

Министерство просвещения ПМР
ГОО ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»
ГОО СПО «Бендерский педагогический колледж»

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ПРАКТИКУМОМ**

Справочное пособие



Тирасполь
2025

ББК 74.1

Т33

Составитель

Н.Г. Акимова, преподаватель профессиональных учебных дисциплин
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж».

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
Т33 деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом: *справочное
пособие* / сост. Н.Г. Акимова. – Тирасполь: ГОУ ДПО «ИРОиПК», 2025. – 141 с.

ББК 74.1

Настоящее справочное учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», изучающих междисциплинарный курс «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом», очной и заочной форм обучения. Словарь раскрывает основные термины и понятия. Отличительной чертой учебного пособия является систематизация терминов по принципу тематического планирования междисциплинарного курса. К толкованию терминов добавлены иллюстрации. Справочное учебное пособие «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом» создано с целью оказания помощи студентам в подготовке к экзамену, практическим занятиям, выполнении заданий самостоятельной и контрольной работ. В справочном учебном пособии приводятся произведения искусства и архитектуры авторов Приднестровской Молдавской Республики.

Настоящее справочное учебное пособие будет полезно студентам и специалистам дошкольного образования для организации продуктивных видов деятельности, так как имеет научно обоснованный подход и разработано с учетом современных требований к педагогическому руководству продуктивными видами деятельности в организациях дошкольного образования.

Рекомендуемая литература позволит читателям более глубоко рассмотреть интересующие их термины.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
-----------------------------	---

Часть I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тема 1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошколь- ников	6
Тема 2. Методика ознакомления дошкольников с произведениями изобра- зительного искусства	21
Тема 3. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по рисованию	42
Тема 4. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по лепке	64
Тема 5. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по аппликации	72
Тема 6. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по конструированию	79
Тема 7. Особенности планирования продуктивной деятельности дошколь- ников вне занятий	86
Тема 8. Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей	88

Часть II. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Основы изобразительной грамоты. Графика	90
Тема 2. Основы рисования и живописи. Основы цветоведения	96
Тема 3. Основы декоративно-прикладного искусства	115
Тема 4. Художественная обработка материалов	132
Список литературы	140

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Признак хорошего образования – говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами.

Ралф Уолдо Эмерсон

Справочное учебное пособие «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом» предназначено для обучающихся по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» очной и заочной форм обучения.

Справочное учебное пособие составлено в соответствии с требованиями к результатам освоения ПМ 02 «Организация различных видов деятельности детей в дошкольной образовательной организации», которые изложены в ОПОП СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

С целью содействия оптимальному усвоению обучающимися учебного материала по междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом», а также готовности и потребности в самообразовании, программой данного курса предусмотрены семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Цель справочного учебного пособия «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом» – оказание помощи в подготовке к экзамену, практическим занятиям и выполнении заданий самостоятельной, контрольной работ.

В данном пособии представлен справочный материал по междисциплинарному курсу «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом».

Отличительной чертой учебного пособия является систематизация терминов по принципу тематического планирования междисциплинарного курса. К толкованию терминов добавлены иллюстрации.

Данное справочное учебное пособие будет способствовать подготовке обучающихся к профессиональной деятельности в качестве воспитателя ОДО.

Рекомендуемая литература позволяет обучающимся более глубоко рассмотреть интересующие их термины.

«Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом» способствует освоению обучающимися общих и профессиональных компетенций.

Общие компетенции	Профессиональные компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	ПК 2.1. Организовывать различные виды деятельности (предметная, игровая, трудовая, познавательная, исследовательская и проектная деятельности; художественно-творческая, продуктивная деятельность и др.) и общение детей раннего и дошкольного возраста
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	ПК 2.2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду для организации различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	ПК 2.3. Проводить педагогический мониторинг процесса организации и результатов освоения детьми раннего и дошкольного возраста различных видов деятельности и общения

Часть I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тема 1. СУЩНОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Междисциплинарный курс «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом» – это научная система знаний о содержании, формах организации, методах обучения детей дошкольного возраста различным видам продуктивной деятельности.

Основоположники методики организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста:

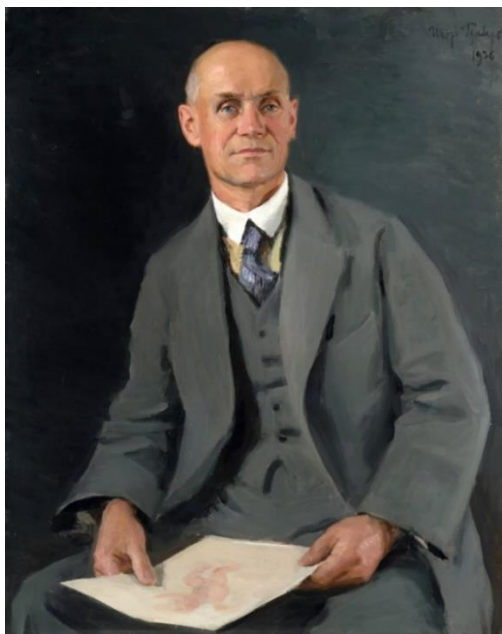


– **Дмитрий Львович Иванов**, писатель, художник, ученый-этнограф, в своей книге «Дошкольное рисование» (1912) предлагает методику обучения детей дошкольного возраста рисованию, аппликации в виде советов родителям.

Книга разбита на два отдела – общий (принадлежности рисования, первые приемы рисования, рисование с натуры, рисование по памяти, собственное творчество ребенка, вырезание из бумаги и первые цветные карандаши) и специальный (первые понятия о перспективе, рисование красками и лепка из глины), в том объеме, насколько это допускает младенческий возраст рисовальщиков. При всех отделах и главах даются подробные указания и советы лично для руководителей и материал для детей.

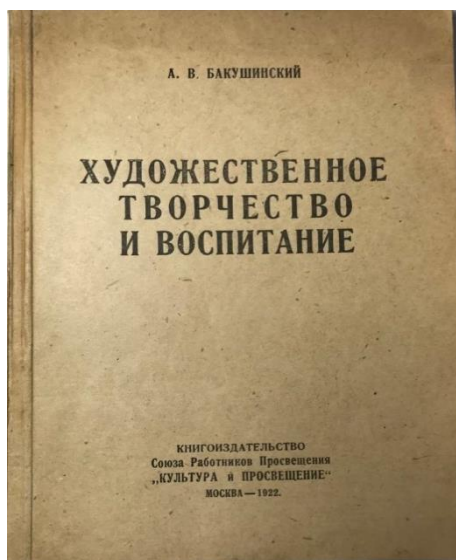
Дмитрий Львович говорит о значении рисования для эстетического воспитания маленького ребенка. В этом утверждении он выступает

продолжателем идей К.Д. Ушинского, подчеркивающего большую роль рисования в воспитании детей. Д.Л. Иванов указывал, что «рисование воспитывает дух», помогает видеть взаимосвязь явлений. Умение рисовать облегчает школьное обучение, оно полезно и в практической деятельности взрослого человека. Д.Л. Иванов считал, что детей обязательно нужно учить рисованию с самого раннего возраста, воспитывая при этом чувство прекрасного, глубокое знание природы, сохраняя свободу творчества.



– **Анатолий Васильевич Бакушинский**, русский и советский искусствовед, теоретик и практик эстетического воспитания, исследователь психологии творчества и психологии восприятия искусства, знаток музейного дела, критик, организатор народных промыслов и педагог.

Он определил и научно обосновал значение искусства в духовном, интеллектуальном и эстетическом развитии ребенка.



А.В. Бакушинский написал книгу «Художественное творчество и воспитание». Автором раскрываются методологическая основа изучения художественно-творческого развития детей разных возрастных групп, методика художественного воспитания, а также описывается процесс исследования. Основная цель художественного воспитания, по мнению Бакушинского, это культура творческой

личности, проявляющей себя общественно и индивидуально, создающей художественные ценности. В связи с целью определяется и главная задача художественного воспитания, опирающаяся в своем разрешении

на характерные особенности возрастов: изыскание и разработка необходимых педагогических методов. Он исследовал процесс восприятия произведений изобразительного искусства и подчеркнул роль эстетических впечатлений на развитие детского творчества. Система художественного воспитания должна освобождать творческую силу, а не накапливать и тренировать механически и аналитически приобретенные знания, и навыки. Им даны рекомендации по организации экскурсий, рассматриванию картин, предметов народного промысла.

Наряду с этим А.В. Бакушинский допускал и серьезные ошибки. Так, он считал, что «следует предоставлять полную свободу детскому художественному воображению, детской художественной воле», отрицая тем самым организованное обучение изобразительным навыкам.



– **Евгения Александровна Флёрина**, педагог, специалист в области дошкольного воспитания, член-корреспондент Академии педагогических наук, доктор педагогических наук, профессор. Главной областью исследований Е.А. Флëриной являлось детское творчество и эстетическое воспитание дошкольников.

Исследователь детского творчества Е.А. Флëрина оценивает его как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании. Это отражение построено на работе воображения, отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому.

Ею разработаны основы методики изобразительной деятельности («Детский рисунок», 1924 г.). В этой книге Е.А. Флëрина подводит итоги

первых шагов изучения детского творчества и высказывает некоторые положения, определяющие зависимость детского творчества от воспитания, показывает закономерности развития творчества, которые представляют собой ряд последовательных стадий. Эти стадии в отличие от буржуазных исследователей она рассматривает не как биологические нормы, изолированные друг от друга, а как сложный процесс взаимосвязи и борьбы различных тенденций, приводящий детское творчество к новым качественным достижениям. Однако в этом первом своем труде Е.А. Флёриня переоценивает творческие возможности ребенка, называя его «художником».



– **Нина Павловна Сакулина**, педагог, специалист в области художественного воспитания детей дошкольного возраста, доктор педагогических наук.

Н.П. Сакулина особое внимание уделяла тому, что важно обучать изобразительному творчеству с младшей группы детского сада. Ею была опубликована статья «Руководство изобразительными занятиями в младшей группе детского сада» в сборнике «Художественное воспитание малыша»

и в журнале «Дошкольное воспитание». Это имело большое значение для развития методики изобразительной деятельности.

Н.П. Сакулина говорила о том, что ребенок в своих рисунках отображает ту реальность, которая его окружает, и задача воспитателя расширять представления ребенка об окружающих предметах и явлениях. Она поставила вопрос о том, чтобы объекты наблюдения специально отбирались и были доступны, понятны детям. Это и легло в основу программных требований и методических указаний для воспитателей.

Совместно с А.В. Запорожцем и А.П. Усовой в 1960 году Нина Павловна начала работу над созданием системы сенсорного воспитания ребенка дошкольного возраста. Изобразительная деятельность невозможна без развития сенсорных способностей ребенка (ощущение, представление, восприятие). Нина Павловна отмечала, что для создания выразительного изображения необходимо ознакомиться с предметом, познать его свойства и качества.

В 1965 году вышел в свет труд Н.П. Сакулиной по вопросам изобразительной деятельности дошкольников «Рисование в дошкольном детстве», в котором подчеркивается, что формирование изобразительной деятельности происходит в условиях целенаправленного педагогического процесса и является немаловажной в психическом развитии ребенка.

Н.П. Сакулина заложила основы обучения декоративному рисованию дошкольников.



– **Тамара Семёновна Комарова**, российский педагог, создатель целостной системы художественно-эстетического воспитания дошкольников; доктор педагогических наук, профессор; заслуженный деятель науки Российской Федерации, отличник народного просвещения РСФСР.

Т.С. Комаровой впервые создана дидактически и психологически обоснованная, целостная система обучения рисованию, лепке, аппликации детей 3–7 лет в детском саду. Специальное внимание в ней было обращено на исполнительскую сторону способности к изобразительной деятельности, определена ее структура и выявлены индивидуальные особенности дошкольников, отражающиеся на характере этой деятельности.

По разработанной Т.С. Комаровой системе детей обучают изобразительной деятельности, развивают их творчество в дошкольных учреждениях России и стран СНГ. Система получила признание японских педагогов.

Ею разработаны и в течение ряда лет перерабатывались конспекты занятий по организации продуктивных видов деятельности в детском саду.



Т.С. Комарова активно ведет научно-исследовательскую работу: под ее руководством осуществляются экспериментальные исследования в образовательных учреждениях г. Москвы и области, Белоруссии, Латвии, Грузии. Результатом этой работы явилось создание программ «Красота – Радость – Творчество. Эстетическое воспитание детей 2–7 лет», Интегрированная программа по истории и искусству для 2–3 классов и рабочая тетрадь для школы с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла, ряд методических пособий.



Исследования Тамары Семеновны легли в основу программы учебного курса для студентов дошкольных факультетов педагогических институтов «Основы изобразительного искусства и методики руководства изобразительной деятельностью детей», одним из авторов и редактором которой она является. При ее участии и под ее руководством создано пособие для учащихся педагогических училищ по этому курсу.

Т.С. Комаровой написано и опубликовано более 300 работ, некоторые из них переведены и изданы в Болгарии, Италии, Японии и других странах.



– **Тамара Гавриловна Казакова**, кандидат педагогических наук, в прошлом ведущий научный сотрудник лаборатории эстетического развития Центра «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца (г. Москва). Ветеран труда, имеет Почетные грамоты Департамента Москвы, медаль К.Д. Ушинского. Ученица Н.П. Сакулиной.

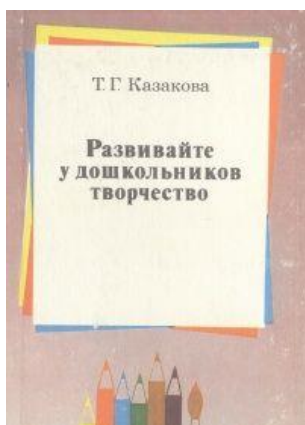
Автор учебников и пособий. Занималась изучением проблем обучения изобразительной деятельности младших дошкольников, формирования художественно-образного начала в рисунках в условиях «Сотворчества» со взрослым, первых творческих проявлений, соотношения обучения и творчества. Т.Г. Казакова разработала методику ознакомления дошкольников с произведениями искусства. Основная цель ее методики – приобщение детей к прекрасному, воспитание любви и интереса к изобразительному искусству. По ее методике с произведениями изобразительного искусства дети знакомятся на занятиях и в свободное

от занятий время. «Примерно 1–2 раза в квартал целесообразно планировать беседу по изобразительному искусству».

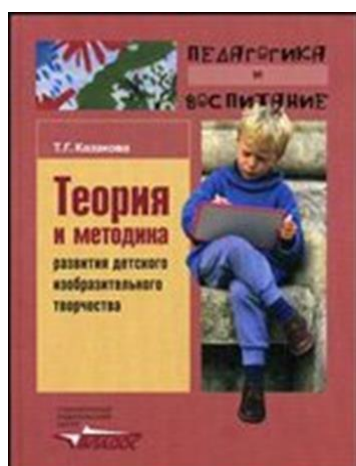


Тамара Гавриловна Казакова написала несколько методических пособий для воспитателей детских садов, является соавтором и автором учебников для студентов дошкольных факультетов педагогических вузов и колледжей.

Т.Г. Казакова раскрывает особенности изобразительной деятельности детей раннего и младшего дошкольного возраста, предлагает методику проведения занятий и руководства самостоятельной деятельностью малышей.



В книге рассматриваются педагогические условия организации изобразительной деятельности детей 2–7 лет, представлены разнообразные типы занятий по отдельным видам (рисованию, лепке, аппликации, конструированию), темам и степени интеграции.



В учебном пособии изложены теоретические основы изобразительного творчества детей дошкольного возраста, даны психолого-педагогический и исторический анализ этой проблемы, рассматривается интеграция видов изобразительной деятельности, педагогические условия формирования детского творчества, развитие изобразительных способностей. Содержание работы с дошкольниками раскрыто в примерных конспектах занятий. Иллюстративный материал показывает специфику и характер создаваемых детьми художественных образов, динамику развития их изобразительного творчества.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Деятельность – осознанная и целенаправленная форма активности человека, направленная на познание, преобразование окружающего мира, себя и условий своего существования. Если рассматривать деятельность, как важнейшее условие для развития детского продуктивного творчества, то она представляет собой *совокупность действий для достижения определенного результата*.

Детская продуктивная деятельность – процесс создания детьми продукта (рисунка, постройки, аппликации, лепной поделки), обладающего определенными качествами (Н.И. Ганошенко).

Продукт – результат детской продуктивной деятельности.

Структурные компоненты детской продуктивной деятельности (С.В. Погодина) – мотив, цель, действие, результат.

Мотив – это побудительная причина, повод к действию. Без мотива ребенок не получит результат, а также будет лишен удовольствия от деятельности.

Цель – это то, к чему ребенок стремится, чего хочет достичь с помощью определенного алгоритма действий.

Действия – это работа с заданным алгоритмом операций, осуществляемая при помощи конкретных способов, инструментов и материалов.

Результат – продукт деятельности, полученный в ходе определенных действий.

Виды детской продуктивной деятельности (С.В. Погодина):



РИСОВАНИЕ



ЛЕПКА



КОНСТРУИРОВАНИЕ



АПЛИКАЦИЯ

Каждый из видов продуктивной деятельности играет важную роль в развитии детей дошкольного возраста и требует овладения способами обработки художественных материалов, которые дети осваивают в процессе художественно-эстетического воспитания в детском саду.

Художественно-эстетическое воспитание (по Н.П. Сакулиной) — это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить, творить по «законам красоты».

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста – это целенаправленный педагогический процесс, направленный на развитие эстетических чувств ребенка, формирование эстетических представлений, оценок и эстетического отношения к прекрасному в природе, искусстве и окружающей жизни.

Эстетическое чувство – это способность непосредственно воспринимать и ощущать гармонию мира, красоту или безобразие предметов и явлений действительности.

Эстетический вкус – это способность судить о прекрасном или безобразном по чувству удовольствия или неудовольствия, испытываемого нами от предмета или явления.

Эстетическое развитие – это процесс становления и совершенствования эстетического сознания, отношения к эстетической деятельности личности.

Художественное воспитание – это целенаправленный педагогический процесс приобщения детей дошкольного возраста к произведениям искусства, развитие способности к самостоятельному художественному творчеству.

Цель художественно-эстетического развития дошкольников – формирование у дошкольников эстетического идеала и художественного вкуса, а также *способности к творчеству*.

Способности – это психологические качества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней проявляются (*Л.А. Венгер*).

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.

Творческие способности детей дошкольного возраста – это оригинальный подход в осмыслении окружающего, склонность находить нестандартные способы и средства решения задач и стремление получать оригинальные результаты. Свой творческий потенциал дети могут реализовать в любом виде деятельности. Рисуя или сооружая конструкцию, выполняя действия с игрушками или увлекаясь сюжетно-ролевой игрой, дошкольники ориентируются на свой замысел.

Детское продуктивное творчество – это сознательный процесс *корреляции* ребенком своих представлений, впечатлений, умений, составляющих личный опыт, художественный потенциал с доступными средствами выразительности, выработанными в ходе социокультурного развития общества. Процесс детского продуктивного творчества связан с художественной обработкой материала, результатом которого становится оригинальный продукт, не похожий на те, которые были созданы ребенком ранее (С.В. Погодина).

Корреляция (позднелат. *correlatio* – соотношение) – термин, применяемый в различных областях знания, в том числе и в психологии, для обозначения взаимного соотношения, соответствия понятий и явлений.

Метод обучения (греч. *metodos* – путь к чему-либо, способ достижения цели) – это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач.

Методы обучения изобразительной деятельности и конструированию – это система действий педагога, организующего практическую и познавательную деятельность детей, которая направлена на усвоение содержания, определенного «Программой воспитания и обучения в детском саду».

Приемами обучения называют составные части метода.

Классификация – это разделение объема понятия по установленному признаку или критерию.



Традиционно методы обучения **классифицируются по тому источнику**, из которого дети получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с помощью которых эти знания, умения и навыки преподносятся. Так как дети дошкольного возраста приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснения, рассказы), а также в непосредственной практической деятельности (конструирование, лепка, рисование и т.п.), то выделяют методы:

– **Наглядные методы обучения** – это способы целенаправленной совместной деятельности педагога и детей, нацеленные на решение образовательных задач наглядными средствами. К ним относятся: натура, наблюдение, рассматривание предмета (обследование), показ картины, показ способов изображения и способов действия.

– **Словесные методы** обращены к сознанию ребенка, способствуют осмысленности, содержательности его деятельности. Слово педагога помогает понять содержание произведения изобразительного искусства, пробуждает воображение, способствует проявлению творческой активности в самостоятельной продуктивной деятельности. Словесный метод обучения изобразительной деятельности включает в себя следующие приемы: беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово и другие. Словесные методы и приемы обучения в процессе руководства изобразительной деятельностью неотделимы от наглядных и игровых.

– **Практические методы обучения** – это такие методы, с помощью которых педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений практический характер. Это значит, что деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в ходе которого ребенок познает такие их свойства, связи, которые недоступны непосредственному восприятию. К ним относятся упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование.

– Возрастные особенности детей дошкольного возраста и специфика изобразительной деятельности требуют выделения в отдельную группу **игровых приемов обучения**. Ряд ученых употребляют термин **«игровой метод»**, который имеет существенное отличие от игровых приемов.

Игровой метод – это способ организации обучения, в основе которого лежат игровые мотивы усвоения знаний, умений, навыков (Т.Н. Доронова). Виды игровых приемов на занятиях по изобразительной деятельности: обыгрывание предметов, игрушек, картин; обыгрывание выполненного изображения; обыгрывание незаконченного изображения в момент его исполнения; игровые ситуации с ролевым поведением детей и взрослых.

Авторами **СОВРЕМЕННОЙ классификации** являются И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, она включает следующие методы и приемы обучения.

Методы	Приемы
Информативно-рецептивный метод направлен на организацию и обеспечение восприятия, осознания и запоминания детьми новой готовой информации. Его смысл в том, что педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а дети слушают, смотрят, ощупывают, наблюдают, соотносят новую информацию с ранее усвоенной и запоминают	Обследование, рассматривание. Наблюдение. Экскурсия. Образец педагога. Показ педагогом способа выполнения изображения. Беседа. Рассказ. Искусствоведческий рассказ. Художественное слово
Репродуктивный – это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма	Прием повтора. Работа на черновиках. Выполнение формообразующих движений рукой
Исследовательский метод направлен на развитие не только самостоятельности, но фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю работу	Творческие задания
Эвристический метод предполагает поэтапное обучение творческой деятельности	Экспериментирование. Опыты
Проблемного изложения материала в ОДО не используется, применим только лишь для старших школьников	

Исследовательский и эвристический методы в обучении изобразительной деятельности дошкольников используются в единстве.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Комплексные программы (или общеразвивающие) – это примерные программы, которые включают цели, задачи и содержание работы по всем основным направлениям развития ребенка: физическому, познавательному, социально-нравственному, художественно-эстетическому; содействуют формированию различных способностей детей (умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная, музыкальная деятельность, конструирование и т.д.). Дошкольные организации образования ПМР при разработке основных образовательных программ ориентируются на следующие комплексные программы РФ: «Детство» (научные редакторы программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева), «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), «Истоки» (научный руководитель Л.А. Парамонова), «Радуга» (авторы: Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.).



Рис. 1. Комплексные программы

Парциальные программы (лат. *partialis* – частичный, составляющий часть чего-либо) – это программы, которые реализуют цели, задачи, содержание работы по одному или двум направлениям развития детей дошкольного возраста, определенной образовательной области или технологии, методу деятельности. Благодаря наличию этих программ, дошкольное образование стало вариативным, у организаций и родителей появились возможности для выбора. Парциальные программы по художественно-эстетическому развитию: «Красота. Радость. Творчество» (авторский коллектив: Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.В. Зацепина), «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова), «Природа и художник» (автор Т.А. Копцева), «Цвет творчества» (Н.В. Дубровская), «Конструирование и художественный труд» (Л.В. Куцакова), «Умные пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова), «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (Г.С. Швайко), «Шаг в искусство» (С.В. Погодина).



