); вызывает особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую возможность создания художественного образа как «эстетического обобщения» и пробуждает особую – «эстетическую позицию» (А.А. Мелик-Пашаев); выполняет осмыслительную и проективную роль в процессе познания ребенком окружающего мира (В.Т. Кудрявцев).

В ходе многолетнего теоретико-экспериментального исследования автором была разработана и апробирована *система методов изучения* специфики и генезиса художественно-продуктивной деятельности детей 2–7 лет, что позволило обосновать критерии для объективной оценки творческих достижений ребенка, в том числе сформированности интегративных качеств личности.

1. *«Метод теоретической матрицы»* обоснован и предложен как новый научный метод. В качестве матрицы (от *лат.* matrix – первоисточник) как теоретической первоосновы были избраны основные результаты фундаментальных исследований А.Б. Бакушинского [1], и в эту матрицу интегрировались наиболее значимые идеи отечественных и зарубежных ученых. В результате был смоделирован портрет ребенка-художника, отражающий степень разработанности проблемы онтогенеза эстетического развития.

2. *Праксиметрический (архивный) метод*, направленный на изучение индивидуальных художественно-творческих работ детей, был избран основным средством мониторинга, поскольку особенность творческого продукта состоит в его уникальности. Было изучено и описано более пяти тысяч творческих работ, выполненных в разных художественных техниках детьми от 1,5 до 7 лет. Применение праксиметрического метода позволило проанализировать не только содержательные, но и формальные характеристики продуктов детской деятельности, что в свою очередь дало возможность выявить и объективировать статистически значимые закономерности. При анализе рисунков детей старшего дошкольного возраста частично применялась техника контент-анализа, что позволило выявить взаимосвязь между уровнем художественно-эстетического и интеллектуального (в том числе речевого) развития. Единицами содержания были определены художественные знаки – визуальные и вербальные образы.

3. *Естественный (полевой) эксперимент* позволил собрать объективные факты, раскрывающие специфику самостоятельной деятельности детей 2–7 лет. Результаты наблюдений отражены в подробных протоколах, зафиксировавших не только результат, но и «живой» процесс детской художественно-продуктивной деятельности: свободный выбор художественного материала, манипулирование, рождение и развитие замысла, поиск способов создания образа, речевое сопровождение, двигательные и мимические реакции, введение игрового сюжета и элементов театрализации.

4. *Моделирующий эксперимент,* в котором экспериментатор (или воспитатель, педагог дополнительного образования, родитель) ставил художественную задачу, определял тему, и поэтому дети действовали в специально созданной творческой ситуации, был использован для изучения отдельных вопросов, связанных с разработкой системы методов, технологий, новых типов художественных заданий. При этом

поведение детей моделировало на разных уровнях абстракции вполне типичные действия или деятельность, что позволило решить разнообразные исследовательские задачи.

5. *Монографический исследовательский метод* использовался для глубокого, тщательного, продольного изучения индивидуальных, гендерных и возрастных особенностей двух детей с тщательной фиксацией процесса художественно-эстетического развития в форме дневника. Лонгитюдное исследование позволило уточнить представление о генезисе изобразительной деятельности, полученном на основе результатов научного исследования.

6. *Формирующие методы* научного исследования использовались в разнообразии видов: преобразующий эксперимент, психолого-педагогический эксперимент, формирующий эксперимент, экспериментально-генетический метод, метод поэтапного становления художественной деятельности и формирования эстетического отношения к миру. Использование формирующих исследовательских методов было обусловлено необходимостью реорганизации некоторых сторон (характеристик) образовательного процесса и выявления влияния этой перестройки на уровень художественно-эстетического развития детей. По существу, данный исследовательский метод выступил в качестве средства создания широкого экспериментального контекста для использования всех других методов исследования. Этот эксперимент проводился как массовый для получения статистически значимых выводов.

Использование данных методов позволило создать модель ***«Возрастной портрет ребенка-художника»*** и выявить показатели для мониторинга индивидуальных достижений детей в художественном творчестве. Рассмотрим в динамике, каким образом происходит становление и развитие художественно-продуктивной деятельности, интегрирующей многие линии развития ребенка-дошкольника. Обратим внимание на логику перехода организованной деятельности в свободное самостоятельное творчество детей.

Вторая младшая группа (3–4 года)

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна.

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).

Средняя группа (4–5 лет)

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форму, пропорции, цвет, фактуру, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками.

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.

Старшая группа (5–6 лет)

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции,

фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение.

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.

Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипию, коллаж, мозаику, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения).

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предусматривают развитие у детей следующих универсальных способностей:

• способности эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как позиции личности;

• способности к активному освоению разноаспектного художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе – к личностному росту и саморазвитию;

• специфических художественных и творческих способностей (восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность – художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми обобщенными и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества.

Художественно-продуктивная деятельность рассматривается сегодня как специфическая детская активность, в которой ребенок обретает «господство» над материалами, овладевает различными человеческими орудиями, в том числе художественными инструментами, создает оригинальный (субъективно новый) продукт, познает и успешно реализует свое «Я» и тем самым выражает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру и самому себе. Художественно-продуктивная деятельность позволяет детям свободно экспериментировать с художественным материалом, его свойствами и способами воздействия на него с целью создания образа. Эти способы и приобретаемый с их помощью художественный опыт имеют универсальный характер и тем самым обеспечивают формирование у ребенка базовой, общей культуры творчества. Ребенок научается: ставить культуросообразные цели; выбирать для их достижения

культуросообразные средства (операциональные, организационные и коммуникативные); проводить соответствующий анализ ситуации, в которой предстоит действовать, правильно – на основе культурных критериев – ее оценивать, делать выводы, принимать решения и осуществлять их; правильно относиться к собственным ошибкам.