Рис. 2. Парциальные программы

Тема 2. МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Изобразительное искусство – это художественное отражение действительности в зрительно воспринимаемых образах.

Основные функции изобразительного искусства

Эстетическая функция – формирование эстетического сознания, включающего в себя эстетические чувства, вкус, видение прекрасного

в человеческих поступках, взаимоотношениях, сравнении изображенного в произведениях изобразительного искусства явлений с реальной действительностью.

Коммуникативная функция – расширение социального опыта людей посредством их взаимодействия друг с другом, природой, обществом на тему традиций и народных особенностей.

Познавательная функция – наглядная демонстрация человеку явлений природы, видов деятельности людей, общественных отношений.

Воспитательная функция – воспитание различных личностных качеств, активизация интереса к общественной жизни, видам человеческой деятельности, ценностям, художественному творчеству, формирование нравственного сознания.

Развивающая функция – сопровождение развития познавательных процессов, речи, эстетических чувств.

Гедонистическая функция – вызывание духовного удовольствия, наслаждения, средство отдыха и развлечения.

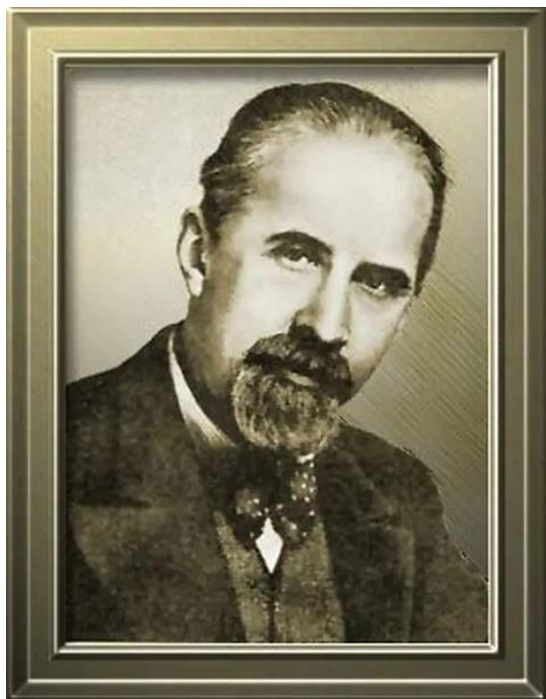
Оздоровительная функция – способствование успокоению, расслаблению, снятию стресса, эмоционального напряжения.

Виды изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.

Живопись (толкование термина см. с. 101) воссоздает все богатство и многообразие мира. По широте охвата жизни она занимает первое место. На холсте, на бумаге, на стене дома или дворца средствами живописи воссоздается реальный мир с пространственной глубиной, объемом, цветом, светом, воздухом. Цвет – главное средство живописи. Жанры живописи см. с. 105.

Графика (толкование термина см. с. 90) не исключает применения цвета, однако основными выразительными средствами являются линия, соотношение белого и черного, светотень, тон. Большое место в графическом искусстве занимает оформление книг. Особое место в книжной графике занимает иллюстрация к детской книге.

Известные художники-иллюстраторы детских книг



Иван Яковлевич Билибин (1876–1942, Ленинград) – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель. И.Я. Билибин проиллюстрировал большое количество сказок, в том числе сказки Александра Сергеевича Пушкина.





Евгений Иванович Чарушин (1901–1965, Вятка, Ленинград) – график, скульптор, прозаик и детский писатель-анималист.

В основном иллюстрации исполнены в манере свободного акварельного рисунка, немного с юмором. Нравятся детям, даже малышам. Известен иллюстрациями животных, которые он нарисовал к своим собственным рассказам: «Про Томку», «Волчишко и другие», «Никитка и его друзья» и многим другим. Иллюстрировал книги Чуковского, Пришвина, Бианки, Маршака.

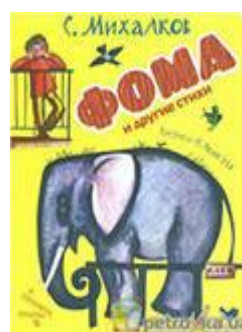
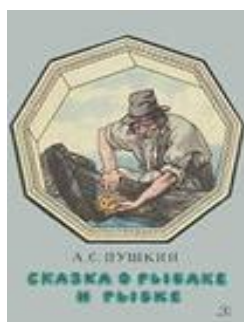




Владимир Григорьевич Сутеев (1903–1993, Москва) – детский писатель, художник-иллюстратор и режиссер-мультипликатор.



Борис Александрович Дехтерёв (1908–1993, Калуга, Москва) – народный художник, советский график, иллюстратор.





Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963, Новочеркасск, Ленинград) – русский художник, график, иллюстратор. Детские книги иллюстрировать начал случайно. В 1918 году его дочери было три года. Конашевич нарисовал для нее картинки на каждую букву алфавита. Один из знакомых увидел эти рисунки, они ему понравились. Так была напечатана «Азбука в картинках» – первая книга В.М. Конашевича. С тех пор художник стал иллюстратором детских книг.



Скульптура (лат. *sculpture, sculpo* – вырезаю, высекаю) – это ваяние, пластика – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-пространственную форму, трехмерны и осязаемы, созданы в вариантах рельеф, барельеф, горельеф, контррельеф. Искусствоведы условно разделяют скульптуру по трехмерному признаку на круглую и рельеф.

Круглой скульптурой (статуя или композиция) называют один из видов скульптуры, обозримой со всех сторон. Обход – одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Чтобы рассмотреть трехмерный объем скульптуры, представить себе решение статуи в целом или увидеть все фигуры скульптурной группы, зрителю надо обойти вокруг скульптурное произведение. Особенностью круглой скульптуры является то, что образ может по-разному восприниматься с разных точек зрения: рождаются новые впечатления, раскрывающие модель в непрерывно меняющихся силуэтах.

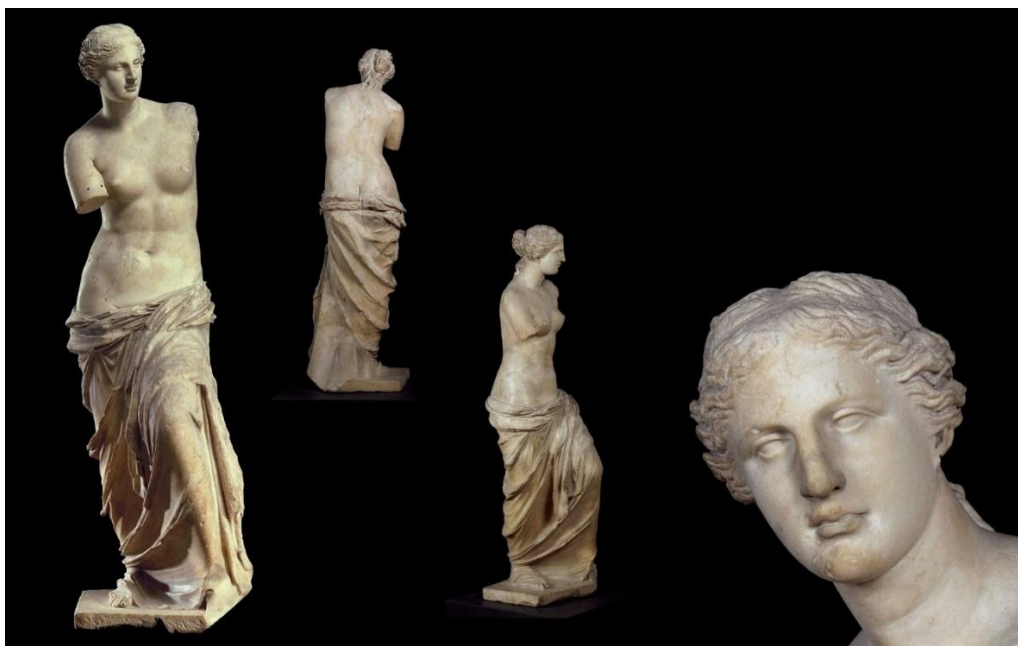


Рис. 3. Афродита Милосская. Скульптор Агесандр. II в. до н.э.

Рельефом (франц. *relief*) называют вид скульптуры, в котором изображаемые фигуры и предметы размещены на плоскости и выступают из нее. Фоном рельефа могут быть выступающие изображения (пейзаж, архитектура). Рельефные изображения связаны с плоскостью и не воспроизводят полного объема изображаемого тела. Мастера рельефа часто используют средства и возможности живописи и графики. Часто при создании рельефов используется цвет.



Рис. 4. Рельеф. Памятник «Черный забор», г. Бендеры. Скульпторы Н. Зорина, В. Петрова. 1969 г.

Барельеф (франц. *bas-relief* – низкий рельеф) – разновидность выпуклого рельефа, в котором изображения выступают над плоскостью фона не более чем на половину своего полного объема. Барельефом украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, мемориальные доски, монеты, медали, камеи.



Рис. 5. Барельеф. С. Кундилов, г. Минск

Горельеф (франц. *haut-relief* – высокий рельеф) – высокий рельеф, в котором изображения возвышаются над плоскостью фона более чем на половину своего объема и могут восприниматься почти круглой скульптурой, немного соприкасающейся с плоскостью.



Рис. 6. Горельеф. Адмиралтейство, г. Санкт-Петербург.
Скульптор И.И. Тербенёв

Контррельеф (лат. *contra* – против и рельеф) – это вид углубленного рельефа, представляющий собой своего рода негатив барельефа. В контррельефе изображение не выступает над фоном, а, наоборот, уходит вглубь.



Рис. 7. Контррельеф, парк им. Д.К. Родина, с. Чобручи

Скульптуру также классифицируют по назначению на **монументальную, станковую, малых форм, парково-декоративную**.

Монументальная скульптура – вид скульптуры, произведения которого посвящены значительным историческим событиям или воздвигаются в честь великих людей. Характерными чертами монументальной скульптуры являются крупные масштабы, единство содержания, гармония с архитектурно-пространственным окружением.



Рис. 8. Монументальная скульптура. Памятник Суворову, установленный на площади Суворова в Тирасполе. Скульпторы Владимир и Валентин Артамоновы, архитекторы Я. Дружинин и Ю. Чистяков

Станковая скульптура – вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. Станковой скульптуре свойственны психологизм, повествовательность, часто используется символистический и метафорический язык. Она включает различные виды скульптурной композиции (голова (*рис. 9*), бюст (*рис. 10*), фигура, группа), различные жанры (портрет, сюжетная, символическая или аллегорическая композиция, анималистический жанр).

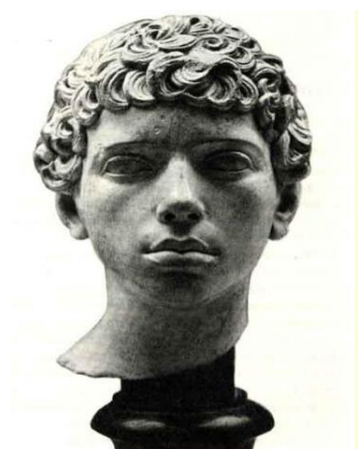


Рис. 9. Голова мальчика.
Древний Рим. I в. н.э.



Рис. 10. Бюст М.В. Ломоносова.
Скульптор Ф.И. Шубин. 1792 г.

Скульптура малых форм – самый распространенный вид скульптуры. Мелкая пластика зародилась еще на заре человеческого общества, ее находят при раскопках самых древних поселений: изделия из обожженной глины, резьба по дереву, кости, камню. Пластика малых форм – это небольшие произведения жанрово-бытовой тематики, портретные статуэтки и так далее, изготавливающиеся во многих экземплярах и рассчитанные на широкое распространение. Мелкая пластика включает в себя как произведения круглой скульптуры, так и рельефы: **декоративные медальоны, памятные медали, глиптику.**

Глиптикой (греч. *glyptike*, *glypho* – вырезаю) называют искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, на стекле и слоновой кости.



Рис. 11. Скульптура малых форм

Парково-декоративная или **садово-парковая скульптура** – это разновидность пластики, которая предназначена для отделки садов и парков. Может иметь как декоративный, пропагандистский, обучающий, так и мемориальный характер.



Рис. 12. Парково-декоративная скульптура. Парк им. Д.К. Родина, с. Чобручи

Архитектура – зодчество, искусство проектировать и строить. Представляет собой синтез искусства, науки и производства, создает из геометрических объемов замкнутую пространственную среду в виде различных сооружений.

Архитектура отличается от других видов изобразительного искусства своей функциональностью (строения могут использоваться как жилые, общественные и промышленные здания). Ее рассматривают как совокупность пользы, прочности и красоты. Архитектура характеризуется двойственностью: конструкции относят к материальной сфере, а их художественно-эстетические характеристики – к духовной.

Средства выразительности в архитектуре: композиция, форма, масштабность, тектоника, ритм, пропорция, контраст, симметрия.

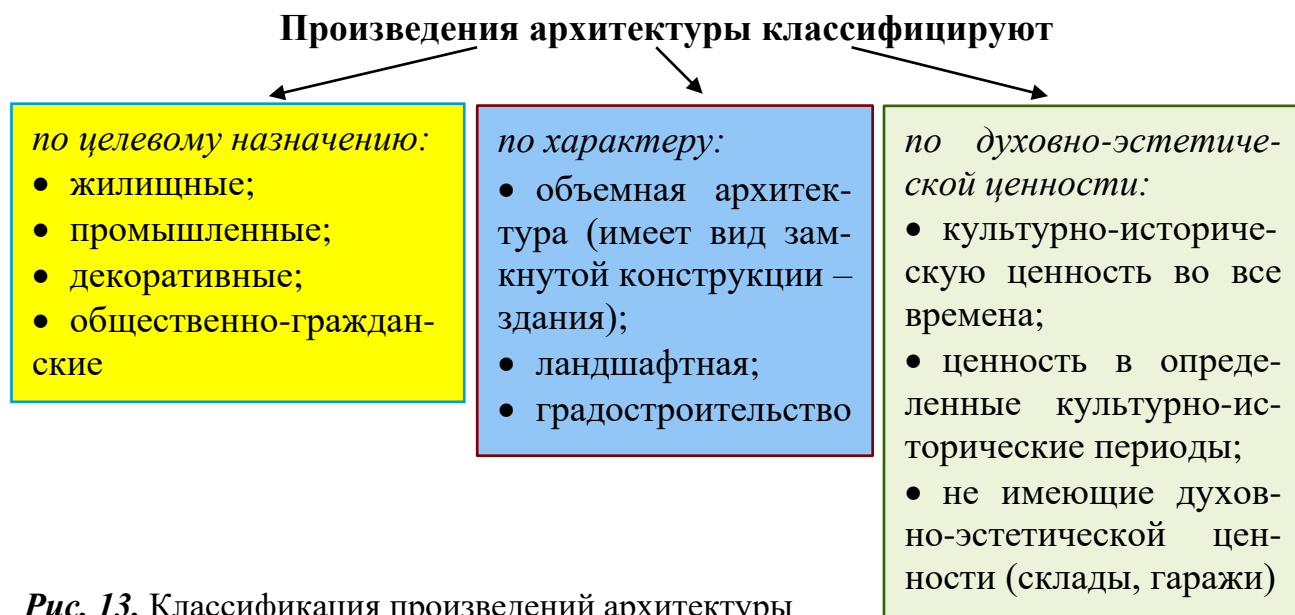


Рис. 13. Классификация произведений архитектуры



Рис. 14. Жилищная архитектура: жилые дома, дачи, коттеджи и т.д.



Рис. 15. Декоративная архитектура: фонтаны, беседки



Рис. 16. Промышленная архитектура



Рис. 17. Общественно-гражданская архитектура



Рис. 18. Ландшафтная архитектура

Градостроительство — комплекс архитектурных сооружений, составляющий целый город.



Рис. 19. Градостроительство. Город Бендеры

Сооружения, имеющие *историческую ценность во все времена*, это те сооружения, которые занесены в список ЮНЕСКО (рис. 20).

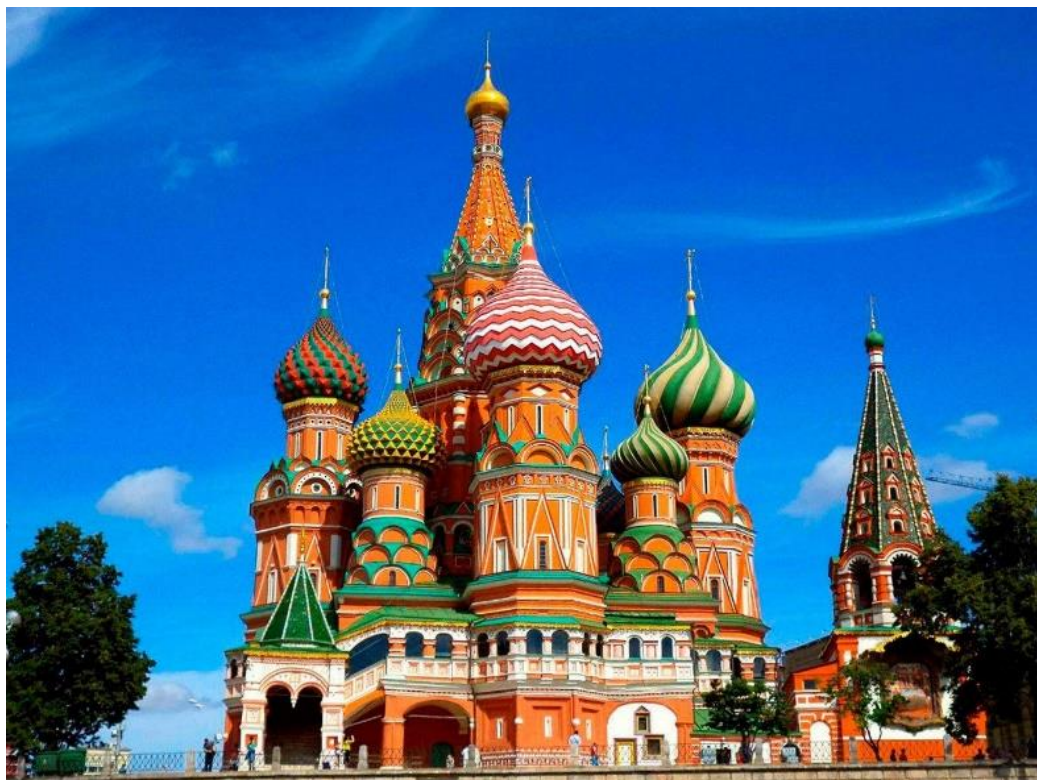


Рис. 20. Собор Василия Блаженного в Москве



Рис. 21. Сооружения, имеющие ценность в определенные культурно-исторические периоды, здание всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Декоративно-прикладное искусство – толкование термина и виды.

Функции декоративно-прикладного искусства: практическая, обрядовая, эстетическая, идейно-смысловая, воспитательная.

Дизайн – художественное конструирование предметов и объектов окружающей действительности. Виды дизайна: дизайн одежды, причесок, промышленности, интерьера, ландшафтный, боди-арт.



Рис. 22. Дизайн интерьера



Рис. 23. Дизайн одежды

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Средства изобразительного искусства – это все аспекты зрительного восприятия (объем, пластика, цвет, фактура), изобразительные и выразительные средства, связанные с характером образности произведения.

Изобразительный язык – это совокупность характерных для определенного вида или произведения изобразительных средств и специфика их применения.

Для каждого вида изобразительного искусства свои изобразительные средства:

– **живопись** – цвет, колорит, композиция, пропорции, светотень, фактура, ритм, нюанс, симметрия;

– **графика** – точка, линия, штрих, контур, форма, композиционное решение, фактура, светотень;

– **скульптура** – форма, объем, композиция, фактура, пропорции, ритм, симметрия;

– **архитектура** – объем, ритм, масштаб, фактура поверхностей, цвет, пропорциональность, декоративные элементы;

– **декоративно-прикладное искусство** – фактура, пластичность, цвет, объем, пропорции, симметрия, ритм, динамика, декоративные элементы;

– **дизайн** – точка, линия, фактура, текстура, цвет, форма, объем, пропорции, масса, пространство.

Ощущение – первый этап познавательной деятельности, на котором индивид получает информацию об отдельных свойствах (качествах) явлений и предметов при их непосредственном воздействии на органы чувств.

Восприятие – это сложный многоуровневый психический процесс, позволяющий получить информацию о явлениях и предметах в целом, в совокупности их свойств. Включает систематизацию и интерпретацию ощущений (в том числе на основе прошлого опыта, хранящегося в памяти). Восприятие находится в смысловой зависимости от социокультурных систем, включающих субъект и объект восприятия.

Джеймс Гибсон выделил 4 типа восприятия:

1. Ситуативный – одномоментное отношение к объекту в определенной ситуации. (Здорово. Вот это да!)

2. Эстетизированный – соотнесение воспринимаемого объекта с эстетическими идеалами. (Витраж в метро. Девочка 2,5 лет сравнивает: «Какие красивые цветочки. Они же светятся как на солнышке».)

3. Прагматический – связан с взглядом на объект с целью практического применения в личных целях. (Мальчик о картине «Три богатыря» В.М. Васнецова: «...Вот бы мне такой меч!»)

4. Профессиональный – визуальный анализ произведения с точки зрения «сделанности».



Рис. 24. Формы работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с изобразительным искусством

Экскурсия – одна из распространенных форм ознакомления с искусством, однако она не всегда включается в педагогический процесс дошкольной образовательной организации.

Занятия, которые имеют следующие разновидности.

Занятие – виртуальная экскурсия. Специфика заключается в том, что дети посещают не реальную выставку, а виртуальную, подготовленную с помощью технических средств обучения (слайд-шоу, видеофильма, слайдов). Разрабатывая виртуальные экскурсии, педагог подбирает произведения искусства, которые наилучшим образом раскрывают запланированную тему. Они позволяют включить репродукции полотен разных авторов, размещенных в музеях мира и частных коллекциях.

Занятие-беседа с использованием репродукций. Многие детские сады не оснащены техническими средствами обучения в полной мере, поэтому для

приобщения дошкольников к живописи и графике педагоги используют репродукции, реже картины. Дети имеют возможность непосредственно созерцать репродукцию, а не опосредованно через экран, соответственно они могут подойти к ней поближе, рассмотреть ее, потрогать, чего нельзя сделать в других условиях. Репродукцию можно на какое-то время оставить в группе, чтобы дошкольники могли самостоятельно рассматривать произведение, открывая для себя какие-то новые стороны, а потом делиться своими наблюдениями с другими детьми и педагогом.

Уголок детского изобразительного творчества – специально организованное место в интерьере группового пространства – центр формирования творческого потенциала детей, развития эстетических чувств, художественного восприятия, воображения, а также интереса к самостоятельной деятельности в изобразительном искусстве. В таком центре творчества целесообразно разместить произведения (репродукции) известных художников, скульпторов или альбомы, рассматривая которые дети знакомятся с произведениями различных видов изобразительного искусства. Знакомство с произведениями известных мастеров изобразительного искусства вдохновляет детей на **самостоятельную продуктивную деятельность**, поэтому в центре изобразительного творчества должны быть различные художественные, бросовые, природные материалы.

Работа с родителями. Ознакомление детей с изобразительным искусством проходит успешнее, если к этой работе привлечены родители. Важно, чтобы родители были информированы о темах занятий по изобразительному искусству, которые проводятся в детском саду. С этой целью в раздевалке организуются выставки детских работ, оформляются тематические стенды, например, «Изобразительное искусство в семейном воспитании». Кроме этого, важно вместе с родителями организовывать экскурсии в музеи искусств, консультации, выступления на родительских собраниях.

ЭТАПЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОПИСЬЮ

Непосредственное ознакомление дошкольников с живописью осуществляется **поэтапно**:

- **1 этап** – самостоятельное, целостное, эмоциональное восприятие картины ребенком;
- **2 этап** – искусствоведческий рассказ, основанный на эмоциональном восприятии педагога. Искусствоведческий рассказ дошкольникам дается после того, как дети самостоятельно рассмотрят произведение;
- **3 этап** – самостоятельное восприятие картины ребенком;
- **4 этап** – вопросы с целью закрепления понимания содержания картины. Вопросы должны быть подробными и конкретными, направленные на перечисление увиденного в картине, на детальное рассматривание ее, с учетом принципа нарастания сложности.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

Пояснение – широко применяется при первых беседах для уточнения представлений детей о портрете.

Сравнение – повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.

Акцентирование деталей – усиливает восприятие ребенка, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приема заключена в том, что восприятия картины закрывается все изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы вызвать у детей определенные чувства, эмоции, настроение. Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же настроение.

Тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребенку руками

(поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние изображенного образа. Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть взаимная искренность.

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов. Литературные произведения позволяют усилить интерес к живописи, обостряют эстетические чувства ребят, повышают их эмоциональную восприимчивость.

Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, то есть происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. Музыка может предварять восприятие портрета, тогда воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображен на портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быть фоном для рассказа воспитателя.

Прием «вхождении» в картину – детям предлагается представить себя на месте изображенного человека. Это учит переживать, будит детское воображение.

Игровые приемы сосредоточивают внимание детей на необходимой для восприятия части произведения, активизируют мыслительную деятельность детей, создают интерес к произведению, формируют положительное эмоциональное отношение к произведению искусства. Например, игровые элементы «Загадай что-либо о руке (глазах, одежде, цвете, человеке и т.д.), а мы отгадаем», «Узнай, к какому из портретов подходит эта музыка», «Придумай свое название данному портрету», «Кто лучше и красивее передаст в движении положение тела (руки, головы) изображенного образа», «Откроем „тайну“ человека, которую скрыл от нас художник».

Беседа может начаться с искусствоведческого рассказа воспитателя, а затем с помощью вопросов он привлекает и детей к активному выражению своих впечатлений. В заключение воспитатель высказывает свое суждение о картине, обобщает ответы детей.

Прием точных установок способствует активизации мыслительных действий ребенка в определенном порядке при ответе на вопрос: «Прежде чем ответить на вопрос, о чем картина, внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это показал, а потом отвечай на вопрос, о чем картина». Данный прием используется на третьем этапе ознакомления с произведением изобразительного искусства.

Тема 3. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСОВАНИЮ

Рисование — искусство изображать на плоскости, действительно существующие или воображаемые предметы с обозначением их форм линиями и различной степени освещения этих форм посредством более или менее сильного покрытия их каким-либо одноцветным веществом (*Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь*).

Рисование детей дошкольного возраста представляет собой продуктивный вид деятельности, посредством которого ребенок отображает свои представления об окружающем мире с помощью красящих и графических средств на плоскости и является популярным видом изобразительной деятельности и творчества.

Рисунком дошкольника принято называть изображение, созданное с помощью линий, черт, отображающих важные признаки предмета (форму, размер, пропорцию, динамику, объем и т.д.).

Выразительность детского рисунка — это сильное раскрытие детьми некоторых характерных сторон отраженного предмета или явления действительности и передача активного эмоционального отношения к нему.

Средства выразительности детского рисунка

1. Цвет. Использование своего «неподражательного» цвета характерно для выразительных средств дошкольника. Многие исследователи детского рисунка отмечают, что ребенок применяет цвет для передачи отношения

к образу: яркими, чистыми, красивыми цветами малыш обычно изображает любимых героев, приятные события, а темными («грязными») – нелюбимых, злых персонажей и печальные явления.

Например, девочка 6 лет рисует себя и свою семью на прогулке яркими, чистыми красками, выражая тем самым свою любовь к близким и пережитые радостные чувства (рис. 25). Совсем другое отношение к герою (Бармалей) мы наблюдаем на рисунке ребенка того же возраста после прочитанной воспитателем сказки К.И. Чуковского «Айболит» (рис. 26).



Рис. 25. «Моя семья»



Рис. 26. «Бармалей»

2. Линия. Исследователи отмечают, что предметы, явления, которые близки ребенку, любимы им, он рисует старательно и аккуратно, а плохие и некрасивые, по его мнению, события изображает нарочито небрежной линией.

3. Ритм форм или цветовых пятен, симметрия являются составляющими компонентами декоративности. Ребенок строит рисунок, как бы уравнивая пространственное расположение отдельных изображений. На доме флаги: слева и справа. Цветочек – с одной стороны и с другой.

4. Гиперболизация – это прием преувеличения каких-то признаков. Дети выделяют в изображенном предмете или явлении то, что, на их взгляд, особенно значимо. Например, мальчик 6 лет нарисовал гостей, которые пришли на его день рождения. Это были взрослые люди, папины и мамины друзья. Ребенок нарисовал много фигур с неправдоподобно длинными ногами. Малышу запомнился «лес» ног, среди которых он блуждал (рис. 27).



Рис. 27. Гиперболизация

5. Композиция сюжетного рисунка также бывает очень выразительной. Главный, более значимый для него образ дошкольник часто выделяет цветом или величиной, расположением отдельных элементов рисунка. Например, любимого кота дети рисуют просто огромным до «неба», чтобы выразить свои чувства восхищения животным и любви к нему.

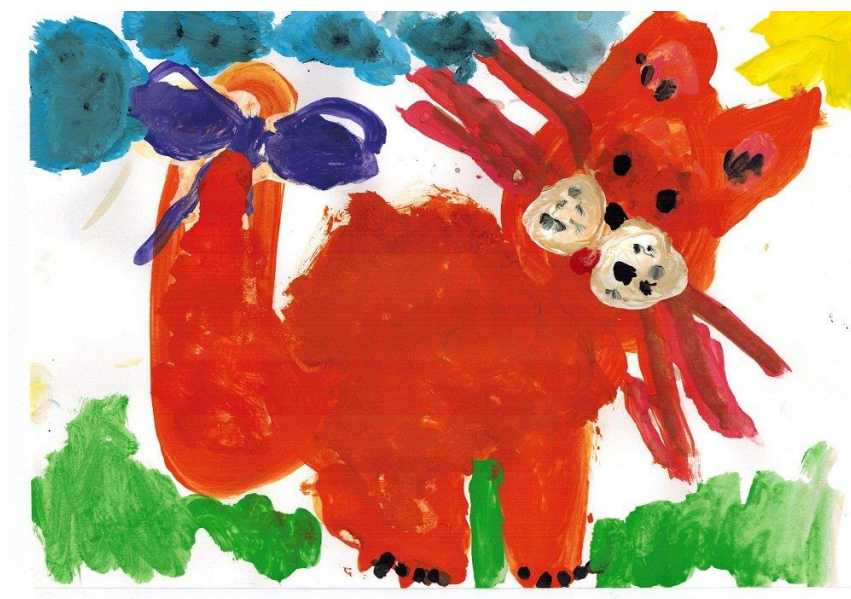


Рис. 28. Композиция

6. Движение. Несмотря на то, что детям сложно дается передача движения образа, в рисунках старших дошкольников движение передано иногда очень выразительно: кошка спокойно гуляет по дому.



Рис. 29. Движение

7. Агглютинация – это склеивание, комбинирование в фантастическом образе каких-то частей, качеств, свойств разных предметов (курица с человеческим лицом и головой, солнышко с глазами и ртом). Н.П. Сакулина отметила, что выразительность детского рисунка многообразна по средствам и способам.



Рис. 30. Агглютинация

8. Оригинальность или своеобразие, неповторимость детских работ может сочетаться с грамотностью, выразительностью, но может быть и единственной характеристикой образа.

9. Символизм – прием использования детьми общепринятых символов в рисовании. Например, сердечко – любовь, голубь – мир и т.д.



Рис. 31. Символизм

10. Реализм. Ребенок тяготеет к реалистическим формам. Не случайно многие исследователи детского рисунка (В.М. Бехтерев, Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина и др.) отмечают его реалистическую направленность, стремление адекватно отразить предметы и явления окружающего мира.



Рис. 32. Реализм

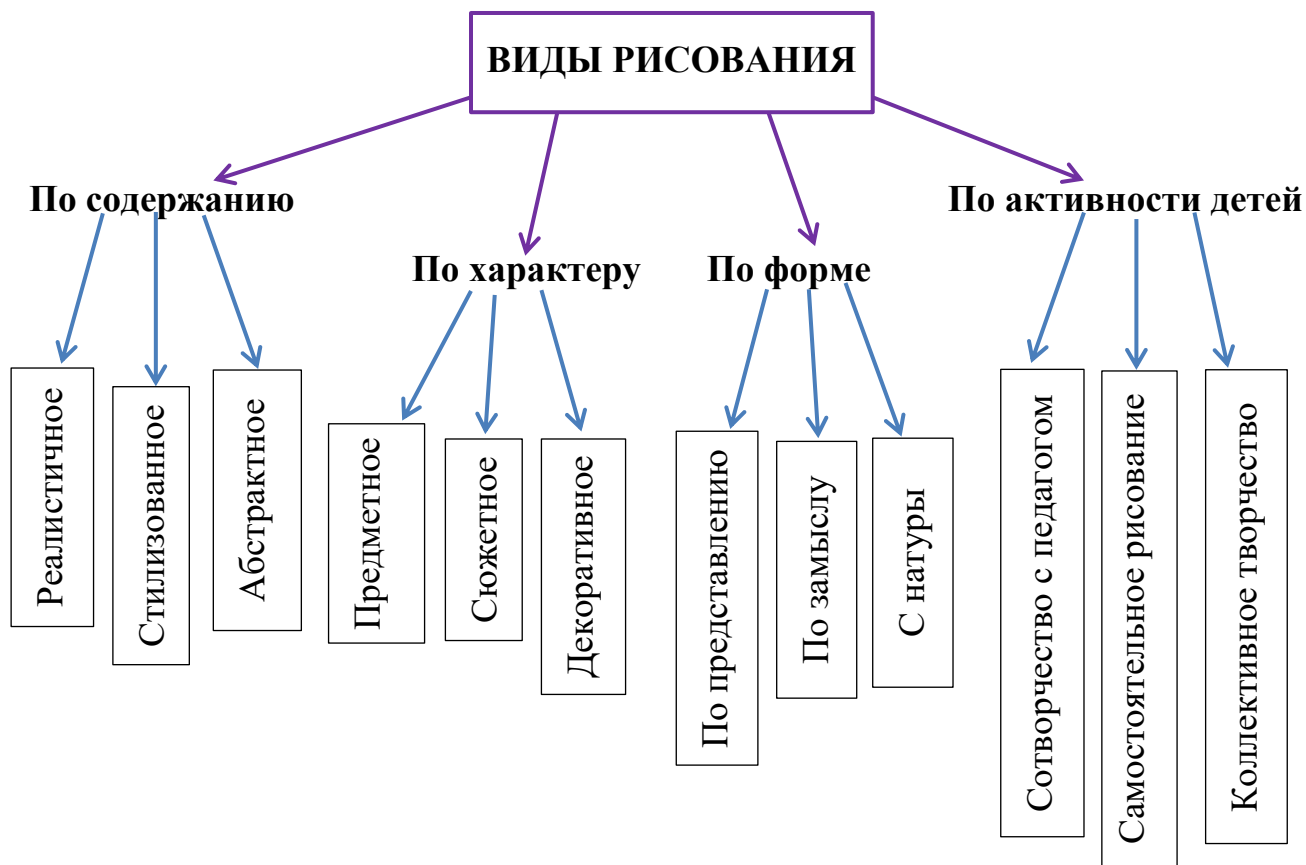


Рис. 33. Виды рисования

Реалистичное рисование заключается в попытке детей отобразить объективную картину мира путем правдоподобного изображения ее объектов и явлений с присущим им качествами и признаками. Реалистичные рисунки наиболее узнаваемы и понятны окружающим, поскольку в них присутствует элемент натурализма.

Стилизованное рисование состоит в создании ребенком обобщенного, лаконичного в плане цвета, формы и композиции образа, содержащего элемент декоративности. В разные возрастные периоды дети на доступном для них уровне пытаются создать некий собирательный образ, в котором они отражают свои знания, представления, ощущения и наблюдения. В связи с этим рисунки становятся больше декоративными, чем реалистичными.

Абстрактное рисование позволяет на основе беспредметного искусства создавать различные цветовые, тоновые композиции, отражающие, прежде всего, внутреннее состояние ребенка, его отношение ко всему, что его

интересует, волнует. Абстрактное рисование раньше всего появляется в изобразительной деятельности дошкольника.

Предметное рисование. Здесь «все внимание уделяется изображению какой-то одной главной формы. Так ребенок учится смотреть внимательно на предмет. Важно красиво расположить его в листе, постараться ровно нарисовать и выбрать подходящий цвет, тон. В начале обучения разумно выбирать простые привлекательные предметы: яблоко, солнце, флажок, домик, постепенно усложняя их до изображения животных, птиц и людей» (М.С. Никитина).

Сюжетное рисование. «...ребенок придумывает свою историю и красиво располагает ее в листе... важно выбирать главное и второстепенное, обогатить рисунок разными формам, цветом и тоном... заяц на полянке, бабочка среди цветов, ребенок на прогулке, зимний или летний пейзаж могут стать интересной темой для творчества» (М.С. Никитина). Сюжетное рисование любимый вид рисования у детей старшего дошкольного возраста, в силу развития познавательных процессов, накопления изобразительного опыта.

Декоративное рисование. «Часто под этим понимают орнамент геометрический или растительный, симметричный или нет, который может располагаться в круге, квадрате, прямоугольнике или полосе. Цвет здесь может нести образное значение, например, грустно-радостное, такое понимание очень близко детям» (М.С. Никитина). Примерами такого вида рисования могут служить образцы народного орнамента: хохломская, гжельская, городецкая росписи. «...декоративными могут быть также натюрморт, портрет и пейзаж, если усилить цвет, добавить контур или немного стилизовать форму. Большинство детских рисунков являются декоративными по природе, потому что дети младшего возраста с трудом воспринимают объем и пространство. Они рисуют предметы так, как представляют и чувствуют» (М.С. Никитина). Таким образом, данный вид рисования предполагает создание ребенком орнамента, узора или композиции с декоративными элементами по мотивам декоративно-прикладного искусства.

Рисование по представлению – это самый трудный вид рисования. Рисование осуществляется на основе личного опыта, наблюдений, размышлений, то есть ребенок учится изображать на рисунке определенные события, явления. Но недостаточно скопировать на рисунке увиденное, необходимо отразить свое отношение, внести какие-то новые особенности.

В изобразительном искусстве под **ТЕХНИКОЙ** (греч. *technike* – искусная и *techne* – искусство, мастерство) понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством которых исполняется художественный образ. В узком смысле слова понятию «техника» соответствует прямой непосредственный результат работы художника специальными материалами и инструментами. Под техникой рисунка предлагается понимать владение материалами и инструментами; способы их использования для целей изображения, выражения художественного образа; развитие глаза и руки, их согласованную деятельность (*Т.С. Комарова*).

Классические техники определены в соответствии с используемым материалом: *гуашь, акварель, пастель, соус, сангина, уголь, карандаш, фломастер*. Классические техники могут использоваться в любой возрастной группе. Однако соус, сангина, пастель, уголь не так интенсивно применяют в работе с детьми раннего и младшего возраста, поскольку это сопряжено с физическими усилиями: штрихи, нанесенные любыми мелками, предполагают растирание пальчиками. Значимость овладения данными техниками для детей состоит в том, что они развивают мелкую моторику пальцев рук, формообразующие движения.

Неклассические или **нетрадиционные техники** сопряжены с нетрадиционным использованием привычных материалов, помогающих ребенку добиться выразительности создаваемых образов.

Монотипия. Сложить лист бумаги пополам, затем развернуть и нанести цветные пятна на одну половинку сложенного листа. Затем опять лист сложить, плотно прижимая обе половинки. Далее лист раскрывается. Цветовое пятно, полученное от смешения нескольких цветов, дорисовывается до определенного образа. Используется во всех возрастных группах.



Рис. 34. Монотипия

Диатипия. На лист бумаги наносятся цветные пятна, лист прикладывается к другому, разглаживается и в определенном направлении отрывается от основного. Нанесенные таким образом пятна позволяют создать фактурное изображение на плоскости. Рекомендуется для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 35. Диатипия

Акватипия. На обработанный лист оргстекла наносится краска (преимущественно акварельная), замешенная с мылом. На подсыхающую поверхность накладывается лист бумаги и плотно прижимается. Можно

немного сдернуть лист по стеклу – оттиск будет интереснее. Полученное изображение доводится до определенного образа. Можно использовать во всех возрастных группах начиная с раннего возраста.



Рис. 36. Акватипия

Кляксография. На лист бумаги поставить большую яркую кляксу (тушью, акварелью), чтобы капля кляксы была «живой». Можно потрясти лист, тогда она начнет двигаться; подуть на кляксу (лучше из соломинки или трубочки от сока), и она «побежит», оставляя след. Можно сверху капнуть другим цветом и тоже раздуть. Получившееся изображение доводится до образа. Рекомендуется использовать во всех возрастных группах начиная с 2–3 лет. Игры с кляксами позволяют развивать глазомер, координацию движений, фантазию и воображение, способствуют снятию напряжения эмоционально расторможенных детей.



Рис. 37. Кляксография

Линотипия (цветные ниточки). Потребуется одна или несколько ниточек длиной 25–30 см. Сложить лист бумаги пополам, а затем разбросать в произвольном порядке предварительно выкрашенные цветными красками ниточки на одну половинку сложенного листа. Затем обе половинки складывают, один конец ниточки (чек) должен оставаться снаружи, плотно прижимают и аккуратно разглаживают. Прижимая сверху одной рукой, другой резким движением ниточки выдергивают. Полученное изображение следует довести до образа. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 38. Линотипия

Рисование по мятой бумаге. На смятую в комок бумагу наносят цветовые пятна, затем аккуратно расправляют. При закрашивании в местах сгибов краска становится более интенсивной, темной. Проявляется так называемый эффект мозаики. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 39. Рисование по мятой бумаге

Рисование двумя красками. На кисточку набрать одновременно две краски. Например, на весь ворс – розовая, а на кончик – белая краска. При нанесении на лист бумаги получается эффект объемного изображения. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 40. Рисование двумя красками

Рисование двумя кисточками. Краску наносят на две кисточки, затем кисти берут в одну руку, мазок выполняется двумя кисточками одновременно, что позволяет передать элементарный объем. Для всех возрастных групп начиная с 2–3 лет.



Рис. 41. Рисование двумя кисточками

Рисование по фольге. На плотную фольгу с помощью старых ручек нанести изображение путем штрихования, точечного рисования и проведения различных линий. Для всех возрастных групп начиная с 3 лет.



Рис. 42. Рисование по фольге

Граттаж (цветная восковка). Плотный лист бумаги покрывают толстым слоем воска, парафина. Сверху широкой кистью или губкой в несколько слоев наносят тушь. Для плотности закрашивания можно приготовить специальную смесь: в гуашь или тушь добавить немного шампуня или мыла. Затем тщательно все перемешать и нанести на лист, покрытый воском. Для всех возрастных групп.



Рис. 43. Граттаж

Рисование восковыми мелками. На чистый, сухой лист бумаги наносится контурное изображение с помощью восковых мелков. Акварелью заполнить участки, образованные от линий, нанесенных мелками. Получается изображение с четким контуром, образованным рисунком восковых мелков, и нежные, прозрачные цветные пятна. Для всех возрастных групп.



Рис. 44. Рисование восковыми мелками

Рисование на стекле. Изображение получается в результате нанесения краски на поверхность стекла, предварительно обезжиренную. Обработать края стекла, для безопасного для рисования. Для всех возрастных групп начиная с 3 лет.



Рис. 45. Рисование на стекле

Пальцеграфия. Рисунок наносится пальчиками, боковой частью ладони, кулаком. Техника пальцеграфии используется только в отдельных случаях, фрагментарно. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 46. Пальцеграфия

Силуэтное рисование. Изображение выполняется одним цветом, контрастным по отношению к фону. Как правило, рисунок получается из пятна, которое дорисовывается путем добавления деталей до получения целостного силуэта, напоминающего предметы, объекты. Для всех возрастных групп.



Рис. 47. Силуэтное рисование

Невидимые картинки. Рисунки получаются после дорисовывания каракуль, появившихся в результате рисования с закрытыми глазами. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 48. Невидимые картинки

Набрызг. Получение изображения путем распыления краски с помощью зубной щетки. Набрызг используется как самостоятельная техника, так и в комплексе с другими. К примеру, совместно с трафаретами, эстампом. Для всех возрастных групп начиная с 2–3 лет.



Рис. 49. Набрызг

Печатки и штампы выполняются из овощей и фруктов путем вырезания из них определенной формы. С помощью штампов и печатей можно получить ритмичный рисунок, узор, орнамент. В качестве печатей могут выступать крышки от пластиковых бутылок и ластики. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 50. Печатки и штампы

Тампонирование. Изображение получается в результате наложения на лист бумаги трафарета, внутренняя часть которого заполняется краской с помощью тампона. То есть рисунок создается благодаря отпечаткам, полученным от соприкосновения тампона с поверхностью листа бумаги. С помощью данной техники можно достигнуть эффекта размытости контура. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 51. Тампонирование

Простая гравюра на картоне. На картон наклеивают отдельные детали целостного образа, причем некоторые детали – многослойно, чтобы получить неровную, неоднородную поверхность. Затем картон покрывают слоем гуаши. Пока не высохла краска, к картону плотно прикладывают чистый лист бумаги. Чтобы получился четкий оттиск, необходимо по листу прокатать скалку. Получается печатное изображение. Техника позволяет много раз использовать картонную заготовку для получения изображения. Для всех возрастных групп.



Рис. 52. Простая гравюра на картоне

Витраж. Изображение получается с помощью цветной пленки или раскрашенной кальки, которую клеят на силуэт, вырезанный из картона. Данная техника доступна детям только старшего дошкольного возраста.



Рис. 53. Витраж

Рисование мылом. На кусок мыла нанести краску. Круговыми движениями кисти сделать цветную пену, покрыть ею лист бумаги, предварительно смоченный водой. Высыхая на бумаге, пена создает определенную фактуру, которая может использоваться при изображении моря, снега, облаков и т.д. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 54. Рисование мылом

Рисование солью. Выполнить фон, на который насыпать соль. Соединяясь с краской, соль оставляет белый ореол, который может создавать эффект падающего снега, песочного берега и т.п. Для всех возрастных групп.



Рис. 55. Рисование солью

Рисование манкой. Манкой, как и солью, посыпают подготовленный фон. Но в отличие от соли она не растворяется, а формируется в комки, из-за чего образуется фактурное пятно, которое может преобразоваться в скалу, пышную траву, гроздь сирени и т.д. Для всех возрастных групп начиная с 2 лет.



Рис. 56. Рисование манкой

Рисование зубной пастой. Зубную пасту наносят на небольшой листок бумаги, после чего его прикладывают к основе, затонированной темными оттенками (темно-синий, темно-коричневый, черный, темно-зеленый). Оттиски зубной пасты позволяют создать зимний, морской пейзаж, стилизованный портрет, натюрморт. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 57. Рисование зубной пастой

Рисование чаем с помощью чайных пакетиков, в которых содержится чай, различный по цвету: от зеленого до черного. Для получения изображения чайный пакетик опускают в теплую воду, а затем, прижимая его к листу бумаги, наносят различные по форме и направлению пятна. Образовавшиеся отпечатки дорисовать до образа. Для всех возрастных групп начиная с 3–4 лет.