Исходя из этого, основным методом художественного образования и воспитания детей дошкольного возраста выступает *метод пробуждения предельно творческой самодеятельности,* а основную педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный процесс, творческое действие, направленное на создание целостной картины (образа) мира. В результате у детей начинает формироваться *опыт самоорганизации, самодеятельности, самовоспитания* и *саморазвития.* Большую роль в этом сложном процессе может сыграть портфолио как зеркало наиболее значимых достижений и успехов ребенка.

Инновационная технология портфолио

В современном дошкольном образовании самое пристальное внимание уделяется развитию ребенка как уникальной личности с его индивидуальными способностями, темпом и особенностями развития. На помощь педагогу, родителям и самому ребенку приходит технология портфолио.

Портфолио – это способ накопления, фиксации, мониторинга и проектирования индивидуальных достижений ребенка (или взрослого человека) за определенный период времени. Можно с уверенностью сказать, что портфолио – это своеобразное зеркало основных достижений ребенка, в которое он может заглянуть сам и увидеть свое творческое отражение.

Обычно понятие «портфолио» применяется в связи с понятием «творческое развитие», но в педагогике оно имеет более широкое значение, предусматривающее системный мониторинг общего развития ребенка.

Функции портфолио:

• диагностическая – фиксирует изменения и рост (умственный и физический) за определенный период времени;

• целеполагательная – поддерживает образовательные цели (чему мы обучаем ребенка и для чего);

• мотивационная – поощряет достигнутые ребенком результаты;

• содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ;

• развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития от года к году;

• рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений [5].

Портфолио может составляться как на одного ребенка, так и на группу детского сада или другой детский коллектив (музыкальный ансамбль, спортивный клуб и т.п.). Портфолио может составляться также на педагогический коллектив дошкольного учреждения и на конкретную семью. В любом случае портфолио – это так называемое досье успеха, показатель творческих успехов ребенка или педагога (семьи). Любой портфолио должен быть интересен для самого автора. Поэтому его страницы оформляются так, чтобы даже не читающий дошкольник легко мог понять саму информацию и способ ее систематизации.

Виды портфолио по способу хранения информации

1. Классический портфолио, который создается в виде папок, книжек, альбомов, дневников, картотек.

2. Электронный портфолио, который предполагает владение хотя бы основами компьютерной грамотности и располагает уникальными возможностями для сбора, хранения и систематизации информации. Электронный портфолио привлекает старших дошкольников и младших школьников своей

красочностью и множеством интересных визуальных эффектов. Но далеко не все педагоги и родители сносно владеют компьютерной программой Microsoft PowerPoint. К тому же не в каждой группе дошкольного образовательного учреждения есть компьютер.

3. Интерактивный портфолио-раскраска на печатной основе интересен максимальной активностью ребенка, который раскрашивает картинки, вырезает и приклеивает изображения, прокладывает маршруты, вкладывает фотографии и т.д. Этот вид портфолио более удобен для родителей или гувернера, няни. Взрослые также включаются в ведение портфолио: ведут записи, делают комментарии, помогают ребенку выбрать новые материалы для творчества.

Алгоритм работы над портфолио

1. Постановка цели: автору должно быть понятно, для чего необходимо создавать портфолио.

2. Выявление вида портфолио и способа хранения информации.

3. Выбор временного отрезка, во время которого будет собираться информация и «служить» портфолио.

4. Определение структуры портфолио (количество рубрик и их название).

5. Презентация и использование портфолио.

Оформление и структура портфолио

Для оформления детских портфолио потребуются архивные папки. Они предназначены для долговременного использования, имеют жесткую обложку и надежный механизм крепления вкладышей, поэтому смогут выдержать несколько лет постоянной службы. Для группы детей желательно приобрести папки с красочными обложками – разными по цвету, рисунку или декоративному элементу, чтобы каждый ребенок легко узнавал свой «документ развития». Современные мага-

зины канцтоваров предлагают многотомные архивные папки, оформленные в едином стиле и не слишком тяжелые. Корешки этих папок, поставленные на полке в один ряд, образуют целостную композицию. Если вы приобрели классические серые или черные папки Krona, их можно оформить с участием детей или их родителей. Самый простой вариант: оклеить папку упаковочной или самоклеющейся бумагой (так школьники защищают свои учебники и дневники). Для самой важной части портфолио – его художественного содержания – нужно приобрести папки-вкладыши. Желательно заранее предусмотреть хранение детских работ разного формата и с этой целью запасти вкладыши с перфорациями формата А3, А4 и А5.

Структура портфолио художественного развития ребенка всегда условна и зависит, в первую очередь, от мотивации, увлеченности, возможностей педагога и родителей. Но в любом случае важно предвидеть конечный результат, а это определяется наличием способности к педагогическому целеполаганию. Педагогам и родителям необходимо четко понимать *цель* создания портфолио и сбора информации. Цели могут быть различными:

• мониторинг основных достижений ребенка, отражающих уровень его общего развития и формирования интегративных качеств личности;

• сбор и обобщение информации о достижениях в каком-то конкретном виде деятельности *(например, в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»)* или по определенной линии развития;

• накопление информации за определенный период, благодаря чему можно увидеть путь развития ребенка или группы детей за определенный отрезок времени;

• тематический портфолио, который посвящается определенной теме и поэтому чаще используется для мониторинга достижений группы (творческого коллектива), а не отдельного ребенка.