Рис. 58. Рисование чаем с помощью чайных пакетиков

Рисование с помощью пищевой пленки — для создания фона. На смоченный водой лист бумаги наносится акварель или жидкая гуашь, после чего весь лист, пока он еще остается влажным, покрывается пищевой пленкой, пленка не должна расправляться. Как только высохнет лист, с него снимается пленка. Для всех возрастных групп.



Рис. 59. Рисование с помощью пищевой пленки

Рисование тканью. Принцип выполнения этой техники тот же самый, что и с пленкой, но краску наносят как на лист бумаги с последующим оттиском ткани, так и на саму ткань. При этом смачивают ткань водой, чтобы краска постепенно расплывалась по листу бумаги, меняя свою насыщенность. Для всех возрастных групп начиная с раннего возраста.



Рис. 60. Рисование тканью

Рисование восковой стружкой. Стружку раскладывают хаотично на листе бумаги, накрывают чистым листочком, который проглаживают теплым утюгом. В результате восковая стружка расплывается, образуя единое цветное пятно, которое впоследствии можно дорисовать до образа. Для всех возрастных групп начиная с 4 лет.



Рис. 61. Рисование восковой стружкой

Рисование уголком полиэтиленового пакета. Берем обыкновенный полиэтиленовый пакет, немного надуваем и завязываем на узелок так, чтобы он не пропускал воздух. Для рисования нам понадобится один из уголков пакета. Этот уголок окунаем в разведенную гуашь и ставим отпечатки на лист. Осторожно поднимаем пакет от листа. Получается изображение раскрытого бутона розы.



Рис. 62. Рисование уголком полиэтиленового пакета

Тема 4. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕПКЕ

Лепка представляет собой способ обработки пластических материалов (пластилина, глины, бумажной массы, моделина, мукосоли и др.) для создания объемного и рельефного изображения (*С.В. Погодина*).

Лепка – это вид изобразительной деятельности, в процессе которой дети изображают предметы окружающей их действительности, создают элементарную скульптуру.

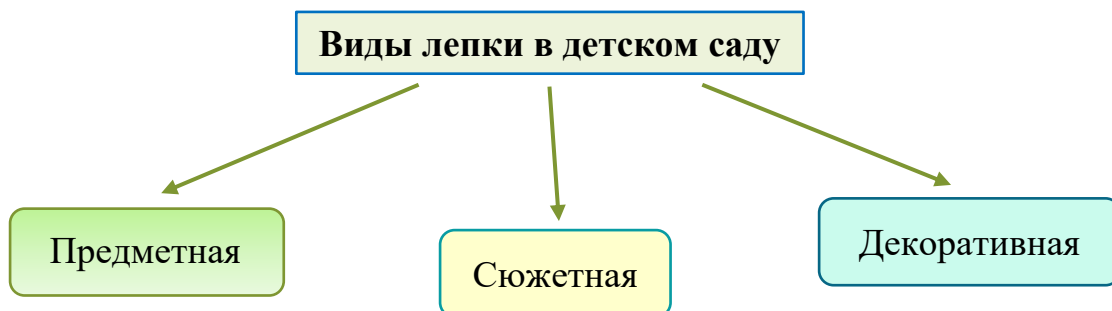


Рис. 63. Виды лепки в детском саду



Предметная лепка – это вид лепки, предназначен для изображения отдельных предметов, например, посуды, животных, людей. С помощью предметной лепки дети учатся применять знакомые способы и приемы лепки и придать посредством их

пластического материала окончательную форму.

Сюжетная лепка – это вид лепки, предназначен для развития у детей объемного трехмерного мышления. Данный вид представляет собой долгий и трудоемкий процесс, так как детям предстоит лепить из пластилина не одну, а несколько объемных фигурок, которые связаны между собой единым замыслом. Поделки, выполненные по этому виду, устанавливаются на жесткой подставке. Выразительность сюжетных композиций зависит не только от того, как дети умеют изображать форму, но и от того, как они связывают фигуры между собой изображением действия.



Рис. 64. Сюжетная лепка по сказке «Колобок»

Декоративная лепка – это вид лепки, который позволяет детям, начиная с младшей группы, познакомиться и научиться делать простые поделки, выполненные в стиле народного декоративно-прикладного искусства. Посредством декоративной лепки дети могут украсить свои поделки различными узорами.



Рис. 65. Декоративная лепка

Материалы и инструменты для лепки:

- доска для лепки;
- пластический материал;
- вода;
- салфетки;
- стека.



Рис. 66. Способы лепки

Конструктивный способ лепки – при этом способе лепки образ создается из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и название). Ребенок задумывает образ, мысленно представляет, из каких частей он состоит, и начинает лепить. Конструктивным способом все дети начинают лепить очень рано – уже в 2–3 года – и часто сами «открывают» его для себя.

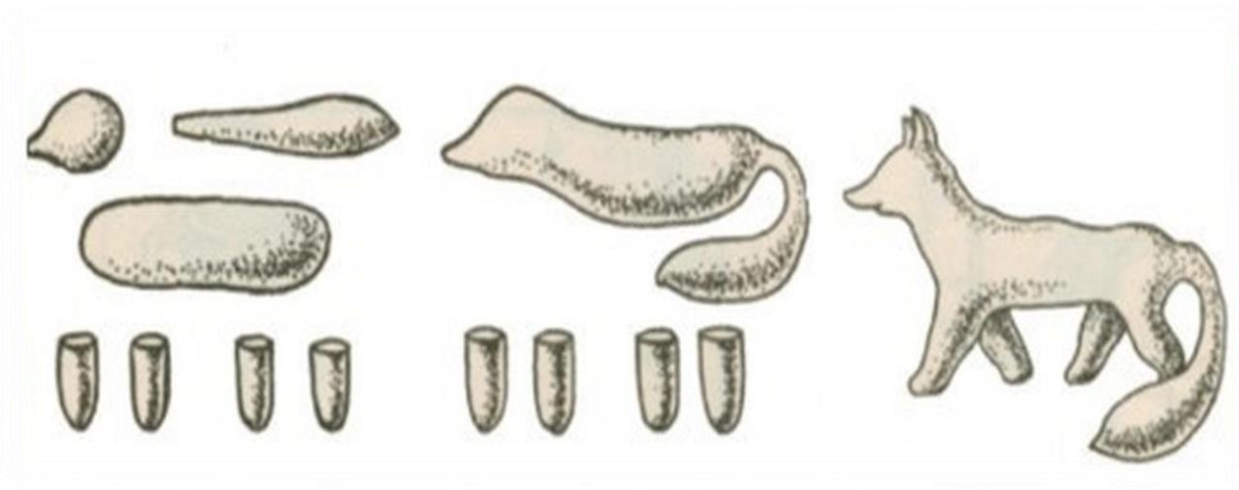


Рис. 67. Лепка лисы конструктивным способом

Пластический (скульптурный) способ лепки – это способ лепки из цельного куса пластической массы. Ребенок представляет задуманный образ, разминает подходящий по цвету кусок пластилина, вспоминает очертания образа, старается придать куску такую же форму. Форму основу ребенок моделирует разными движениями: оттягивает, скручивает, сминает, придавливает.

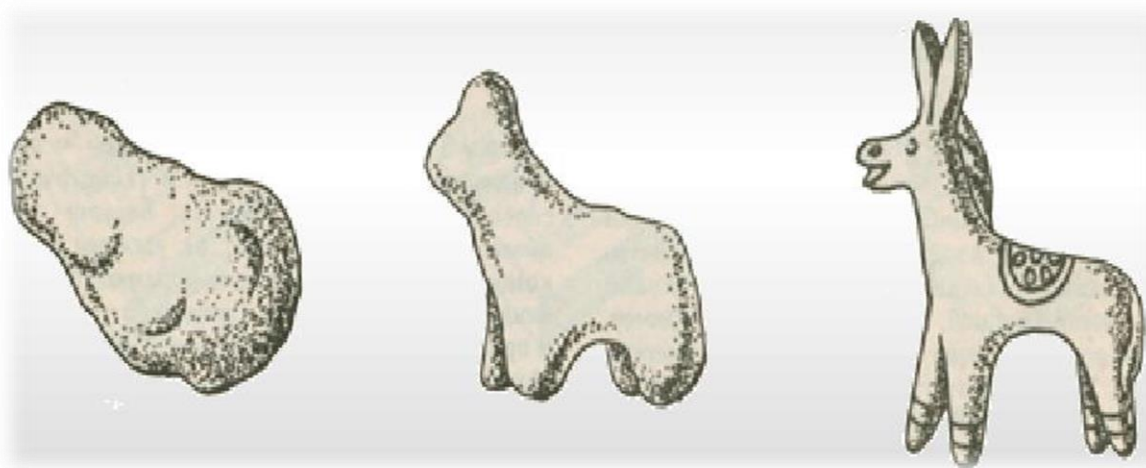


Рис. 68. Лепка конька пластическим способом

Комбинированный способ лепки – сочетание конструктивного и пластического способов. Данный способ чаще используется детьми старшего дошкольного возраста, так как они в силу своего опыта признают его универсальность.

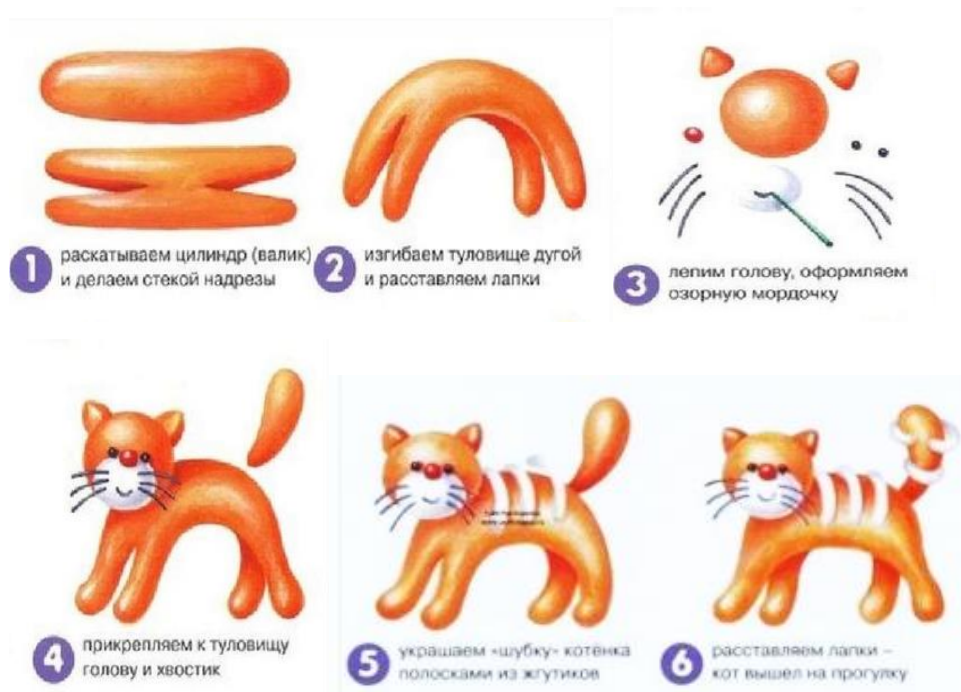


Рис. 69. Лепка котика комбинированным способом

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЛЕПКИ:



– **Скатывание.** Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шар. Шар нужно периодически поворачивать, чтобы он стал круглым.



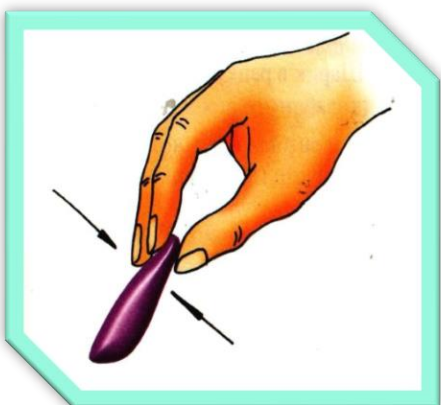
– **Раскатывание.** Позволяет превратить шар в яйцо или цилиндр. Скатать шар и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получится, если руки держать наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание.



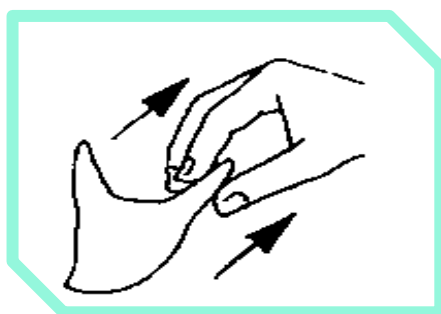
– **Сплющивание.** Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шар, потом его сильно сдавливают между ладоней.



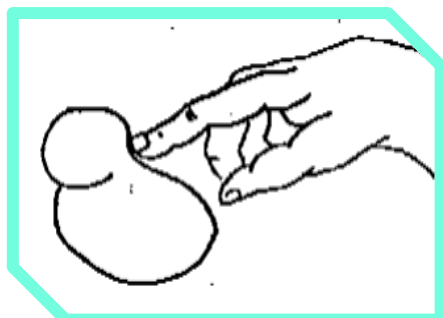
– Небольшие углубления и изгибы поверхности передают **вдавливанием** – нажимом пальцев, стека или формирующих структуру дополнительных инструментов – трубочек, зубчатых колесиков и т.д.



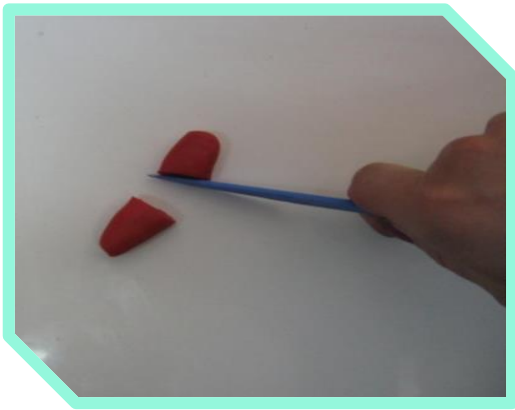
– **Прищипывание.** Придает определенную фактуру поверхности изделия, что необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого соединенными пальцами захватывают немного пластилина (глины) и выделяют его, придавая ему нужную форму.



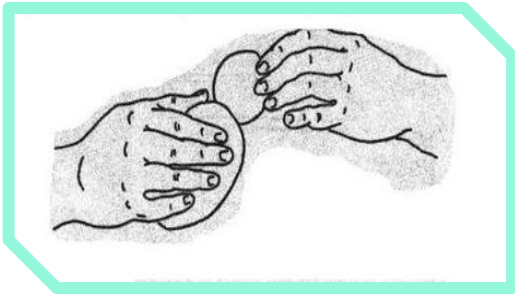
– **Оттягивание.** Похоже на предыдущий прием, но после захвата щепоткой пальцев пластилин (глину) слегка оттягивают и формируют новый элемент или деталь.



– **Заглаживание.** Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеклом. Одновременно можно удалить излишек пластилина. Изображение плоских и гладких поверхностей требует заглаживания, которое выполняется кончиками пальцев.



– **Разрезание.** Разделение куска пластилина или глины стеклой или резачком на отдельные куски.



– **Соединение.** Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей.

Пластилинография – нетрадиционная техника лепки, создание плоскостного или рельефного изображения посредством размазывания пластилина по поверхности. Данный способ используется практически во всех возрастных группах детского сада.



Рис. 70. Пластилинография

Пластилиновая мозаика – нетрадиционная техника лепки, выкладывание пластилиновых шариков на нарисованном изображении. Пластилиновая мозаика уместна в декоративной лепке.



Рис. 71. Пластиковые тарелочки, украшенные пластилиновой мозаикой

Тестопластика — нетрадиционная техника лепки, лепка из соленого теста. Соленое тесто — замечательная альтернатива пластилину, полностью натуральный материал. Воспитатель заготавливает тесто непосредственно перед занятием. В соленое тесто можно добавить пищевые красители.



Рис. 72. Тестопластика

Тема 5. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АППЛИКАЦИИ

Аппликация (лат. *applicato* – накладывание) – это способ создания художественных изображений из различных фигур, вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон (Т.С. Комарова). Полученная таким способом поделка также носит название «аппликация».

ВИДЫ АППЛИКАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ



ПРЕДМЕТНАЯ

Изображение отдельных предметов.

СЮЖЕТНАЯ



Отображение совокупности событий, явлений, состоящих из нескольких разных фигур, объединенных единой композицией.



ДЕКОРАТИВНАЯ

Создание поделок из орнаментальных композиций.

По технике выполнения различают плоскостную и рельефную аппликации.

Плоскостная аппликация — все детали полностью приклеены к поверхности и не выступают над ней (рис. 73).

Рельефная аппликация — некоторые детали выступают над поверхностью (рис. 74).

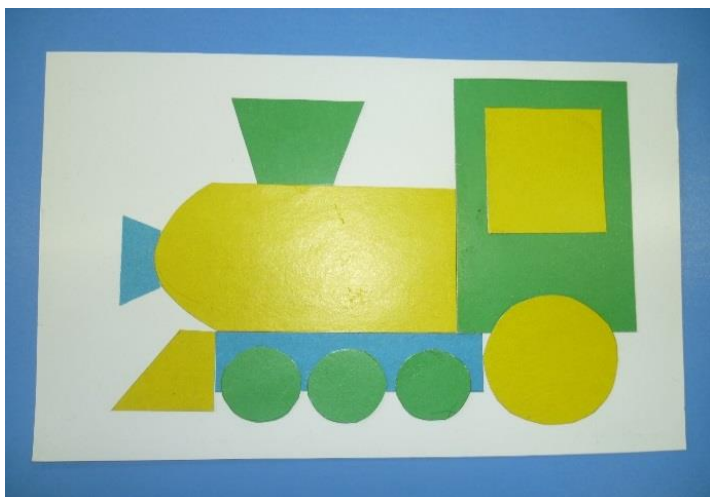


Рис. 73. Плоскостная аппликация



Рис. 74. Рельефная аппликация



Рис. 75. Методы и приемы обучения аппликации

Материалы для аппликации:

- бумага (различные виды) и картон;
- ткань и кожа;
- бросовый материал;
- природный материал.

Способы (приемы) вырезывания – это порядок действий с ножницами, в результате которых получаются детали для аппликации. В детском саду способы вырезывания усложняются, исходя из принципа постепенного нарастания трудности изображения для детей разных возрастных групп.

1. Вырезывание геометрических форм. Геометрические формы используются в основном в декоративных работах. Так, прямоугольник должен соответствовать или двум квадратам, или половине большого квадрата; треугольник – квадрату, разделенному по диагонали; сторона ромба должна быть равна стороне квадрата. Такое соответствие соблюдают, если используются одинаковые формы, но в разных размерах: большой квадрат должен включать в себе четыре маленьких. Округлые формы получаются из прямоугольных путем закругления углов (рис. 76).

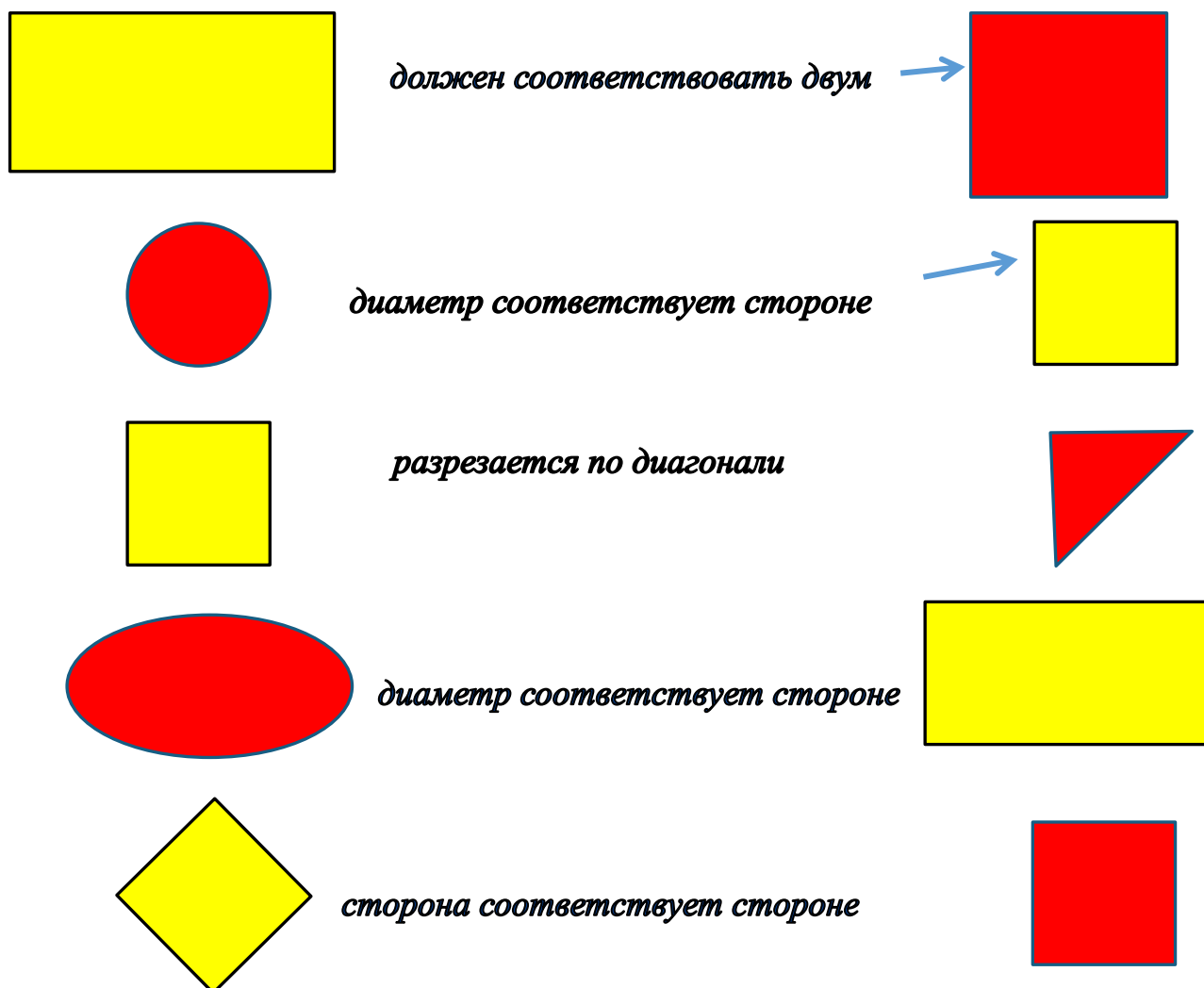


Рис. 76. Вырезывание геометрических форм

2. Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое. Этот прием применяется при вырезывании предметов симметричной формы: листьев, цветов, посуды. При вырезывании фигур сложной формы этим же способом надо выбирать такое положение, при котором части будут расположены симметрично. Для фигуры человека это положение фас, для животного спереди, бабочки и стрекозы с распростертыми крыльями.