Количество разделов в портфолио может варьироваться от трех до десяти-двадцати и более. Так, вы можете начать работу тремя-пятью разделами, а затем расширить спектр освещаемых вопросов и соответственно дополнить количество разделов. С течением времени вы сами поймете, какие разделы нужно сохранить и добавить, а какие окажутся лишними.

Примеры рубрик детского портфолио

1. Информация о ребенке: ФИО, дата и место рождения, адрес местожительства, сведения о родителях.

2. Детские работы – оригиналы (рисунки, коллажи, аппликации и др.), выполненные в организованных образовательных ситуациях.

3. Самостоятельное детское творчество (спонтанные рисунки и другие творческие работы, созданные в свободной художественной деятельности и отражающие индивидуальные интересы, увлечения, способности, достижения).

4. Фотографии детских творческих работ.

5. Фотографии ребенка, увлеченного творческим процессом.

6. Дипломы, грамоты, свидетельства.

7. Газеты, журналы, буклеты (в том числе рукотворные), в которых представлены работы ребенка или описывается его творчество.

8. Высказывания ребенка о себе самом и своем творчестве.

9. Мониторинг художественного развития ребенка.

10. Программа индивидуального художественного развития.

Условия успешности портфолио

1. *Добровольность.* Если ведение портфолио сделать обязательным, его ведение может стать формальностью, лишней нагрузкой на педагога и детей.

2. Индивидуальный подход к ребенку и оформлению портфолио.

3. *Удобство хранения.* Весь материал портфолио необходимо собирать, систематизировать и хранить так, чтобы было удобно его использовать.

4. *Систематичность* в сборе информации. Портфолио подразумевает не просто хранение, а постоянное пополнение, изучение и анализ имеющихся материалов.

5. *Взаимодействие взрослого и ребенка*. Вид, структуру и содержание портфолио ребенка определяет взрослый (педагог или родители), но при этом обязательно учитывает мнение ребенка. Таким образом, работа над созданием портфолио позволяет естественным образом сблизить всех его участников (педагога, ребенка, его родителей или других членов семьи).

Основные выводы. Таким образом, детская художественно-продуктивная деятельность и инновационная технология портфолио позволяют оптимизировать процедуру мониторинга и получить объективные показатели не только специального (художественного), но и общего развития каждого ребенка. Наибольшую ценность для объективации мониторинга и оформления портфолио представляют ситуации, в которых ребенок действует творчески, самостоятельно, по своей инициативе. В свободной художественно-продуктивной деятельности содержание действий, их цель, способы реализации замысла, художественные материалы и инструменты, а также изобразительно-выразительные средства определяются самими детьми и объективно отражают уровень индивидуальных достижений.

Глава VII

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЫСТАВКУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (диалогический подход к организации образовательной среды)

Аннотация. В седьмой главе обоснован диалогический подход к организации выставок детского творчества в образовательной среде. Проанализированы понятия «выставка» и «экспозиция». Описаны виды выставок и приведены основания классификации. Раскрыта специфика выставки художественного творчества. Сделан обзор исследований. Даны конкретные рекомендации по организации выставок детского творчества. Показано значение арт-выставки для поддержки индивидуальности ребенка. Сделан значимый вывод о выставке как форме эстетической коммуникации, основанной на диалогах.

Ключевые слова: диалог, диалогический подход, выставка детского творчества, виды выставок, образовательная среда, поддержка индивидуальности, эстетическая коммуникация.

Выставка детского творчества – неизменный атрибут современной образовательной среды, который позволяет руководителям и воспитателям дошкольных образовательных организаций успешно решать целый ряд актуальных проблем:

• эстетизация образовательного пространства при сохранении «детской» атмосферы (выставка – значимый элемент дизайна);

• поиск форм выявления и поддержки индивидуальности ребенка с учетом образовательного запроса его семьи;

• расширение направлений социокультурного партнерства дошкольных образовательных организаций с семьями

воспитанников, детскими художественными школами, школами искусств, выставочными галереями и др.

Анализ ситуации показывает, что эти проблемы могут быть комплексно решены на основе диалогического подхода к организации образовательной среды, что позволит преодолеть утилитарное отношение к выставке детского творчества.

В данной главе автором решались следующие задачи.

Сделать сравнительный анализ понятий «выставка» и «экспозиция».

Обосновать диалогический подход к организации выставки как пространства эстетической коммуникации.

Раскрыть специфику выставки детского художественного творчества.

Обосновать значение выставки творчества для поддержки индивидуальности ребенка, презентации персональных достижений в сфере искусства, развития рефлексивной культуры, становления «Я-концепции творца».

Дать конкретные рекомендации по организации выставок художественного творчества в образовательной среде.

Выставка в широком смысле этого слова понимается как публичная презентация (демонстрация) значимых достижений в области экономики, техники, науки, искусства, культуры и других сферах общественной жизни. Это понятие обычно обозначает как само мероприятие, так и место его официального проведения. По определению Международного бюро выставок, «Выставка – это показ, каково бы ни было его наименование, путем представления средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности» [7].

Экспозиция – «основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных экспонатов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с

разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений» [9]. Термин экспозиция (от *лат.* «expositio» – выставление напоказ, изложение) в широком смысле обозначает любую совокупность предметов, специально подобранных и выставленных для массового обозрения.

Изначально понятия «выставка» и «экспозиция» были равнозначны по смыслу, и лишь в последние десятилетия они дифференцировались: «экспозиция» стала означать нечто относительно постоянное, а «выставка» – временное.

В 20–30-е годы XX века понятие «выставка» было введено в педагогический тезаурус и стало рассматриваться не только в связи с деятельностью музеев. Большую роль в осмыслении этого термина и практическом применении выставки как формы эстетического воспитания сыграли исследования и публикации А.В. Бакушинского [1], Н.Д. Бартрама [3], новаторская педагогическая деятельность С.Т. Шацкого и В.Н. Шацкой [10] и др.

А.В. Бакушинский, размышляя о специфике и динамике развития художественного творчества, отмечал, что в первый период детства (до 10–12 лет) оно проявляется необычайно ярко, сильно, совершенно (превосходно) у многих детей, во второй период (до 14–15 лет) наблюдается явное творческое потухание, оскудение, в третий период (до 17–18 лет) может проявляться вспышками таланта у отдельных детей, а дальше – обычно серый нейтральный тон, полное творческое обнищанье у взрослых [1].

В конце XX – начале XXI века специалисты Института художественного образования и культурологии Российской академии образования Т.А. Копцева [4], И.А. Лыкова [5; 6], Н.Н. Фомина [8] и др., наследуя традиции педагогики искусства, заложенные А.В. Бакушинским, продолжили разработку педагогических аспектов термина «выставка» и развернули активную практическую деятельность по организации и

проведению выставок детского художественного творчества, в т.ч. на основе уникальной коллекции детского рисунка. Вместе с тем, специальные исследования, посвященные значению выставки для поддержки индивидуальности ребенка, презентации творческих достижений, эстетизации образовательной среды, не проводились.

Автором данной работы предпринята попытка осмысления термина «выставка» детского творчества (И.А. Лыкова [6]) в контексте концепции эволюции детского художественного творчества А.В. Бакушинского [1] и диалогического подхода М.М. Бахтина [2].

Ниже изложены первые результаты исследования, раскрывающие педагогические аспекты поднятой проблемы: сущность диалогического подхода к организации образовательной среды, специфика выставки художественного творчества, виды выставок по разным основаниям классификации, значение творческой выставки для поддержки одаренного ребенка, условия успешной организации выставки.

Сущность ***диалогического подхода*** состоит в интерпретации диалога как социокультурного явления и понимании взаимоотношений участников диалога как коммуникации в конкретном пространстве и времени (М.М. Бахтин [2]). Коммуникация выступает основным средством взаимодействия субъектов образовательных отношений, поэтому по праву занимает центральное место в любой образовательной системе (A. Lobok [11]). Основная проблема коммуникации – понимание и его переход во взаимопонимание. Согласно диалогическому подходу, взаимопонимание может состояться как творческий процесс лишь в реальном общении в конкретной ситуации. В связи с этим, термин «коммуникация» раскрывается как пространство взаимопонимания, взаимодействия и «рождения» общего сознания, которое постоянно изменяет социокультурный опыт всех участников диалога, независимо от их возраста и профессионального статуса.

Выставка детского художественного творчества может быть рассмотрена в контексте диалогического подхода как специально организованная форма эстетической коммуникации (диалога), которая предполагает глубокую интеграцию индивидуальных достижений детей, социального заказа родителей, а также результата деятельности педагогов общеобразовательных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования [6].

Эстетическая коммуникация, в свою очередь, интерпретируется как открытый диалог зрителя с художественным произведением и его автором. Современная образовательная среда, как правило, включает экспозиции произведений искусства (живопись, графику, художественную фотографию, скульптуру, изделия декоративно-прикладного искусства и др.) и различные выставки детского художественного творчества. Принципиальным условием является наличие коллекции качественных арт-объектов и гармоничного способа их презентации в образовательной среде.

Выставки детского художественного творчества различаются по масштабу, длительности экспонирования, формам и характеру экспозиции (или другого варианта презентации), тематической направленности, специализации, возрасту и составу участников, задачам просвещения (воспитания) населения и другим критериям.

По масштабу различают выставки: всемирные, международные, национальные, региональные, местные и др.

По длительности экспонирования выставки традиционно делят на постоянные и периодические (временные).

По формам проведения творческие выставки детей и подростков делятся на *стационарные,* проводимые в специально созданных для этого выставочных залах, и *передвижные,* проводимые в различных образовательных организациях, учреждениях культуры (к примеру, в детских театрах и библиотеках), на территории социальных партнеров (к примеру, на производственных предприятиях).

По тематической направленности и специализации популярно деление выставок на всеобщие, которые охватывают все основные отрасли человеческой деятельности, и специализированные, которые посвящаются какой-то конкретной области человеческой жизни и деятельности.