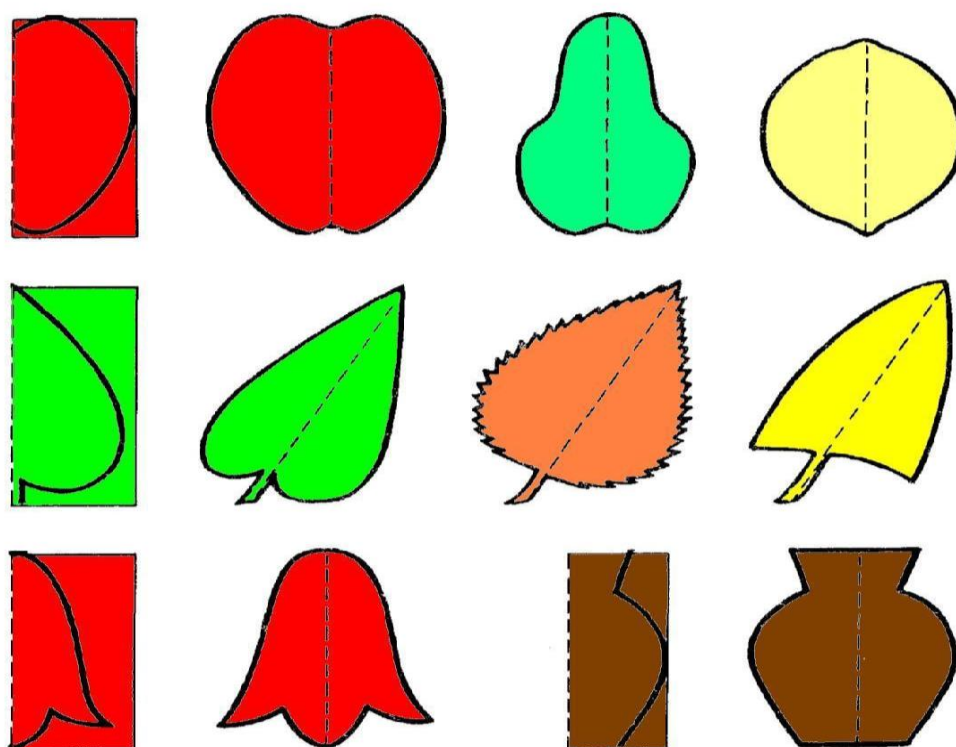


Рис. 77. Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое

3. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз. Используется для вырезания снежинок, цветов и других декоративных изображений или элементов.

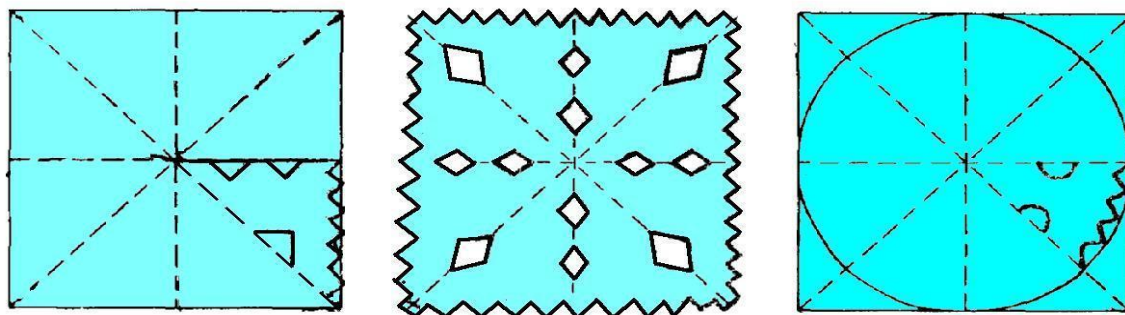


Рис. 78. Вырезание из бумаги, сложенной в несколько раз

4. Вырезывание из бумаги, сложенной гармошкой. Этот прием используется, если нужно сделать несколько одинаковых форм и для вырезывания гирлянд. При выполнении одинаковых форм бумага складывается по ширине так, чтобы согнутая часть соответствовала по ширине половине вырезаемой формы, сгибов должно быть столько, сколько требуется форм.

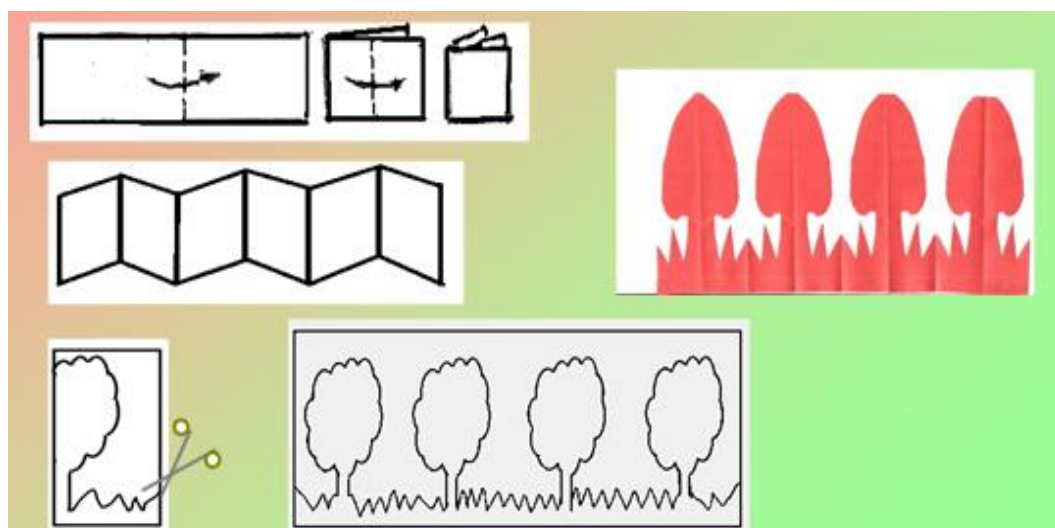


Рис. 79. Вырезывание из бумаги, сложенной гармошкой

5. Вырезывание по частям. Используется при вырезывании предметов сложной конструкции или для получения частей разного цвета, вырезают каждую часть отдельно. Здесь важно предусмотреть размеры бумаги для каждой части, чтобы сохранить правильные пропорциональные соотношения.

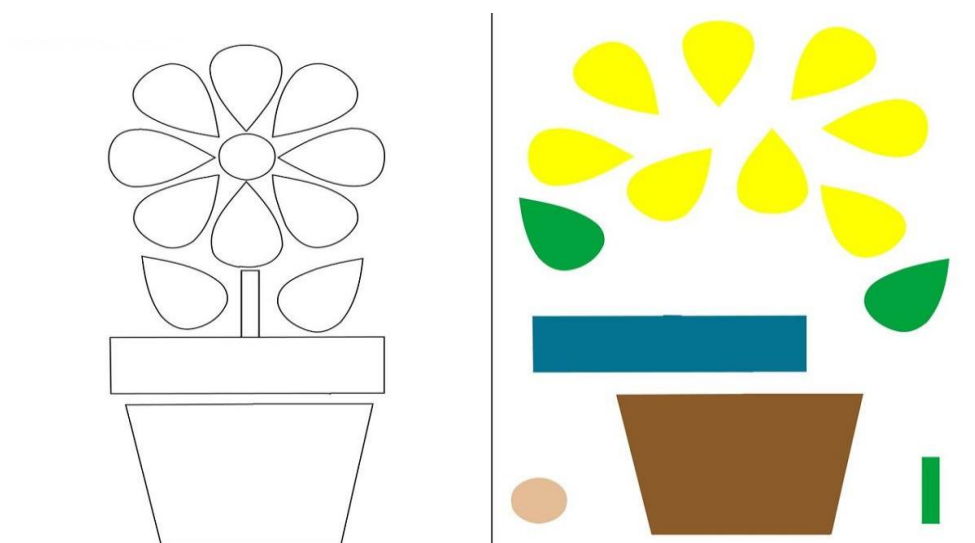


Рис. 80. Вырезывание по частям

6. Вырезывание по контуру. Этот прием применяется в тех случаях, когда форма предмета должна быть точной, без изменений (орнаменты, сложные листочки, фрукты, овощи, животные).

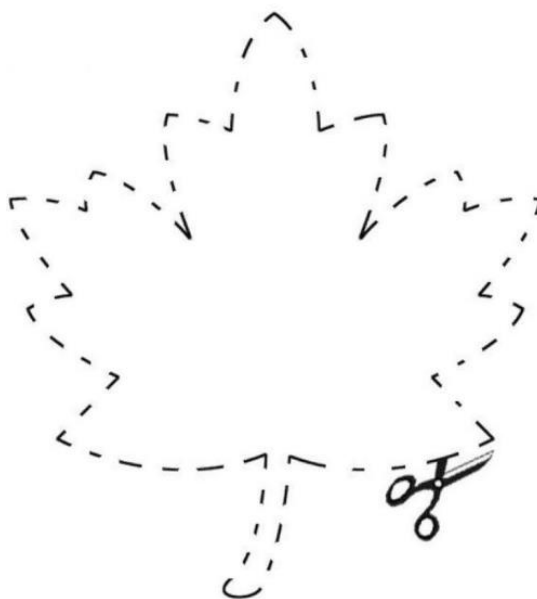


Рис. 81. Вырезывание по контуру

7. Обрывание бумаги. Этим приемом легко передать особенности поверхности некоторых предметов (пушистый мех, снег, облака, волны).



Рис. 82. Обрывание бумаги

8. Силуэтное вырезывание – это «рисование» ножницами (без прорисовки карандашом). Сначала необходимо подобрать бумагу соответствующей формы и размера, чтобы изображаемый предмет в нее вписывался. Тогда проще вырезать изображение предмета, удаляя ненужные части бумаги, как в скульптуре. Постепенно дети учатся вырезать силуэт целиком – «рисовать» ножницами.

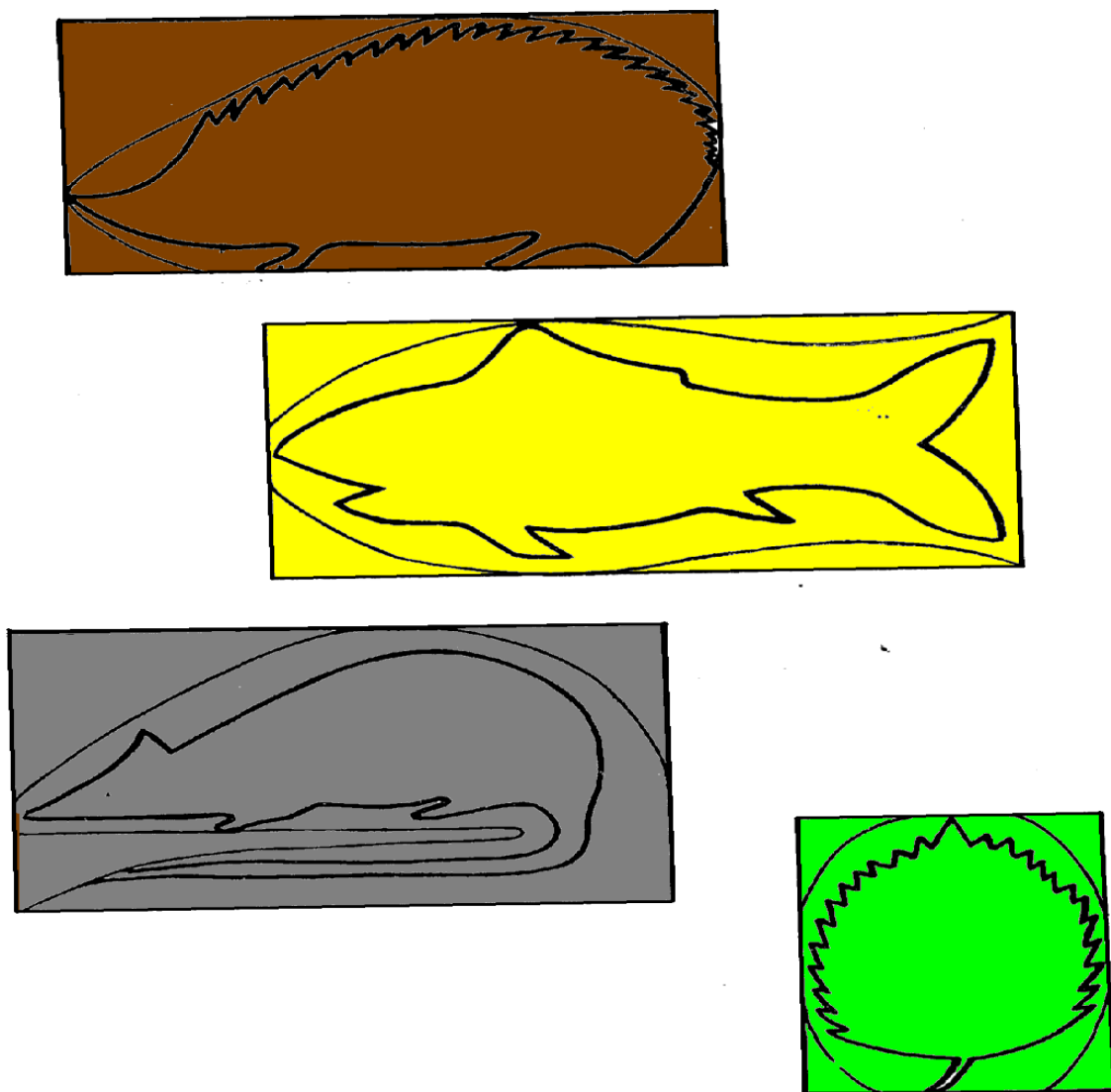


Рис. 83. Силуэтное вырезывание «рисование ножницами»

Тема 6. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ

Конструирование (лат. *construo* – строю, создаю) означает создание модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных предметов, частей, элементов.

Под **детским конструированием** понимается деятельность, в которой дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направлено на получение определенного продукта, как реально существующих, так и придуманных самими детьми объектов.

Классификацию видов детского конструирования можно представить по следующим принципам:

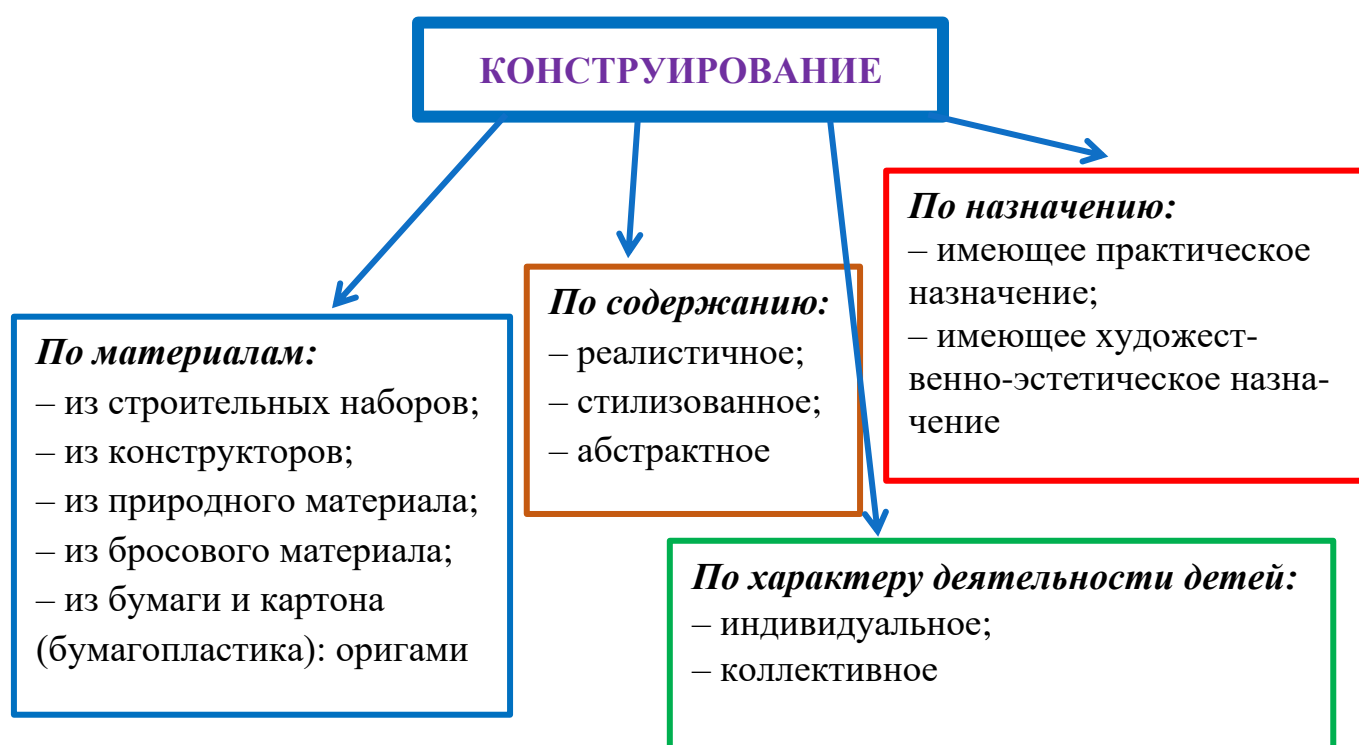


Рис. 84. Классификация видов детского конструирования

Типы конструирования: техническое и художественное.

В **техническом конструировании** дети отображают реально существующие объекты, а также придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. К техническому типу конструкторской деятельности относят: конструирование из строительного материала; конструирование из деталей конструктора, имеющих разные способы крепления; конструирование из крупногабаритных модульных блоков.

В **художественном конструировании** дети, создавая образы, не только отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, формой. К художественному типу конструирования относятся конструирование из бумаги и конструирование из природного материала.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ



возрастных группах;

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ – конструктор, который бывает:

← **деревянный и пластмассовый**

используются для конструирования с детьми во всех



← **LEGO**

со второй младшей группы в строительно-конструктивных играх.

– БУМАГА И КАРТОН

Этому виду конструирования детей обучают в средней, старшей и подготовительной к школе группах. Соорудить из плоского материала (бумаги и картона) игрушку объемной формы не просто, так как и бумага, и картон заготавливаются в форме квадратов, прямоугольников, кругов, треугольников. Все это значительно сложнее, чем конструирование построек из отдельных готовых форм способом их составления.



Выделяется два вида конструирования из бумаги: **техническое** и **художественное**.

– В техническом бумажном конструировании дошкольники отображают как реально существующие объекты, так и придуманные по ассоциации с образами из сказок, фильмов. Но при этом дети моделируют структурные и функциональные признаки объектов: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с палубой, кормой, штурвалом.

– В художественном конструировании из бумаги дети сами создают эстетические образы: оригинальные поделки для подарков или игр, для общего панно или картины. Дошкольники стараются придать образам большую выразительность и для этого специально нарушают пропорциональность частей (огромные уши, длиннющий нос), используют необычность цвета и фактуры бумаги.

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С БУМАГОЙ

Сминание – самая простая техника, позволяющая ребенку изменить форму бумаги и увидеть в ней целостный образ: облако, цветок, бантик, рыбку, птичку. Эти образы рождаются в рассуждениях: На что или на кого похоже? А если повернуть и посмотреть с другой стороны? А если соединить фигурки? Смятые комочки бумаги «превращаются» в пушистых цыплят, яблоки, одуванчики, новогодние игрушки.



Рис. 85. Сминание

Разрывание и надрывание – одно из самых любимых детских занятий. Поначалу дети просто с удовольствием разрывают бумагу на кусочки, а взрослые помогают увидеть в получившихся формах что-то из окружающего мира: листок, жучок, макароны, конфета... Затем дети из обрывных форм разной конфигурации, из бумаги разного цвета, различной фактуры составляют не только оригинальные поделки – птичку, рыбку, цветок, но и композиции – букет цветов, цирк, море.

Скручивание. Такой способ помогает ребенку создавать объемные и фактурные поделки. Чудесно получаются как цельные образы – змея, червячок, гусеница, шарфик, улитка, колосок, розочка, травинка, кукольная бижутерия, так и некоторые части поделок или изображений – косы, уши, бантики, стволы деревьев (Квиллинг).

Разрезание и сгибание являются более сложными и одновременно более распространенными в педагогической практике. Начиная с пяти лет, дети успешно овладевают ими.

Оригами – искусство изготовления поделок способом складывания бумаги без ножниц и клея. Техника **киригами** пришла к нам из Японии. Она включает в себя складывание бумаги и вырезание ее в разных направлениях. Так создаются различные фигурки животных, забавных человечков, всевозможные снежинки и цветы.

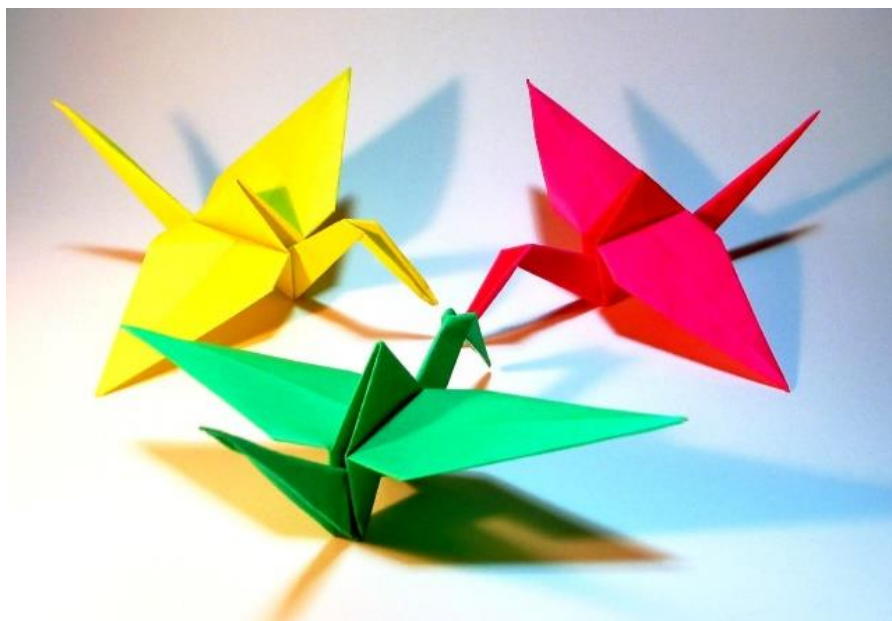


Рис. 86. Оригами

– ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Начиная со средней группы, для конструирования используют плоды каштана, шишки сосны, ели, ольховую скорлупу, кору, ветки, солому, желуди, семена клена и др. Особенность изготовления игрушек из природного материала состоит в том, что используется его естественная форма. Этот вид конструирования ближе всего к изобразительной деятельности.



Рис. 87. Природный материал



Рис. 88. Поделки из природного материала

– БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии (О. Шлосс).

Бросовый материал (рис. 89) можно классифицировать на группы:

1. Бумага и картон:

- техническая бумага, наждачная бумага;
- изделия из картона (коробки, упаковки, стаканчики и др.);
- гофрированный картон.

2. Материалы различного происхождения:

- дерево (опилки, стружка, шпон);
- кожа, мех, перо, крупа;
- металл (проволока, жестяные банки из-под кофе и др.);
- пластмасса (одноразовая посуда, трубочки от фломастеров, упаковки с ячейками в коробках конфет, капсулы «киндер-сюрпризов», пенопласт, флаконы и др.).

3. Волокнистые материалы:

- натуральные (вата, марля, шпагат, нитки);
- синтетические (синтепон, поролон).



Рис. 89. Бросовый материал



Рис. 90. Поделки из бросового материала

Дополнительные материалы:

- бумага;
- фольга, используется для украшения поделок;
- пластилин, используется для скрепления деталей;
- проволока, используется для скрепления деталей, синильная – для декора;
- нитки;
- клей ПВА;
- лоскуты пригодятся для оформления поделок.

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ВНЕ ЗАНЯТИЙ

Планирование в детском саду – это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления программы по изобразительной деятельности и конструированию с указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы.

Виды планирования:

- календарное (составляется на неделю);
- календарно-перспективное (на месяц);
- перспективное (на месяц, квартал, год).

Виды педагогической работы по развитию продуктивной художественно-творческой деятельности в детском саду вне занятий:

- организация самостоятельной изобразительной деятельности;
- индивидуальная работа;
- коррекционная;
- кружковая.

Самостоятельная (нерегламентированная) художественная деятельность – это продуктивная деятельность, которая возникает по инициативе детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей: сделать подарок маме, смастерить игрушку для игры и др. Такую деятельность можно запланировать в свободное от занятий время после проведения экскурсии, наблюдения в природе, коллективного просмотра или чтения и т.д.