Классификация выставок творчества ***по составу участников:***

• *персональная (или индивидуальная),* экспозиция которой создается из работ одного автора, которым может быть художник (профессиональный или самодеятельный) и так называемый «юный художник», т.е. ребенок или подросток с ярко выраженными художественными способностями;

• *отчетная (или итоговая),* экспозиция которой создается из творческих работ нескольких авторов, регулярно занимающихся в одном образовательном учреждении (изостудии, центре детского творчества, детской художественной школе) или в постоянно действующем творческом коллективе;

• *городская,* экспозиция которой создается из творческих работ детей, живущих в одном городе, и организуется городской муниципальной системой (другое название «выставка-конкурс детского творчества»);

• *районная,* на которой экспонируется творчество детей и подростков образовательных организаций конкретного района;

• *региональная,* назначение которой состоит в презентации и популяризации творчества детей и подростков, живущих в одном из регионов нашей страны;

• *всероссийская,* экспозиция которой широко представляет творчество детей, живущих в разных субъектах Российской Федерации;

• *международная,* экспозиция которой знакомит с творчеством детей разных стран мира;

• *виртуальная,* экспозиция которой представлена в каталогах, альбомах и на интернет-сайтах.

Виды выставок детского творчества ***по способу организации:*** *блиц-выставка, выставка-сопровождение, выставка-партитура.*

Блиц-выставка детского творчества – это выставка, в экспозиции которой обычно представлены творческие работы детей, выполненные на одном занятии, уроке или мастер-классе. Помимо множества достоинств (мобильность, открытость, яркая эмоциональность, свобода участия и пр.), блиц-выставка служит показателем высокого мастерства педагога.

Выставка-сопровождение обычно носит вспомогательный характер и организуется для эмоциональной поддержки какого-либо образовательного или культурного проекта.

Для *выставки-партитуры* характерен живой диалог между экскурсоводом и зрителями с включением элементов разных видов искусства (музыки, литературы, живописи, графики, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства) и театральной педагогики.

В каждом из описанных выше видов выставок дети выступают самыми активными участниками. Они – авторы экспонируемых творческих работ, восторженные зрители, мастера-художники, экскурсоводы… И самое главное – участники диалогов, поскольку открыты к общению и взаимопониманию. В свободной и непринужденной обстановке они выступают то ***зрителями***, открывающими «мир другого человека» в пространстве его произведений, то ***авторами*** произведений, в пространстве которых открывают другим людям свой сокровенный внутренний мир. И попутно учатся у других участников выставки: с интересом находят оригинальные идеи, осваивают новые техники, расширяют опыт художественного творчества и общения.

Организация выставки. Если выставка располагается в анфиладе залов, ее начало призвано настраивать зрителей на восприятие основной идеи, концепции, темы. Творческие работы, открывающие экспозицию, призваны наиболее

глубоко и точно отвечать замыслу, задавать эмоциональный тон, вовлекать (и увлекать) зрителей, вводить их в смысловое пространство выставки и праздника в целом. Если же выставка размещается в одном помещении, имеющем в основании форму квадрата, прямоугольника (или круга), то ее композиция может иметь центровой характер.

Дизайнеры и организаторы выставок полагают, что наиболее комфортно воспринимается выставка, размещенная в виде «острова». Такое размещение позволяет организовать пространство, визуально отделить экспозицию от других объектов, направить внимание зрителей. Желательно заранее продумать, где разместится экспозиция: на стенах, стеллажах, столах, на поверхности окон и дверей или в стеклянных витринах. Наиболее удачным является комбинированный вариант, позволяющий сочетать разные приемы размещения творческих работ, дополняя их переносными стендами и ширмами. Общая композиция художественной выставки обычно строится на одном или нескольких художественных принципах: симметрии или асимметрии, на контрасте или нюансе (цвета, размера). Но при этом желательно учитывать соразмерность объектов, представленных в экспозиции. Важно, чтобы они производили впечатление ансамбля.

При организации выставки следует придерживаться одного стиля в оформлении детских творческих работ. Все они должны быть подписаны. Описание включает: название, ФИ автора работы, возраст, год создания экспонируемой работы, группа и № образовательной организации, ФИО и должность педагога. По возможности желательно указать художественные материалы и техники, в которых выполнены творческие работы. Подписи выполняют на листках одного формата и цвета, одним шрифтом и размером букв. Элегантно смотрятся белые таблички с крупным шрифтом. При этом желательно выбрать шрифт прямой, достаточно крупный, с простой графикой, чтобы дети могли самостоятельно получить информацию.

При подготовке выставки и создании экспозиции необходимо учитывать такие особенности детского творчества, как оптимизм, повышенная эмоциональность, динамичность, искренность и даже наивность, непосредственность, символическая образность. Помимо этого, для организации обзора выставленных работ на расстоянии и вблизи важно учитывать, как размеры самих работ, так и масштаб изображений.

Любая выставка, независимо от ее масштаба, призвана выявить и поддержать творческую индивидуальность каждого автора, подчеркнуть несомненные достоинства представленных на ней произведений.

Для каждого юного автора участие в выставке – это возможность увидеть результаты своего труда как социально принятые и признанные обществом, это глубокое переживание своей причастности к общему делу – большому и важному, осознание значимости и уникальности своей личности. На художественной выставке дети приобретают опыт общения со зрителями, учатся адекватно реагировать на зрительское восприятие и оценку своего произведения. У них начинает формироваться способность к рефлексии и самооценке. Важно и то, что самооценка формируется в сопоставлении ребенком результатов своего творчества с творчеством других детей, поэтому взрослые (педагоги и родители) помогают юным дарованиям понять, что талант нужно развивать постоянно и неустанно, не превозносить результаты своей деятельности, стремиться к дальнейшему саморазвитию. И в то же время поддерживают чувство радости и удовольствия.

Встречи детей с профессиональными писателями, поэтами, художниками, концерты юных музыкантов, выступления юных поэтов со своими литературными произведениями – все это превращает детскую выставку в самый настоящий праздник творчества. Здесь дети «открывают» специфику и художественный язык разных видов искусства, ощущают силу его воздействия. А еще «открывают» разностороннюю

талантливость людей и наполняются новой энергией к самостоятельному творчеству. Такие события дети переживают остро, глубоко и эмоционально, получая импульс к дальнейшему развитию и поиску своего «Я» в искусстве.

Основные выводы. Выставка художественного творчества – форма эстетической коммуникации, уникальная ситуация свободных «диалогов» юных художников и зрителей в пространстве «произведений», оптимальный способ (и повод) презентации индивидуальных достижений одаренных детей, визуализация «точек» творческого развития и личностного роста. Детское художественное творчество и его презентация на художественных выставках – это подлинная жизнь в искусстве и развитие человека в нем. Главным условием такого развития выступает готовность ребенка к диалогу как универсальному способу эстетической коммуникации с другим человеком (художником, зрителем) и самим собой в художественном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Глава I
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Анцыферова Л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности // Психология личности : сб. статей / сост. А.Б. Орлов. М. : ООО «Вопросы психологии», 2003. С. 66–77.

2. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров: Психолог. Психопедагог. Психоисторик. М. : Ин-т практ. психологии; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996.

3. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М. : Новая Москва, 1925.

4. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 163–168.

5. Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства : авторский сборник: в 2 т. М.: Искусство; Лига, 1994. Т. 1. С. 37–343.

6. Борев Ю.Б. Эстетика : учеб. пос. М. : Русь-Олимп; АСТ; Астрель, 2005.

7. Давыдов В.В. Понятие деятельности как основание исследований научной школы Л.С. Выготского // Вопросы психологии. 1996. № 5. С. 20–29.

8. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия РАО. 2001. № 4. С. 4–46.

9. Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике // Личность в социокультурном измерении: история и современность : сб. статей. М. : Индрик, 2007. С. 132–138.

10. Лыкова И.А. Стратегия формирования эстетического отношения к миру в изобразительной деятельности дошкольников : дис. … докт. пед. наук. М., 2009.

11. Плетников Ю.К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма // Деятельность: теории, методология, проблемы : сб. / сост. И.Т. Касавин. М. : Политиздат, 1990. С. 96, 97.

12. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста: концептуальный аспект. Волгоград : Перемена, 1995.

13. Роджерс К. Взгляд на психотерапаию. Становление человека : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. М. : Изд. группа «Прогресс-Универс», 1994.

14. Торшилова Е.М. Интеллектуальное и эстетическое развитие: история, теория, диагностика. Дубна : Феникс+, 2008.

15. Baer J. Creative teachers. Creative students. Boston: Allyn & Bacon, 1997.

16. Chenfeld M.B. Creative experiences for young children. Fort Worth, TX: Harcourt Brace, 1995.

Глава II
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ДЕТСКОМ САДУ: ОТ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: опыт исследования на материале пространственных искусств. М. : Новая Москва, 1925.

2. Погодина С.В. Теория и технология развития детского художественного творчества : учебник для вузов. М. : Изд. центр «Академия», 2014.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская газета. 2013. 25 ноября. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.

4. Лыкова И.А. Художественно-эстетическая деятельность: рождение Культуры, Искусства и Человека // Детский сад: теория и практика. 2015. № 1. С. 88–103.

5. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. М. : Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Глава III
ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Поурочные разработки / под ред. Б.М. Неменского. М. : Просвещение, 2013.

2. Конышева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников : автореф. дис. … докт. пед. наук. М., 2000.

3. Ладыгин Е.В. Развитие творческих способностей учащихся в интегрированном деятельностном поле курса «Основы дизайна» : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2000.

4. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М. : ИД «Цветной мир», 2014.

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Школа дизайна. Подготовительная к школе группа. М. : ИД «Цветной мир», 2010.

6. Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне : пер. с фр. Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман. М. : Искусство, 1982.

7. Наш дом – дизайн детского пространства // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. 2011. № 6.

8. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн: Художественное творчество в детском саду, начальной школе и семье. М. : Карапуз-Дидактика, 2006.

9. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие: Художественный труд в детском саду и семье. М. : Просвещение, 2005.

10. Селиванова Т.В. Сам себе дизайнер: Я творю – значит, я проектирую // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. 2009. № 6. С. 6–13.

11. Савенкова Л.Г. Дизайн – новейшее искусство // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. 2009. № 6. С. 3–5.

12. Ткаченко Е.В., Кожуховская С.М. Концепция непрерывного дизайн-образования. М. : Изд. центр НОУ «ИСОМ». 2006.

Глава IV
СВОБОДНЫЕ ФОРМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей / под ред. В.И. Лубовского. М : Педагогика, 1985.

2. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Кириллов И.Л. Личностный рост ребенка в дошкольном образовании. М. : Макс-Пресс, 2005.

3. Лыкова И.И. Образовательная область «Художественное творчество» // Примерная основная общеобразовательная программа «Мир открытий» / науч. ред. Л.Г. Петерсон. М. : Издательский дом «Цветной мир», 2012.

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». М. : Издательский дом «Цветной мир», 2007.

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». М. : Издательский дом «Цветной мир», 2010.

6. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн. М. : Карапуз, 2006.

7. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект. Волгоград : Перемена, 1995.

8. Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н.А. Ветлугиной. М. : Просвещение, 1985.

Глава V
СИСТЕМА МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: НАВИГАТОР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. (Серия «Философское наследие»). М. : Мысль, 1975–1983.