Руководство самостоятельной продуктивной деятельностью – **косвенное**, то есть воспитатель использует подсказку, привлечение внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку результатов и уровня самостоятельности, выдумки, фантазии.

Индивидуальная работа направлена на обучение детей необходимым навыкам и умениям (с детьми, которые не посещали детский сад или испытывают трудности в освоении технических приемов); закрепление уже имеющихся навыков; подготовку ребенка к конкурсам, выставкам. Данный вид

работы планируется педагогом после наблюдений за детьми в ходе проведения занятия по изобразительной деятельности и отражается в календарном планировании.

Коррекционная работа направлена на исправление недостатков в познавательной, речевой, эмоциональной и двигательной сферах (посредством моторики рук); развитие умений: сравнивать, планировать свою деятельность; помощь детям в адаптационный период и др. Данный вид работы планируется педагогом (педагогом-психологом, воспитателем-методистом по изобразительной деятельности) по итогам комплексного диагностического обследования. Педагогом разрабатывается перспективное планирование или индивидуальный образовательный маршрут для коррекции недостатков в развитии или, наоборот, развития способностей к художественно-творческой продуктивной деятельности.

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного ребенка, направленная на развитие его индивидуальных способностей. ИОМ поможет одаренному ребенку максимально раскрыть его способности.

Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий на основе их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам Программы воспитания и обучения в детском саду под руководством педагога. Кружковая работа планируется в соответствии с направлением деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного образования, которая не должна дублировать основную образовательную программу детского сада.

Тема 8. СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Проблема правильной оценки уровня развития художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности детей дошкольного возраста отражена в исследованиях ученых-педагогов Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, И.А. Лыковой, Н.А. Ветлугиной, Н.В. Шайдуровой.

Педагогическая диагностика, согласно ГОС ДО ПМР, – это оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. С помощью диагностики педагоги прослеживают динамику развития конкретного ребенка по отношению к самому себе.

Планируемые результаты развития продуктивной деятельности определяются на основе целевых ориентиров развития ребенка, которые обозначены в ГОС ДО ПМР, и с учетом рекомендаций вариативных комплексных и парциальных программ, которые детский сад использует в разработке своей основной образовательной программы. Таким образом, диагностика – инструмент педагога, который определяет его образовательную деятельность на ближайший период развития ребенка.

Основной метод, который воспитатели применяют для диагностики развития детей, – метод педагогических наблюдений. В ходе диагностического обследования педагог наблюдает за продуктивной деятельностью ребенка, обращает внимание на показатели, которые сформулированы в диагностических картах. Педагогические наблюдения можно проводить в ходе организованной образовательной деятельности с детьми или во время самостоятельной художественно-творческой деятельности. Но целесообразнее наблюдать за детьми в ходе занятия, сценарий которого предусматривает решение конкретных диагностических задач.

Педагогическая диагностика в продуктивной деятельности служит выявлению особенностей художественно-эстетического развития и развития продуктивной деятельности дошкольников.

Направления, по которым проводят диагностику художественно-эстетического развития дошкольников в продуктивных видах деятельности:

- выявление особенностей проявления эстетического отношения;
- изучение особенностей изобразительного творчества;
- определение особенностей развития ряда эстетических способностей;
- изучение особенностей педагогических условий художественно-эстетического развития дошкольников.

Для определения уровня овладения продуктивной деятельностью и развития творчества важно определить показатели и критерии оценки уровня овладения ребенком продуктивной деятельностью. Т.С. Комарова предлагает критерии условно объединить в две группы:

- анализ продуктов деятельности (созданного рисунка, аппликации, постройки, лепки);
- анализ процесса деятельности.

Разумеется, обе группы тесно связаны между собой и позволяют характеризовать изобразительную деятельность и ее продукты.

Диагностическая карта – это важный инструмент в работе воспитателей и педагогов в организациях дошкольного образования. Она представляет собой систематическое описание и анализ развития каждого ребенка на основе наблюдений и оценки продуктов его деятельности. Данные обследования, зафиксированные в диагностической карте, помогают определить потребности ребенка, выявить его способности и таланты, а также разработать индивидуальную программу обучения и воспитания.

ЧАСТЬ II. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. ГРАФИКА

Изобразительная грамота — это знание законов и правил изобразительного языка (построение изображения реальных форм предметов на плоскости) в сочетании с твердыми навыками пользования ими. Под изобразительной грамотой подразумевается два раздела: *графическая грамота* (теория и техника рисунка) и *живописная грамота* (теория цветоведения и техники живописи).

Графика — это разновидность изобразительного искусства, где изображение создается преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен, которые рождают тональные нюансы. Цвет в графике тоже может применяться, но он считается вспомогательным изобразительным средством. В отличие от живописцев, мастера-графики могут работать с одним цветом (например, используя тушь или карандаш), при этом создавая не только плоскостные, но и объемные изображения (*рис. 91*).



Рис. 91. Графика. Рембрандт. «Три дерева»

Графическая грамота (греч. Γραφικός – нарисованный, изображенный) – это одно из средств развития конструктивно-технического мышления, связанного с чтением и изображением на плоскости пространственных форм материального мира. Воспитательное и образовательное значение графической грамоты заключается в развитии умения выражать различные характеристики и отношения объектов теми графическими изображениями, которые наиболее полно определяют необходимое содержание. Например, форму и цвет предметов (рисунок), их форму и размеры (технический рисунок), пространственное расположение предметов на местности и их относительные размеры (карты и планы) и т.д. Основами графической грамоты ребенок овладевает в детском саду на занятиях по изобразительной деятельности. Занимаясь рисованием, у детей развиваются умения анализировать форму предметов, их пропорции, что уточняет представления о предметах, способствует более полному их восприятию, формирует графически-пространственные представления.

Рисунок – это изображение на плоскости, созданное средствами графики. Рисунок выполняется от руки с помощью графических средств – линии, штриха, точек, пятна. Рисунок в графике является главным ее видом. С рисунка начинается любое обучение рисованию. Он дает понимание предметности и основных правил изобразительного искусства. Сфера применения рисунка обширна: рисунки в учебниках, различные элементы оформления научных трудов, зарисовки технических деталей, эскизы костюмов и зарисовки деталей одежды и многое другое.

Выразительные средства рисунка: **точка, линия, штрих, пятно**.

Точка – базовое понятие в изобразительном искусстве (слово «точка» греческого происхождения и означает мгновенное касание). По определению Евклида точка – это то, что не имеет измерений. Она используется в композиции, перспективе, конструктивном рисовании, а также при выявлении формы и объема объектов окружающего мира светотенью, выступая как

основное выразительное средство. Рисунок, выполненный при помощи точек, называется точечным (рис. 92).



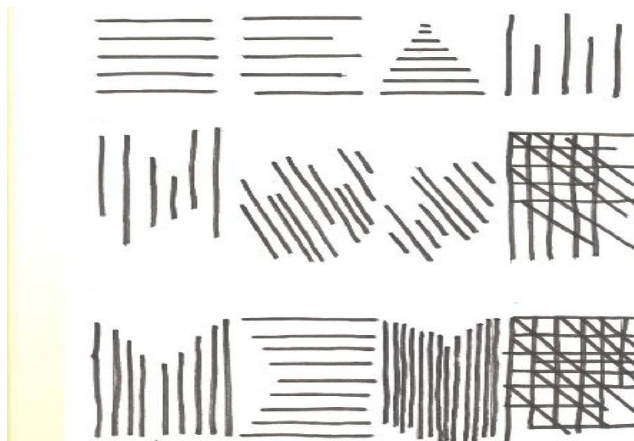
Рис. 92. Точечный рисунок

Линия — это одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики.

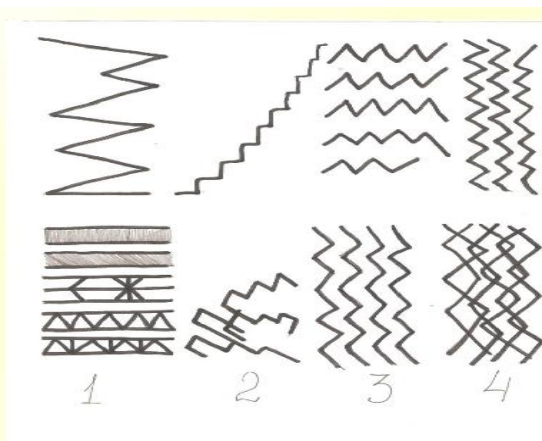
Линия активно используется в набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (офорте), карикатуре, шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах.

Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Однако линия помогает художнику не только передать в рисунке форму предмета, но и выразить свое отношение к изображаемому. Ее палитра разнообразна: тонкая, изысканная, жесткая, колючая, угловатая, решительная, порывистая. Линия может иметь и пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Условно линии можно разделить на прямые, ломаные и волнистые (рис. 93).

Прямые линии



Ломаные линии



Волнистые линии

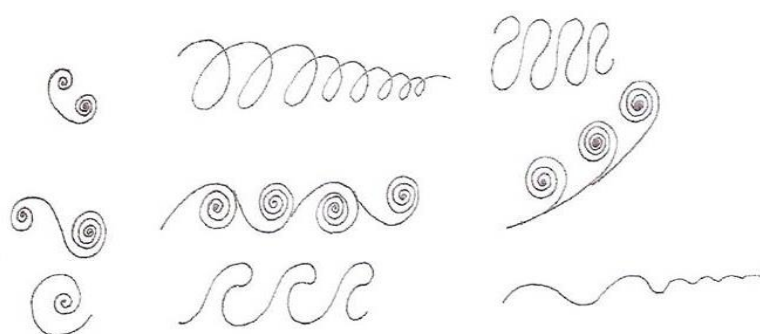


Рис. 93. Виды линий

Штрих – это тонкая черта (линия), выполненная одним движением руки. В зависимости от направления линий, штрихи могут быть прямыми, наклонными, перекрестными и другими. В зависимости от нажима руки на карандаш – толстые, тонкие (рис. 94).

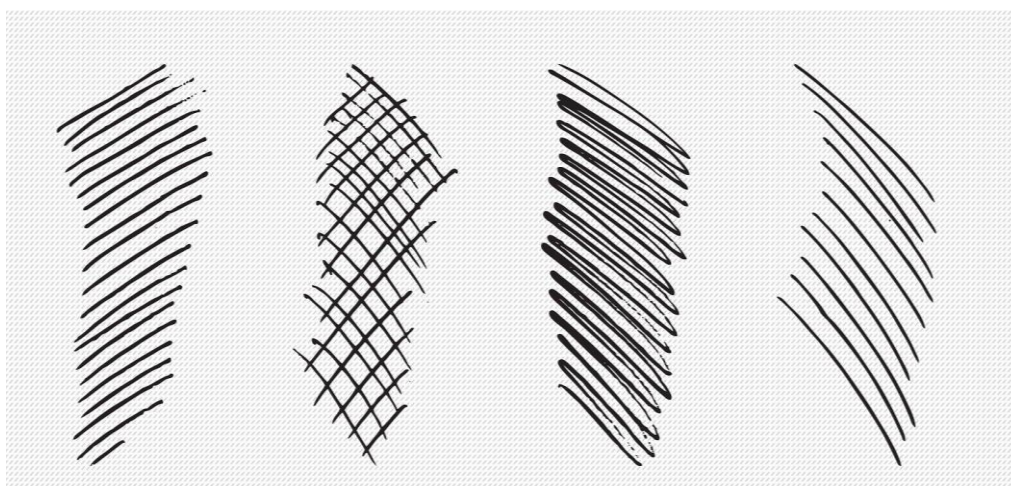


Рис. 94. Виды штрихов

Пятно — понимается как место на какой-нибудь поверхности, выделяющееся только по цвету от остальной поверхности. Пятно как средство изображения достаточно часто используется без дополнительных средств в чистом виде. Именно с помощью пятна создается силуэт. Примером выразительности образов, создаваемых пятном, силуэтом, выступают многие рисунки П. Пикассо. Необходимость применения тонального пятна в качестве графического средства возникает в основном при решении задач композиции: для выявления или подчеркивания объемности формы, для передачи ее освещенности, для показа силы тона в окраске формы, фактуры ее поверхности с целью передачи глубины пространства, окружающего объемную форму. Пятно бывает двух видов: тональное и цветное.

Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности. На силу звучания тонального пятна, образованного внутри контура параллельными или перекрещивающимися штрихами, влияют ширина штрихов и светлых промежутков между ними, свойства графического материала и техника нанесения его на изобразительную плоскость (рис. 95). Тональное пятно всегда дается на фоне более светлом, чем оно само, иначе пятно не будет читаться.

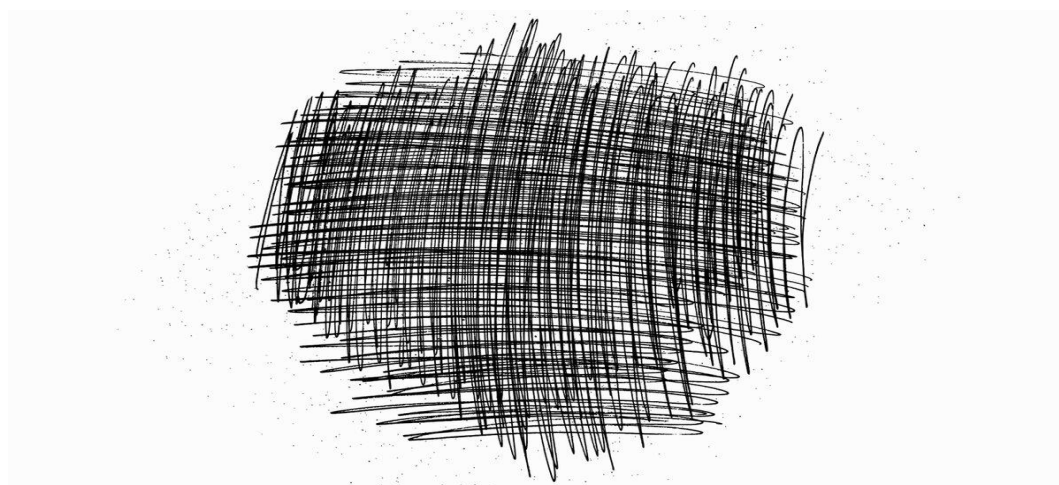


Рис. 95. Пятно

Цветовое пятно лучше всего показывать в окружении, отношении к другим цветам. Здесь речь идет о цветовых контрастах, которые способны строить основу выразительности композиции.

Блик – это элемент светотени – световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности (рис. 96).

Свет – освещенная часть предмета (рис. 96).

Тень (собственная) – часть поверхности предмета, которая скрыта от источника света и находится в тени (рис. 96).

Тень (падающая) – это тень, отбрасываемая предметом на поверхность или другие предметы (рис. 96).

Рефлекс – свет, который отразился от чего-либо и попал на объект со стороны тени (рис. 96).

Полутень – это переход от света к тени (рис. 96).

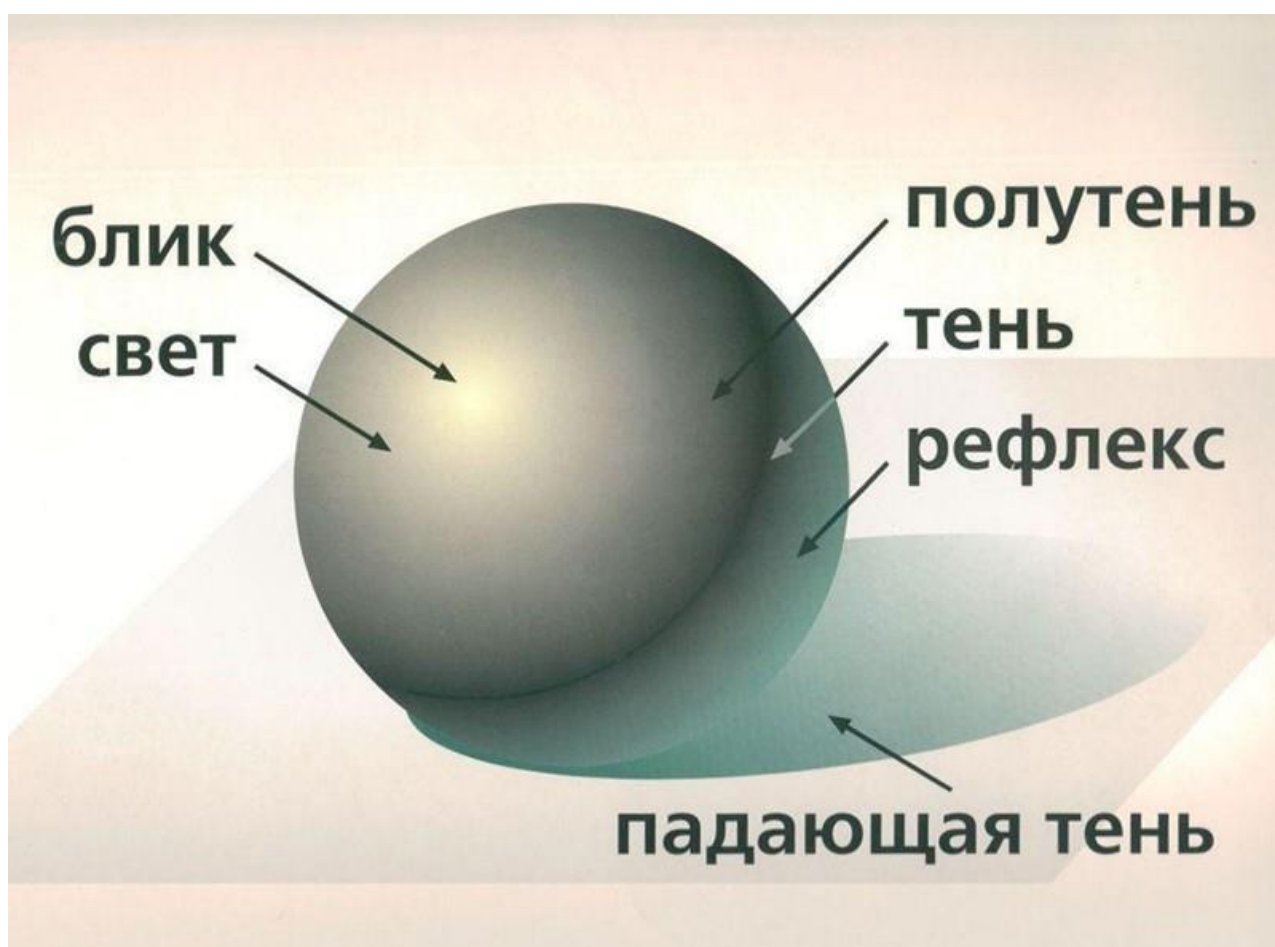


Рис. 96. Блик, свет, тень, рефлекс

Тема 2. ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ.

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая научные данные из физики, физиологии и психологии, изучающих природу происхождения цвета, а также опирающаяся на совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

Спектр – последовательность цветов, на которые разлагается световой поток, проходящий через призму. Спектр впервые был получен Ньютоном.

Цвет – чувство, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света. Цвет – свойство всех вещественных объектов излучать и отражать световые волны определенной части диапазона. Цвет (лат. *color* – цвет) – один из главных средств изобразительного искусства, который в единстве со светлотой передает вещественные характеристики, (свойства) предметного мира. Цветовой тон, светлота, насыщенность – три основные характеристики цвета.

Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из спектральных. Цветовой тон измеряется длиной волны излучения, преобладающего в спектре данного цвета.

Чистота цвета в цветоведении – это отсутствие в том или ином цвете примесей других цветов или их оттенков.

Насыщенность характеризуется примесью в цвете черно-белого элемента, поэтому чистый цвет может быть малонасыщенным, а оптимально насыщенный – нечистым.

Светлота или яркость – это количество отраженного света, падающего на определенный цвет. Чем больше падающего света отражает (излучает) цвет, тем он ярче и светлее. Среди цветов спектра наибольшей светлотой и яркостью обладает желтый цвет, а наименьшей – фиолетовый.

Ахроматические цвета (англ. *achromatic* – бесцветный) – это не спектральные цвета: черный, белый и все оттенки серого. Ахроматические

цвета имеют только одну характеристику – светлоту, они лишены насыщенности и цветового тона, то есть отличаются друг от друга только по принципу: светлее-темнее (*рис. 97 а*).

Хроматические цвета – это те цвета и их оттенки (*рис. 97 б*), которые мы различаем в спектре (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).

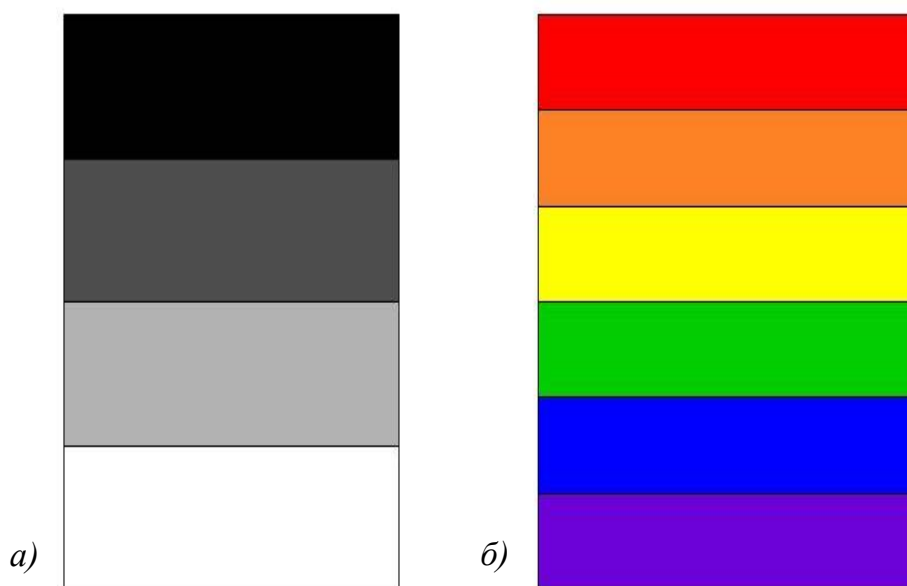


Рис. 97. Ахроматические и хроматические цвета

Цветовой круг – основной инструмент для комбинирования цветов. Первую круговую цветовую схему разработал Исаак Ньютон в 1666 году. Самая распространенная версия представляет собой круг из 12 цветов.

Дополнительные цвета – это пары цветов, оптическое смешение которых приводит к формированию психологического ощущения ахроматического тона (черного, белого или серого). Синоним понятия – противоположные цвета, контрастные.

Основные цвета (первичные цвета) – это фундаментальные 3 цвета в цветовом круге: красный, желтый и синий. Именно эти первые три цвета будут создавать остальные цвета на круге при смешивании. Ниже приведен пример простейшего цветового круга с использованием только основных цветов (*рис. 98*).

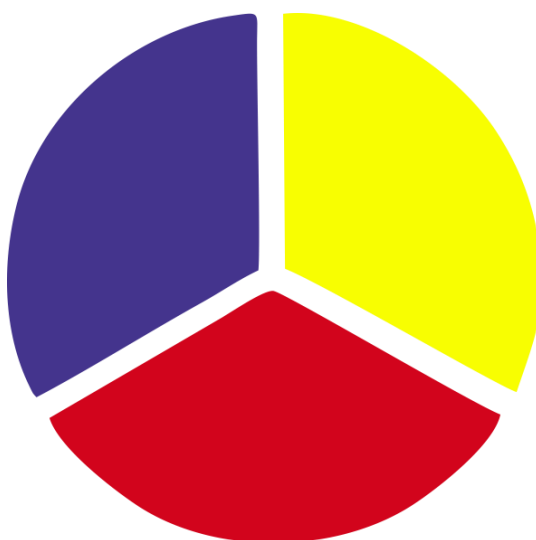


Рис. 98. Основные цвета

Вторичные цвета – это цвета, которые создаются при смешении двух основных цветов. При смешивании желтого и синего создается зеленый, желтый и красный создает оранжевый, синий и красный создает фиолетовый. Ниже приведен пример цветового круга, с добавленными вторичными цветами на внешнем кольце (*рис. 99*).