2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб. : Наука, 1997. 352 с.

3. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания : учеб. пос. М. : ИНФРА-М, 2011. 408 с.

3. Метод // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. В.С. Степин. Т. 2. М. : Мысль, 2010. 634 с.

5. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М. : Политиздат, 1981. 590 с.

6. Лало Ш. Введение в эстетику : пер. с фр. С. Гельфгата / под ред. Н.В. Самсонова; вступ. ст. А.В. Маркова. М. : РИПОЛ-классик, 2018. С. 58–60.

7. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека : избр. психол. труды / под ред. А.В. Брушлинского, В.А. Кольцовой. М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2010. 416 с.

8. Лыкова, И.А., Синицина, И.А. Мельников, В.А. Индивидуальность человека как ценность современной постнеклассической культуры // Письма в Эмиссия. Оффлайн. The Emissia.Offline Letters: электронное научное издание (педагогические и психологические науки). 2017. № 5. http://www.emissia.org/offline/2017/2517.htm

9. Ветлугина Н.А. Методы эстетического воспитания и художественного обучения // Основы дошкольной педагогики / под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. М. : Педагогика, 1980. С. 200–208.

10. Лыкова И.А. Современные подходы к проектированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» : монография. М. : ИД «Цветной мир», 2019. 128 с.

Глава VI
ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРТФОЛИО ДЛЯ ОБЪЕКТИВАЦИИ МОНИТОРИНГА (ДИАГНОСТИКИ)

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М. : Новая Москва, 1925.

2. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. М. : Искусство, 1994.

3. Лыкова И.А. Значение художественно-продуктивной деятельности и портфолио для объективации мониторинга // Детский сад: теория и практика. 2013. № 4.

4. Лыкова И.А. Стратегия формирования эстетического отношения к миру в изобразительной деятельности дошкольников : дис. … докт. пед. наук. М., 2009.

5. Орлова Л. Портфолио дошкольника [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Солнышко». Режим доступа: http://www.solnet.ee/parents/portfolio.html.

Глава VII
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЫСТАВКУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М. : Новая Москва, 1925. 212 с.

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. С. 20–37.

3. Бочаров Г.Н. Московский кустарный музей и деятельность Н.Д. Бартрама // Русская художественная культура конца XIX – начала XX в. (1908–1917). М., 1980. Кн. 4.

4. Копцева Т.А. Передвижная выставка детского изобразительного творчества – социально значимый художественно-педагогический проект. М. : Альтекс, 2013. 300 с.

5. Лыкова И.А. Выставка творчества в атмосфере праздника // Детский сад: теория и практика. 2014. № 7.

6. Лыкова И.А. Современные подходы к проектированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» : монография. М. : Издательский дом «Цветной мир», 2019. 128 с.

7. Понятие выставки в современном музееведении [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/culture/00209290_0.html/.

8. Фомина Н.Н. Художественно-творческое развитие детей по А.В. Бакушинскому [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://velib.com/read_book/bakushinskijj_anatolijj_vasilevich/khudozhestvennoe_tvorchestvo_i_vospitanie/nn_fomina_khudozhestvenno_tvorcheskoe_razvitie_detejj_po_av_bakushinskomu/

9. Чеснокова М.Н. Эволюция музейной экспозиции как знаковой системы : автореф. дис. … канд. культурологии. СПб., 2010. 24 с.

11. Шацкая В. Н., Шацкий С. Т. Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колонии. М. : Госиздат, 1924. 180 с.

12. Lobok A. My educational odyssey to dialogic agency-based probabilistic pedagogy Journal of Russian and East European Psychology, 50 (6), pp. 5-8, DOI: // 10.2753/RPO1061-0405500601

ПРИЛОЖЕНИЯ

Издательский дом «Цветной мир» представляет
Учебно-методический комплект

«Умные пальчики»

Конструирование в детском саду
Образовательные области
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»

Автор программы: И.А. Лыкова, доктор педагогических наук

Соответствует ФГОС ДО

УМК рекомендован
Ученым советом ФГБНУ
«Институт художественного образования
Российской академии образования»
Программа представлена
в «Навигаторе образовательных программ»
ФИРО РАНХиГС

Парциальная программа «Умные пальчики» (конструирование) направлена на познавательное, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие детей 1–7 лет. Разработана в соответствии с **ФГОС ДО**. Включена в примерные программы «Мир открытий», «Теремок».

УМК к программе «Умные пальчики» содержит: систему развивающих занятий для всех возрастных групп дошкольной образовательной организации, серию учебно-методических пособий, в т.ч. с использованием ИКТ (диски), современный дидактический материал (демонстрационный и раздаточный), методические рекомендации к проектированию развивающей предметно-пространственной среды, рекомендации для разработки индивидуальных образовательных маршрутов и самостоятельной деятельности детей раннего и дошкольного возраста в образовательной организации и семье.

www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)

Издательский дом «Цветной мир» представляет

Дидактический материал к программе «Умные пальчики»

Конструирование в детском саду

Комплекты цветных картонных карточек помогут педагогу ввести детей в образовательные ситуации, познакомить с базовыми способами конструирования, сравнить варианты конструкций, проанализировать последовательность действий, осмыслить задачу и достигнутый результат. Содержание карточек разнообразно: иллюстрации, фотографии архитектурных сооружений и детских построек, схемы, чертежи, технологические карты, незавершенные конструкции и др. Для каждой возрастной группы предлагается комплект из 4 папок, соответствующих кварталам (сезонам). Карточки могут использоваться для фронтальной, групповой, парной, индивидуальной работы детей. Тематика соответствует содержанию занятий, описанных в учебно-методических пособиях.

www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)

Парциальная программа и УМК «Мир Без Опасности»

Включена в «Навигатор образовательных программ» ФИРО РАНХиГС

«Мир Без Опасности» — авторская программа, направленная на формирование культуры безопасности личности. Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики. Автор программы – И.А. Лыкова, доктор педагогических наук. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества.