Рис. 99. Вторичные цвета

Третичные цвета – это те цвета, которые создаются при смешивании первичного и вторичного цвета или двух вторичных цветов вместе. Ниже приведен пример цветового круга с третичными цветами на внешнем кольце (*рис. 100*).



Рис. 100. Цветовой круг с 12 цветами (основные, вторичные, третичные)

Цветовой круг не ограничивается двенадцатью цветами, поскольку за каждым из этих цветов имеется множество разных оттенков. Их можно получить при добавлении белого, черного или серого. При этом цвета будут изменяться в сторону насыщенности, яркости и светлоты. Количество всевозможных сочетаний практически безгранично.

Теплые и холодные цвета. В цветовом круге есть еще одно разделение: теплые и холодные цвета. У каждого цвета своя цель передать эмоции. Теплые тона доставляют энергию и радость, в то время как холодные цвета передают спокойствие и мир. Разделение на цветовом круге дает представление о том, какие цвета теплые, а какие холодные (*рис. 101*).



Рис. 101. Теплые и холодные цвета

Колорит – это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. Главное достоинство колорита – богатство и согласованность цветов. Колорит – важнейший компонент художественного образа, одно из средств художественной выразительности в живописи, цветовой графике, во многих произведениях искусства (рис. 102).



Рис. 102. Колорит

Контраст цвета – это когда при сравнении двух цветов четко выражены их различия. Пример, основные цвета – красный, синий, желтый. Наибольшую степень контраста образуют максимально удаленные друг от друга, противоположные на цветовом круге цвета (рис. 103). Контрастные цвета дополняют и усиливают цвет друг друга.

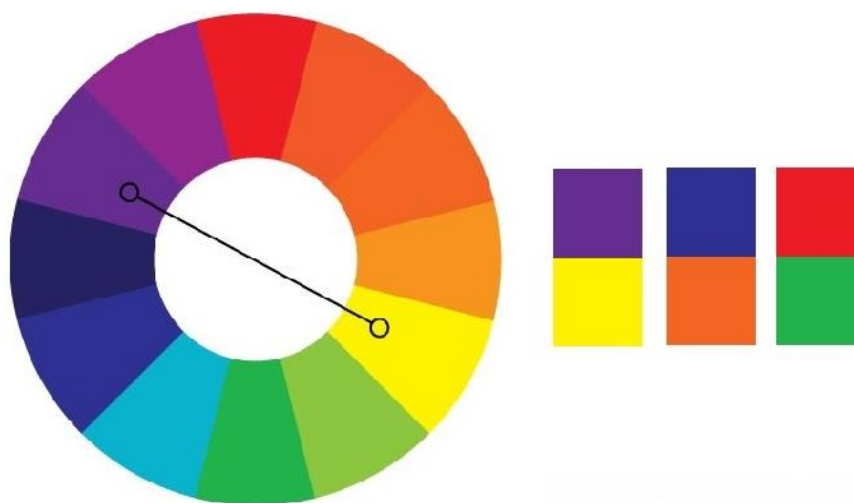


Рис. 103. Контрастные цвета

Живописная грамота – это реалистическая изобразительная грамота, которая заключается в знании и умении правдиво изображать с натуры формы и краски предметов, объектов или явлений окружающей действительности.

Живопись – это вид изобразительного искусства, который подразумевает нанесение красок на плотную и твердую поверхность (холст, металл, картон и т.д.).

Рисунок (см. толкование термина с. 91) является как самостоятельным видом изобразительного искусства, так и основой для живописи. Рисунки могут различаться по технике и характеру исполнения, назначению, жанрам и темам (рис. 104).

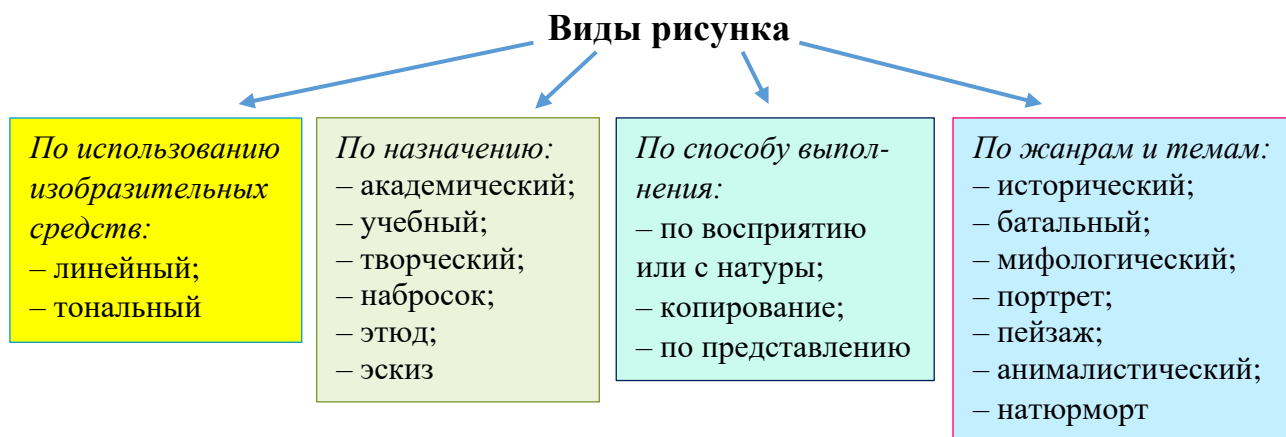


Рис. 104. Виды рисунка

Линейный рисунок – это изображение, основой которого являются линии, созданные с помощью кисти, карандаша или ручки. Может быть выполнен с условной тенью (рис. 105).

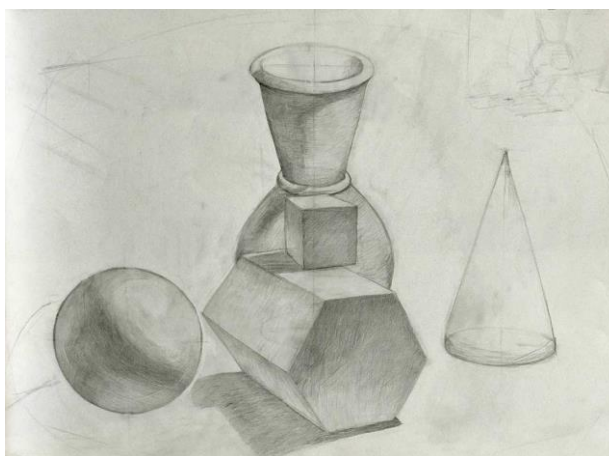


Рис. 105. Линейный рисунок

Тон – это физическая характеристика света, это количество и качество света на поверхности предмета, то есть некая степень светлости или темноты какого-либо цвета.

Тональный рисунок – самый сложный вид рисунка, на котором передаются все светотеневые отношения, прорисовывается детально окружающее пространство. Такой рисунок всегда реалистичен, на нем уже передается материальность предмета, а не только его форма (рис. 106).

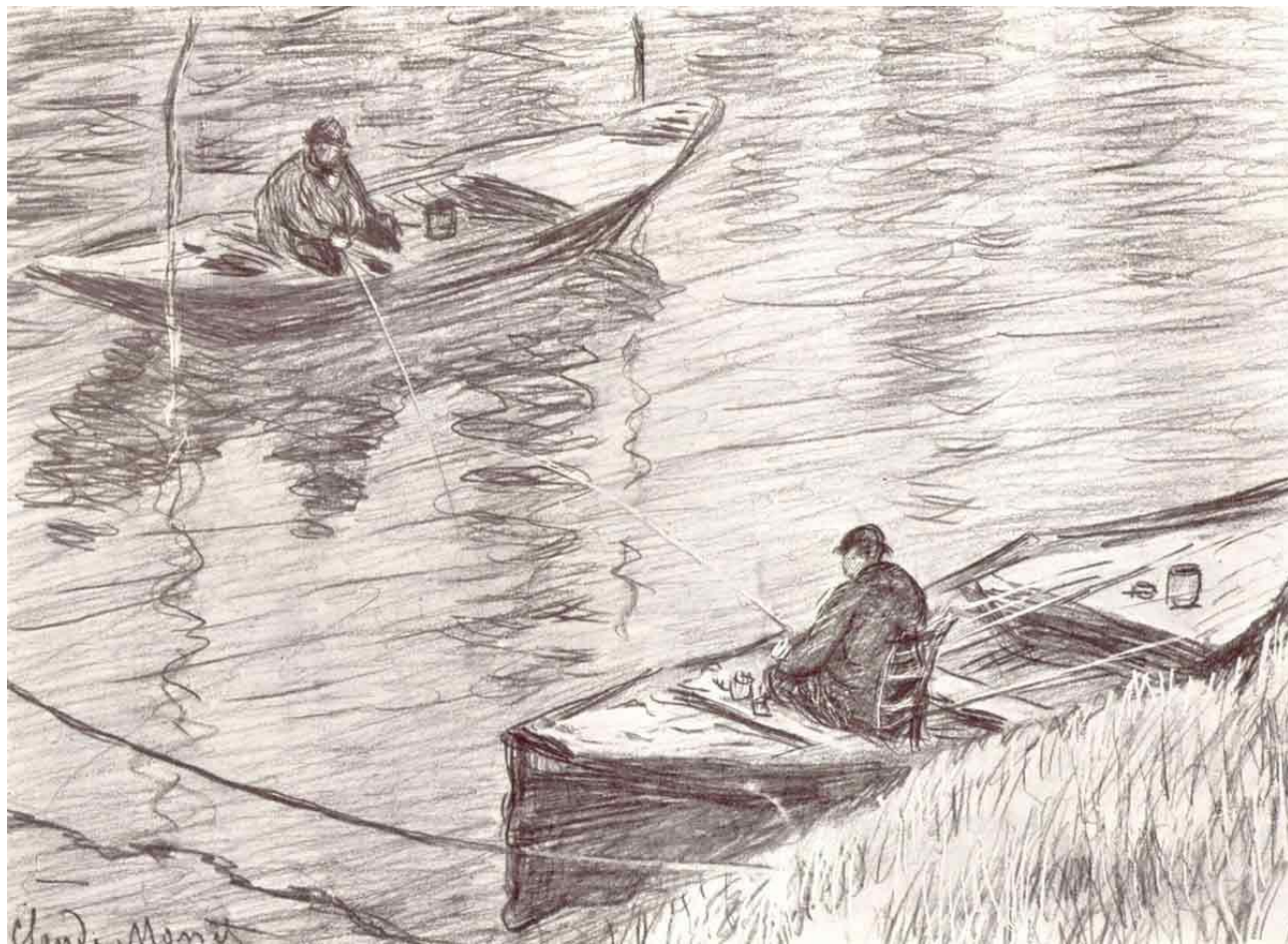


Рис. 106. Тональный рисунок

Академический рисунок – это изучение реального мира предметов, а также построение человеческого тела по существующим классическим канонам. Основные материалы для работы: бумага, простые карандаши, ластик. Иногда применяют сангину, уголь, сепию. Главная задача академического рисования: точное копирование и изучение конструктивных особенностей объектов, не забывая про свет и тень (светотень) на изображаемых

моделях (рис. 107). Академический рисунок – это основной учебный предмет в системе академического художественного образования. Поэтому его принято считать профессиональным.



Рис. 107. Академический рисунок

Учебный рисунок представляет собой обширную область разнообразных заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых орнаментов, разнообразных натюрмортов, объектов мира техники и природы, человека, пейзажа, архитектурных построек и т.д.

Творческий рисунок – это своя авторская композиция на некую тему, выполненную с помощью оригинальных графических приемов, свойственных данному автору с помощью карандаша и ластика.

Набросок – рисунок или живопись небольших размеров, бегло и быстро исполненное художником. Главное назначение наброска – быстрая фиксация отдельных наблюдений и замыслов в процессе текущей работы художника. Набросок может исполняться без натуры, по памяти или по воображению.

Этюд – это вполне законченная, относительно небольшая по размеру натурная работа, которая выполнена на пленэре (пейзаж) или в мастерской

(натюрморт, портрет) и является вполне самостоятельным произведением. Этюды могут также использоваться в дальнейшем для написания большой картины, иногда даже огромного многометрового полотна, что возможно уже исключительно в мастерской. Этюд, особенно это касается пейзажей, чаще всего имеет размеры, не превышающие 60 на 80 см, то есть размер, удобный для переноски одним человеком. Пример такого натурального этюда на *рис. 108*.



Рис. 108. Этюд. В.Г. Гремитских. «Август в Жигулях»

Эскиз отличается от этюда тем, что он всегда делается исключительно в целях подготовки к большой тематической картине (многофигурная композиция на какую-то определенную тему. Законченность присутствует в эскизе не всегда, и в этом случае он носит характер наброска (*рис. 109*).

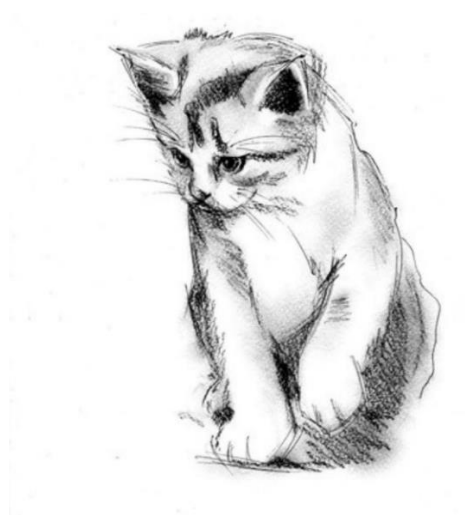


Рис. 109. Эскиз

Рисунок по восприятию – художник рисует с натуры и видит свою модель на протяжении всего творческого процесса. В ходе работы развивается способность осмысливать увиденное, вырабатывается наблюдательность.

Копирование – художник выполняет копию работы, сделанной мастером. Прием приносит большую пользу, позволяет быстро освоить различные техники рисования.

Рисунок по представлению – художник рисует на основе своих представлений и впечатлений. Здесь многое зависит от памяти, от замысла – поэтому такие работы всегда отличаются индивидуальностью. Упражнения в этом виде позволяют развивать зрительную память и воображение.

Зарисовка с натуры – это разновидность рисунка, на котором художник в течение короткого промежутка времени изображает конкретный объект наблюдения (вдохновения). В изобразительном искусстве обычно используют во время подбора материала для будущего произведения. Зарисовки с натуры часто делают во время путешествий, чтобы зафиксировать на бумаге личные впечатления от поездки: красоту природы, выдающиеся образцы архитектуры и типажи людей.

Жанр живописи (фр. *genre* – род, вид) – разделение произведений живописи, исходя из темы изображения и объекта изображения. Существует семь традиционных жанров живописи. Они ранжируются следующим образом:

Исторический жанр – это один из основных жанров изобразительного искусства, посвящен историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории народов. В историческом жанре находят художественное выражение образцы общественной доблести, драматические конфликты исторических сил. Изображение исторических событий долгое время связывалось с мифами, фольклорными и религиозными легендами. Собственно, исторический жанр сформировался в эпоху Возрождения, но лишь в XIX веке окончательно отделился от аллегорического и религиозного жанров.

Художники, мастера исторического жанра:

– Суриков Василий Иванович (1848–1916). Его произведения – «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Посещение царевной женского монастыря», «Степан Разин», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» и др.

– Репин Илья Ефимович (1844–1930). Его произведения – «Иван Грозный убивает своего сына», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

– Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926). Его произведения – «Богатыри», «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Царь Иван Грозный», «Витязь на распутье».

Батальный жанр. Батальная живопись, баталистика – жанр изобразительного искусства, в произведениях которого изображают военное сражение, чаще всего сухопутное. Это может быть некая безымянная битва, придуманная художником-баталистом, а может быть и реально произошедшее сражение, в таком случае художник может запечатлеть какой-нибудь переломный момент боя. Известный художник-баталист – Верещагин Василий Васильевич (14.10.1842–31.03.1904). Его произведения: «Перед атакой», «Высматривают», «Нападают врасплох», «Торжествуют» и др.

Мифологический жанр (греч. *Mythos* – предание) – жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов. Наиболее яркие работы жанра

представлены творчеством Рафаэля, Боттичелли, Мантеньи, Джорджоне. Благодаря Пуссену, Рубенсу, Веласкесу направление активно развивается в XVII–XIX веках.

Портрет – реалистичный жанр, изображающий существующего в действительности человека или группу людей. Портрет – во французском прочтении – *portrait*, от старофранцузского *portraire* – «воспроизводить что-либо черта в черту». Еще одна грань названия «портрет» кроется в устаревшем слове *парсуна* – от лат. *persona* – личность, особа. Следует заметить, что в современном искусстве на первый план выходит не портретное сходство, а погружение во внутренний мир человека. А вот классический портрет подразумевает еще и высокую точность в изображении человека. Художник-портретист воспроизводит образ по памяти или рисует человека с натуры. Через свои картины портретисты передают не только внешность людей, но и их неповторимые особенности, черты характера.

Художники-портретисты:

– Илья Ефимович Репин, его работы – «Портрет Льва Толстого», «Портрет Мусоргского», «Портрет матери», «Портрет Константина Петровича Победоносцева».

– Леонардо да Винчи, его работы – «Мона Лиза», «Дама с горностаем», «Портрет Джинервы де Бенчи», «Портрет музыканта».

– Валентин Александрович Серов, его работы – «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Похищение Европы» и др.

Пейзаж – (фр. *Paysage*, от *païs* – страна, местность) – жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная либо в той или иной степени преобразенная человеком природа.

Художники-пейзажисты:

– Шишкин Иван Иванович (1832–1898), его произведения – «Утро в сосновом бору», «Дуб, освещенный солнцем», «Зима», «Лесная поляна» и др.

– Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897), его произведения – «Лосиный остров в Сокольниках», «Грачи прилетели», «Разлив Волги под Ярославлем», «Волга под Юрьевцем», «Проселок».

– Левитан Исаак Ильич (1860–1900), его произведения – «Тихая обитель», «Золотая осень», «После дождя», «Март», «Весна в Италии» и др.

– Куинджи Архип Иванович (1842–1910), произведения – «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща», «Море. Крым», «Ранняя весна», «Закат» и др.

– Айвазовский Иван Константинович (1817–1900), произведения – «Девятый вал», «Феодосия. Лунная ночь», «Черное море», «Радуга» и др.

Анималистика (лат. *animal* – животное) – жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве.

Художники-анималисты:

– Брайтон Ривьер (1840–1920) английский художник-анималист, на своих полотнах чаще всех изображал собак.

– Чарушин Евгений Иванович (1901–1965), иллюстрировал рассказы о животных.

– Ватагин Василий Алексеевич (1884–1969). Он изображал самых разных животных – медведей, слонов, рысей, обезьян, птиц, рыб.

Натюрморт (фр. *nature morte* – мертвая природа) – это изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

Художники, мастера натюрморта:

– Толстой Фёдор Петрович (1783–1873). Произведения – «Малина, ветка, бабочка, муравей, лист», «Букет цветов, бабочка и птичка».

– Репин Илья Ефимович (1844–1930). Произведения – «Осенний букет», «Яблоки и листья», «Букет цветов. Флоксы».

– Врубель Михаил Александрович (1856–1910). Произведения – «Шиповник», «Натюрморт. Подсвечник, графин, стакан».

Перспектива (франц. *perspective*, лат. *perspicio* – ясно вижу) – это:

1) техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре;

2) раздел начертательной геометрии, изображение элементов реального мира в пространстве при помощи центральной проекции;

3) раскрывающийся в глубину вид;

4) иллюзорное пространство картины или рисунка, передающее соотношение пропорций предметов и объектов, видимых человеком с одной единственной фиксированной точки. В изобразительном искусстве, конкретно в академической и реалистической школах рисования, для передачи в картине пространства разной глубины используется прямая (линейная) перспектива.

Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление так, как в натуре (рис. 110) (<https://jotto8.ru/hudozhestvennyye-terminy/perspektiva>).

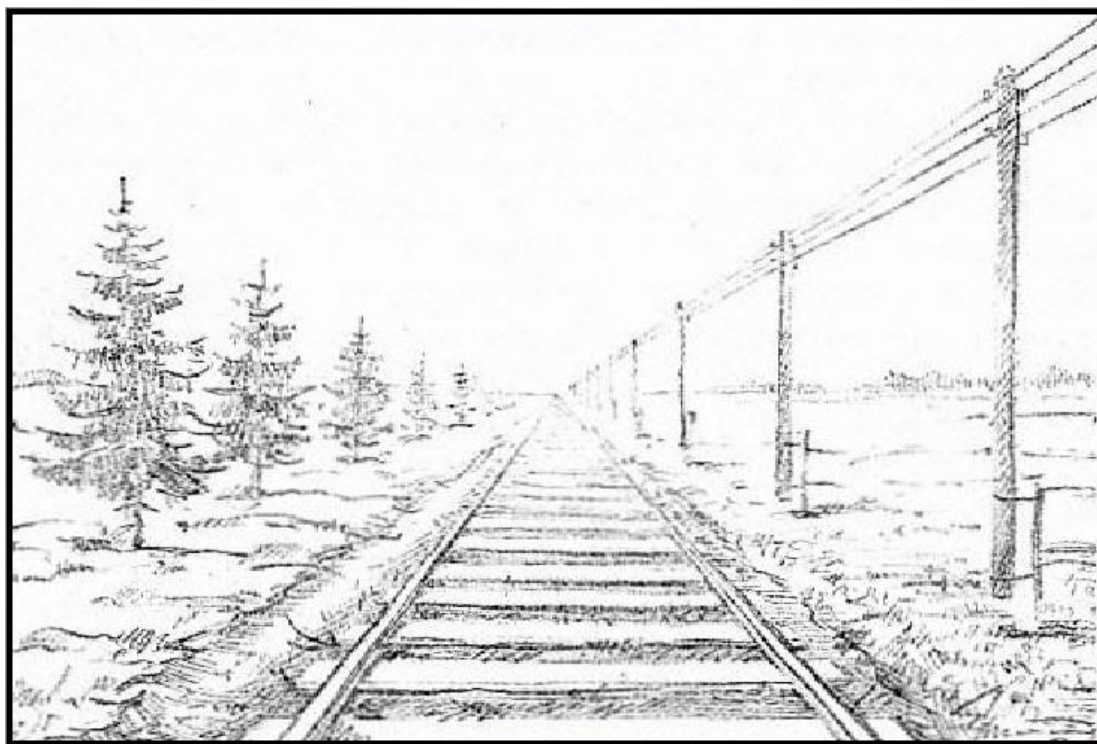


Рис. 110. Линейная перспектива. Железная дорога

Правила перспективы в рисунке

1. Ближние к нам деревья нужно рисовать перед теми, которые находятся дальше – это будет иметь эффект их частичного перекрытия.
2. Дальние от нас деревья нужно рисовать более легкими, с меньшим нажимом, это создаст иллюзию воздушного пространства.
3. Деревья на дальнем плане рисуйте меньше по размеру, чем те, что на переднем – это даст нам эффект расстояния.

Угол зрения показывает, какая часть сцены попадает на рисунок при данной точке наблюдения, направлении взгляда и картинной плоскости. Чем шире угол зрения, тем большая часть окружения видна и тем сильнее увеличивается рисунок (тем сильнее уменьшаются предметы, если размер рисунка остается постоянным).

Точкой схода называется точка, в которой сходятся на перспективном изображении параллельные линии предмета. Каждая отдельная группа параллельных линий имеет свою точку схода. В зависимости от направления линий точки схода располагаются в различных местах изображения (*рис. 111*).