Система образовательной работы с детьми от 1 года до 7 лет

Серия пособий с описанием системы образовательной работы на учебный год в каждой возрастной группе детского сада, начиная с раннего возраста. Автор: И.А. Лыкова

Учебно-методические пособия

Каждое пособие посвящается конкретному виду детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье ребенка), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная. Беседы, занятия, игры. Авторы: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова.

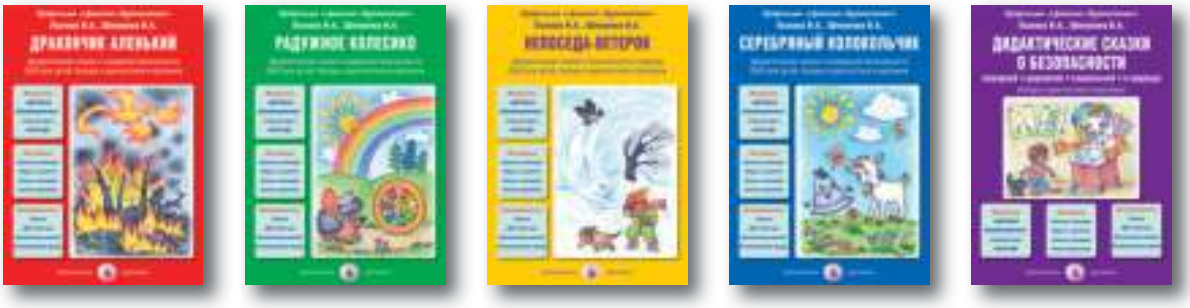
www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)

Дидактический материал

Комплекты картонных карточек по основным видам детской безопасности с цветными иллюстрациями на лицевых сторонах и примерами бесед на оборотах. Авторы: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова

Дидактические сказки

Серия оригинальных сказок о безопасности с цветными иллюстрациями, познавательными беседами, вопросами для педагогической диагностики и творческими заданиями. В каждой книге есть сказочный герой – символ, связанный с безопасностью: Дракончик аленький (огонь), Радужное колесико (дорога), Непоседа-ветерок (природа), Серебряный колокольчик (общение). Авторы: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова.



Серия пособий для самообразования руководителей и педагогов дошкольной образовательной организации

Настольные книги каждого руководителя, педагога, родителя. Содержат предельно четкие, конкретные, полезные, понятные рекомендации, технологии, практики для организации здоровой и безопасной жизни в детском саду.

Авторы книг «Здоровый педагог – здоровый ребенок» – В.Е. Демидова. А.Х. Сундукова.

Авторы книги «Комплексная безопасность в дошкольной образовательной организации» – Е.А. Агурицева, Л.А. Баландина.

www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)

Издательский дом «Цветной мир» представляет
Учебно-методический комплект
«Цветные ладошки»
Изобразительная деятельность
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор программы: И.А. Лыкова, доктор педагогических наук

Соответствует ФГОС ДО

УМК рекомендован
Ученым советом ФГБНУ
«Институт художественного образования
Российской академии образования»

Программа представлена в «Навигаторе
образовательных программ»
ФИРО РАНХиГС

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 1–7 лет в изобразительной деятельности **«Цветные ладошки»** (формирование эстетического отношения к миру) представляет оригинальный вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на основе принципа культуросообразности. Широко известна с 2004 года, в настоящее время используется в работе более 30 тысяч детских садов России и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Эстония). В 2014 году доработана и приведена в соответствие с ФГОС ДО. Включена в проекты примерных программ «Мир открытий», «Истоки», «Тропинки».

УМК к программе «Цветные ладошки» содержит: систему образовательных ситуаций для всех возрастных групп дошкольной образовательной организации, серию учебно-методических пособий, в т.ч. с использованием ИКТ (диски), серию современных наглядно-методических пособий.

www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)

Об авторе

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заместитель директора по инновационной деятельности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО».

Учебное электронное текстовое (символьное) издание

Лыкова Ирина Александровна

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Методические рекомендации

Электронное издание

Корректорская правка *Л.В. Шияновой*
Компьютерная верстка *А.П. Тарасова*

Подписано к использованию 25.06.2020
20,66 Mb, 50 электрон. опт. диск. CD-ROM. Заказ 369.
Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Mb ОЗУ;
Windows95 или выше; 640 × 480; 4-CD-ROM дисковод.

ООО «Вектор»
443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278, корп. 47, к. 23

Издательский отдел
Тел.: (846) 246-97-01, 205-31-31
e-mail: knigaasgard@yandex.ru, www.asgard-samara.ru

Всероссийская общественная организация
содействия развитию профессиональной
сферы дошкольного образования
«Воспитатели России»

VOSPITATELI.ORG

FACEBOOK.COM/VOSPRF

VK.COM/VOSPRF

YOUTUBE-КАНАЛ
«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

129110, РОССИЯ, МОСКВА, БАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 3

+7 (495) 147-12-07

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