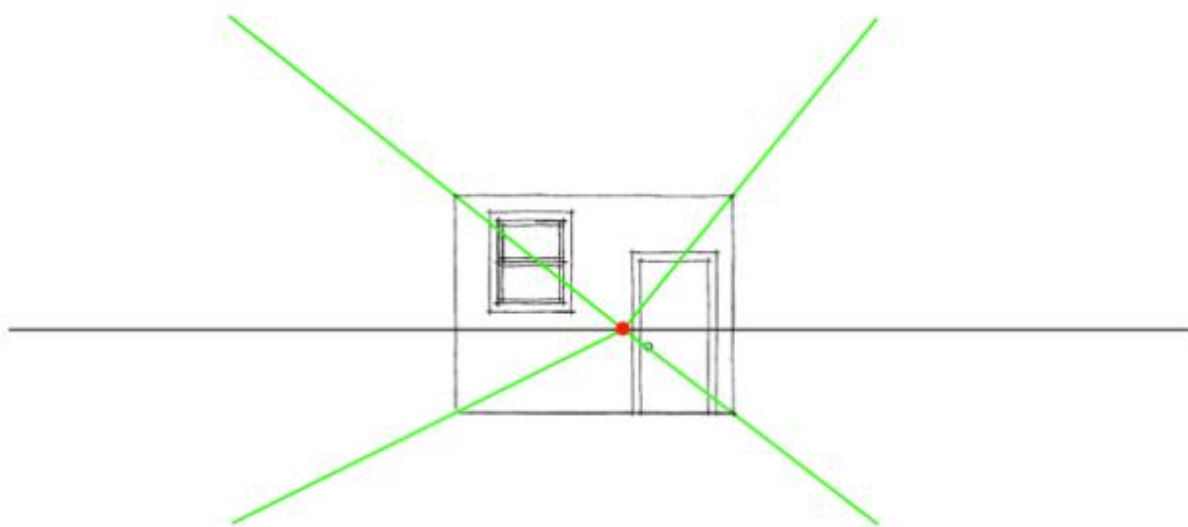


Рис. 111. Точка схода

Линия горизонта – горизонтальная линия, которая не только представляет собой горизонт, но и уровень глаз зрителя. Независимо от того, где он размещен на странице, все, что выше линии горизонта, находится выше уровня глаз зрителя, а все, что ниже ее, находится ниже уровня глаз зрителя (рис. 112).

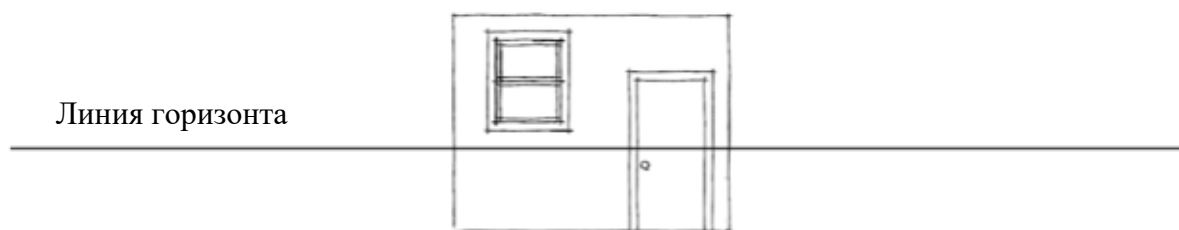


Рис. 112. Линия горизонта

Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменения цвета, очертаний и степени освещенности предметов возникает по мере удаления натуры от глаз (<https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva>).

Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные – обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных – мягко. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние – слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими (рис. 113).



Рис. 113. Линия горизонта

Станковая живопись — это одна из разновидностей искусства живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружающей среды. Буквально — живопись, созданная на станке (мольберте).

Пленёр (франц. *en plein air* — на открытом воздухе) — это термин, обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой постижения натуры в ее естественном освещении. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета в ее естественном освещении.

Изобразительные материалы и инструменты — это те материалы и инструменты, которые необходимы для рисования: бумага, карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, палитра.

Карандаши (*цветные, простые*) позволяют более четко выделить линию контура, точнее всего передать форму и конструкцию. Для дошкольного возраста предпочтительнее использовать карандаши ТМ, М, 2М. Твердые карандаши не дают возможности показать толщину и цвет линии, что в свою очередь сказывается на качестве работы и усвоении материала.

Кисти – колонковые, беличьи, щетинные. Щетинные кисти предназначены для работы масляными красками, но могут быть использованы и в живописи темперными и гуашевыми красками («набрызг» – встряхивание кистью, в результате чего получаются различные по форме и расположению точки, «сухая» кисть – для передачи фактуры пушистой шерсти животных). Беличьи и колонковые кисти используются в основном в акварели и гуаши. По форме они бывают плоские и круглые. Величину кисти обозначают номером. Номера плоских кистей соответствуют их ширине в миллиметрах, а номера круглых кистей – диаметру (также выраженному в миллиметрах).

Фломастеры, в отличие от карандашей не надо затачивать. Внутри фломастера находится губчатый стержень, впитывающий чернила. Фломастеры считаются одноразовым материалом. От цветных карандашей фломастер отличает еще и то, что нажим не имеет большого значения в работе с ними. Фломастерами можно рисовать только линией, пунктиром, пятном. Растяжка, которая получается при изменении нажима, в такой технике, как фломастеры, не может получиться.

Акварельные краски – это водно-клеевые краски из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом. Выпускаются сухие – в виде плиток, полусырые – в фарфоровых чашечках, полужидкие – в тюбиках.

Гуашь – водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Эти краски после высыхания быстро светлеют и нужен немалый опыт, чтобы предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере. Готовые работы имеют матовую бархатистую поверхность.

Масляные краски – это красители, смешанные с растительным маслом: льняным, маковым или ореховым. От воздействия света и воздуха масляные краски постепенно затвердевают. Многие основы (холст, дерево, картон) перед работой на них красками грунтуется.

Темперные – водно-клеевые краски, приготовленные из сухих порошков, смешанных с яичным желтком, разведенным клеевой водой. В настоящее время производятся также полужидкие краски, заключенные в тюбики и изготовленные на желтке. Темперными красками можно писать густо, как масляными, или жидко, как акварельными, разбавляя их водой. Сохнут они медленнее гуаши. Недостатком является разница в оттенках сырой и высохшей краски. Картины, написанные темперными красками, имеют матовую поверхность, поэтому их иногда покрывают специальным лаком, устраняющим эту матовость.

Угольный карандаш – или «ретушь» мягче обычных цветных карандашей и позволяет получить более широкую линию бархатистого цвета.

Сангина – короткие палочки-карандаши. Они могут быть разнообразных оттенков коричневого цвета.

Пастель – цветные карандаши без оправы, изготовленные из красочного порошка. Их получают путем смешивания красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином). Рисуют пастелью на бумаге, картоне или холсте.

Соус для рисования – это графический материал, один из видов пастели. Сделан он из порошка продуктов сгорания, в который добавляется немного растительного клея. Соус для рисования поступает в продажу в виде спрессованных палочек. Обычно в наборе соусов 10 палочек разного цвета. Но в рисунке используются в основном 5 самых темных оттенков. Оставшиеся 5 светлых мелков тоже можно использовать в работе. Например, ими можно тонировать бумагу перед основной пропиской деталей.

Восковые мелки приготовлены на основе воска. Они очень мягкие и все, в том числе и черный, не плотных оттенков. Обычный набор восковых мелков включает в себя от 6 до 12 цветов.

Палитра – это может быть керамическая плитка, дощечка из фанеры, пластика или оргстекла, белая керамическая плитка, просто чистый лист бумаги. Палитра должна быть белой или прозрачной, чтобы своим цветом

не отвлекать от смешивания красок и получения правильного цвета. Палитра – это, своего рода, кухня для художника. Смешивая краски в разных соотношениях, можно получить огромное богатство цветов и оттенков.



Рис. 114. Материалы и инструменты

Тема 3. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Декоративно-прикладное искусство – вид художественного творчества, который охватывает различные разновидности профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции.

Виды декоративно-прикладного искусства

Аппликация – это способ получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства. Техника заключается в вырезании и наклеивании (нашивании) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон) (*рис. 115*).



Рис. 115. Аппликация

Валяние или **фэ́лтинг** (англ. *felt* – войлок, фильц, набивание) – эта техника основана на уникальном свойстве шерсти сваливаться, то есть образовывать войлок. В процессе валяния из шерсти создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары (*рис. 116*).



Рис. 116. Кукла, выполненная в технике «валяние»

Вышивание – это искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до тончайших материй – батиста, кисеи, газа, тюля и прочее. Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, пяльцы, ножницы (*рис. 117*).



Рис. 117. Вышивание

Вязание – один из самых старинных и распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Наиболее распространенными инструментами ручного вязания являются спицы и крючки.

Пряжа – это основной материал для вязания спицами. Для вязания на спицах используют шерстяную пряжу.



Рис. 118. Пряжа

1. Мериносовая пряжа производится из шерсти мериноса – особой породы овец. Отлично сохраняет тепло, хорошо тянется и устойчива к сминанию. Серьезным недостатком шерстяной пряжи является ее сваливаемость и образование катышков. Чем слабее скручена пряжа, тем меньше катышков образуется при трении.

2. Ангорская шерсть – ее получают от кроликов ангорской породы. В чистом виде эта шерсть практически не используется. Шерсть ангорского кролика очень пушистая, мягкая и теплая.

3. Мохер – вид пряжи, который производят из шерсти ангорских коз. В России для производства мохера используется шерсть оренбургских коз.

Искусственное волокно – вискозное, производится из целлюлозы, отличается мягкостью, шелковистостью, очень похоже на хлопок.

Синтетическое волокно:

1. Акрил – по своим свойствам очень напоминает натуральные шерстяные нитки.

2. Меланжевые (фасонные) – соединение нескольких различных по цвету нитей.

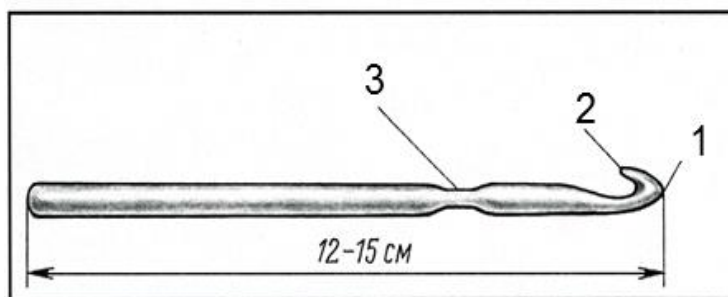
Экопряжа – изготовлена из экологически чистых хлопка и льна, которые выращены без применения пестицидов, и окрашена исключительно натуральными красителями.

Спицы – это основной инструмент вязальщицы. Спицы могут быть из различных материалов: пластмассовые, деревянные, бамбуковые (очень удобные, но быстро ломаются, поэтому пользуются спицами № 3,5 и толще) и костяные, стальные, алюминиевые (последние для светлой пряжи не годятся, так как пачкают нитку) (рис. 119).



Рис. 119. Спицы

Крючок – это инструмент для вязания (рис. 120). Техника вязания крючком заключается в получении изделия путем последовательного образования узлов из одной нити.



- 1 – головка крючка;
- 2 – бородка;
- 3 – плоская площадка,
- № крючка

Рис. 120. Крючок

Лоскутное шитье (лоскутное одеяло) – лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика – это вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани.

Пэчворк (англ. *patch* – заплатка, *work* – занятие, работа) – это приемы лоскутного рукоделия (которые так хорошо были известны нашим бабушкам и прабабушкам), где по принципу мозаики сшивается цельное изделие из разноцветных кусочков ткани с определенным рисунком. Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта. Неслучайно повышенный интерес к технике лоскутного шитья в разных странах возникал именно в периоды кризисных ситуаций.



Рис. 121. Лоскутное шитье

Ткачество – это производство ткани на ткацких станках, одно из древнейших человеческих ремесел. Ткачество подразделяется на ручное (*рис. 122*) и машинное. Человека, профессионально занимающегося ткачеством, называют **ткачом**.



Рис. 122. Ручное ткачество

Выжигание, пирография (буквально: «рисование огнем») – это техника, применяемая в декоративно-прикладном искусстве и художественной графике. Суть ее заключается в том, что на поверхность какого-либо органического материала (древесины, фанеры, пробки, бумаги, картона, фетра, кожи, ткани) при помощи раскаленной иглы наносится рисунок. В основном в качестве материала применяется древесина, поэтому пирография широко известна как выжигание по дереву (рис. 123 а).



Рис. 123. Выжигание по дереву

Пирограф (электровыжигатель) – прибор для выжигания по дереву (рис. 123 б), коже и другим материалам для создания художественного рисунка. Мастер, работающий в технике пирографии, называется пирографистом.

Выжигание по ткани (гильоширование) – техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата.



Рис. 124. Выжигание по ткани

Художественная резьба – один из древнейших и широко распространенных видов обработки материалов: дерево (*рис. 125*), камень (*рис. 126*), кость (*рис. 127*). Резьба употребляется для украшения предметов быта, отделки зданий, создания произведений миниатюрной пластики. Резьба различается по видам: объемная резьба (мелкая трехмерная скульптура, см. *рис. 125 а*), высокорельефная (сильное углубление фона, см. *рис. 125 б*), плоскорельефная (невысокий рельеф, носящий обычно силуэтный характер).

Художественная резьба по дереву – старинный народный промысел, один из видов декоративно-прикладного творчества, разновидность художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долота, стамесок и других инструментов (*рис. 125 б*). С совершенствованием технологий появилась токарная обработка дерева и фрезерование, значительно упростившие труд резчика.

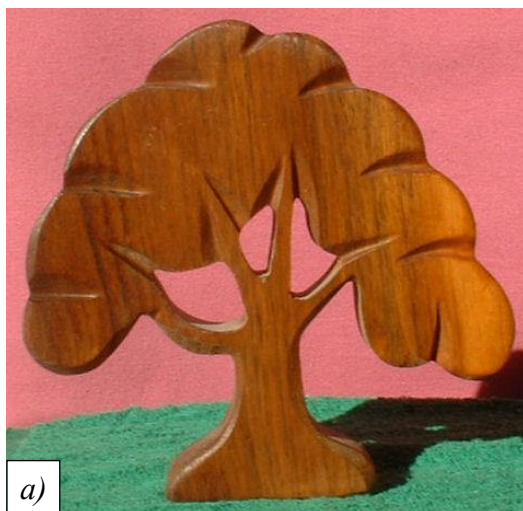


Рис. 125. Резьба по дереву

Резьба по камню представляет собой процесс, целью которого является придание камню нужной формы и отделки. Это производится при помощи нескольких операций: распиловки, сверления, шлифовки, полирования и т.д. Мастер становится настоящим художником, который должен вдохнуть жизнь в камень и подчеркнуть его природную красоту. Резьба по камню обычно выполняется с использованием природного сырья. Чаще всего мастера применяют гранит (*рис. 126 а*) и мрамор (*рис. 126 б*).



Рис. 126. Резьба по камню

Резьба по кости — вид декоративно-прикладного искусства. Резьба по кости — традиционное занятие северных народов. Издревле существует 4 косторезных школы: чукотская, тобольская, ломоносовская и якутская.



Рис. 127. Резьба по кости

Витраж — это произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении или интерьере.

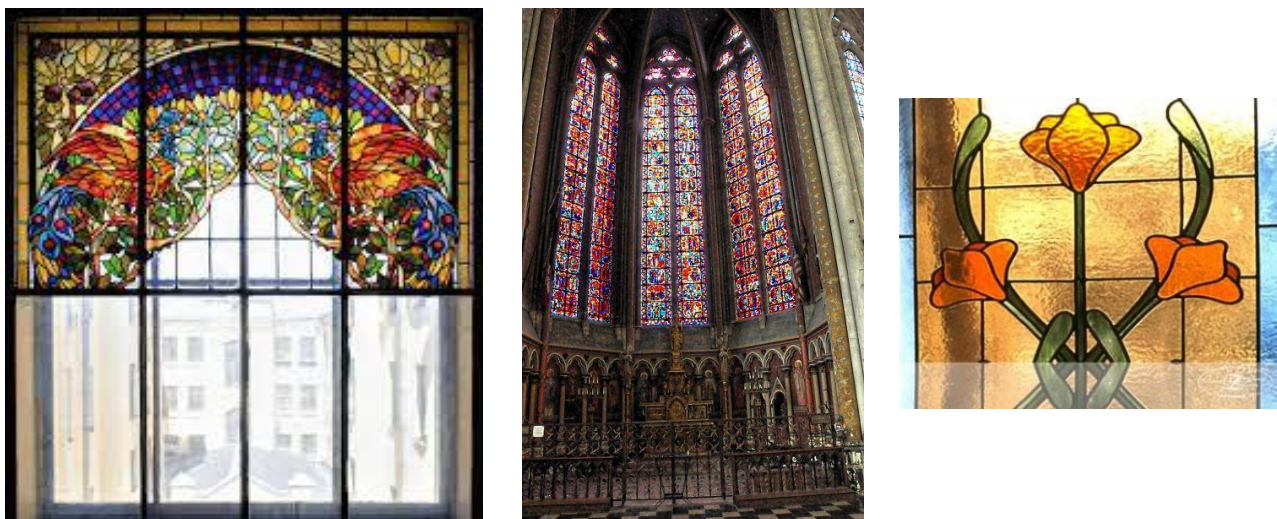


Рис. 128. Витраж

Декупаж – это декоративная техника по ткани, посуде, мебели и прочему, заключающаяся в скрупулезном вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования.



Рис. 129. Декупаж

Гончарное дело – одно из самых древнейших и интереснейших ремесел. Но если ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна каждому. Любой человек может создавать свои произведения, получая при этом положительный энергетический заряд (*рис. 130*).



Рис. 130. Гончарное дело

Мозаика – формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов. Как правило, мозаика создается по заранее подготовленному эскизу. С древности существуют два основных метода исполнения мозаики: прямой и обратный. При прямом наборе мозаичные частицы сразу укладывают и вдавливают в грунт (им может служить мастика, цемент, известка, воск и т.д.). При обратном наборе частицы мозаики сначала укладывают лицевой стороной вниз на бумагу, картон, сетку или иную подложку, а затем закрепляют. После затвердевания основы подложку удаляют. Мозаичные швы затирают клеем или иным скрепляющим раствором. Иногда уже сложенная мозаика шлифуется и полируется для получения более гладкого, блестящего и реалистичного изображения.

В качестве материала исполнения могут использоваться самые разные природные и искусственные источники: галька, ракушка, природный камень, смальта (непрозрачное стекло), эмали, бисер, керамика и даже металл. Подобная вариативность материала и его размера позволяет добиться самых разных художественных эффектов и цветовых решений.

Мозаикой украшали и украшают главным образом наружные и внутренние стены архитектурных сооружений, полы, потолки, отделывают сооружения малых архитектурных форм – фонтаны, декоративные стены-панно и др. (рис. 131).



Рис. 131. Мозаика. Бендеры, ресторан Фэт-Фрумос, ДК им. П. Ткаченко

Плетение – способ изготовления более жестких конструкций и материалов из менее прочных материалов: нитей, растительных стеблей, волокон, коры, прутьев, корней и другого подобного мягкого сырья (рис. 132).

Плетение из соломы



Плетение из бамбука



Плетение из бересты



Плетение из лозы



Рис. 132. Плетение

Бисероплетение – создание украшений, художественных изделий из бисера при помощи проволоки или лески, в котором, в отличие от других техник, где он применяется, бисер является не только декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим (рис. 133).



Рис. 133. Бисероплетение

Кружевоплетение – одно из разновидностей рукоделия, основным признаком которого является ажурность готовых изделий. Сплетаются кружева из тонких ниток при помощи самых разных инструментов. Чаще всего это очень тонкий вязальный крючок либо специальные коклюшки. Техника кружевоплетения обычно используется для оформления одежды, а также постельного белья и текстильных предметов интерьера. Кружевоплетение считается очень кропотливым и тонким занятием (рис. 134).

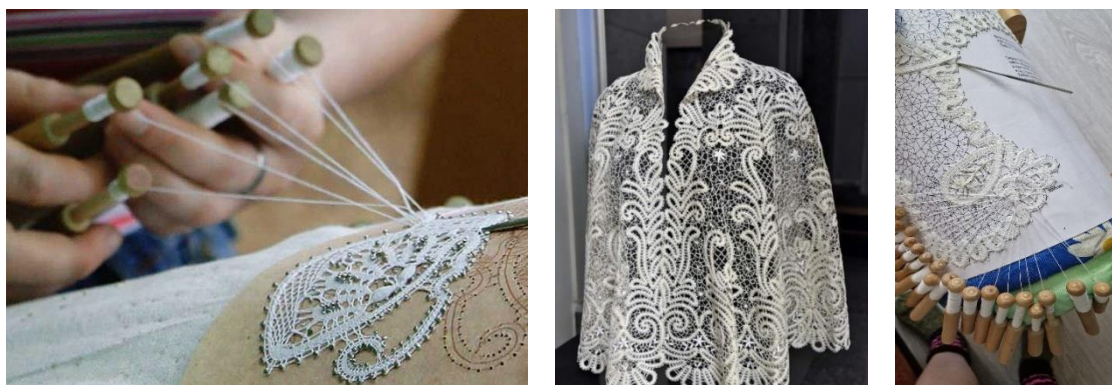


Рис. 134. Кружевоплетение

Макраме (фр. *macramé*, от араб. مقرمة «тесьма, бахрома, кружево» или с тур. «шарф или салфетка с бахромой») – это техника узелкового плетения. Разновидность прикладного искусства. Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная веревки, бумажная бечевка, кордовая

или шелковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шелковые или синтетические нити, плоская тесьма, сизаль. Главное – правильно подобрать узлы (*рис. 135*).



Рис. 135. Макраме

РОСПИСЬ

Городецкая роспись – русский народный художественный промысел. Яркая, лаконичная роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, утварь (*рис. 136*), мебель, ставни, двери.



Рис. 136. Городецкая роспись



Рис. 137. Полхов-Майданская роспись

Полхов-Майданская роспись – производство расписных токарных изделий: матрешек (*рис. 137*), пасхальных яиц, грибов, солонок, кубков, подставок. Щедро украшенных сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.

Жостовская роспись – русский народный художественный промысел. Известен прежде всего по художественной росписи металлических подносов (рис. 138). Образцы таких изделий можно увидеть в Эрмитаже, Сергиево-Посадском музее-заповеднике и Московском областном музее народных промыслов.



Рис. 138. Жостовская роспись

Хохломская роспись – это старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Это уникальная технология золочения фона, бесконечные варианты орнаментальных композиций, неординарная стилизация цветов, листьев, птиц (рис. 139).



Рис. 139. Хохломская роспись

Дымковская роспись – это один из старейших художественных промыслов России. Игрушки, сделанные в этой традиции, отличает яркость и завершенность, жизнерадостность, колорит, который идет от самого народа (рис. 140).



Рис. 140. Дымковская роспись

Гжельская роспись – это традиционная роспись на керамике «Белоголубое чудо» (рис. 141), получившая известность, благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной гармонии рисунков и орнаментов.



Рис. 141. Гжельская роспись

Батик (от *batik* малайско-индонезийского происхождения, «капля») – это искусство росписи по ткани с использованием резервирующих составов. Для всех его разновидностей характерной особенностью является то, что все выполняется вручную, а краска наносится на ткань с учетом художественного замысла. При нанесении красителя на неподготовленную ткань, он растекается произвольно, чтобы «ограничить» степень растекаемости, используется резервирующий состав, воск либо механическое ограждение при помощи ниток, жгутов и узлов. Основные техники – горячий батик, холодный, узелковый, свободная роспись. Для выполнения батика используются натуральные материалы – хлопковые и шелковые, реже шерстяные (рис. 142).

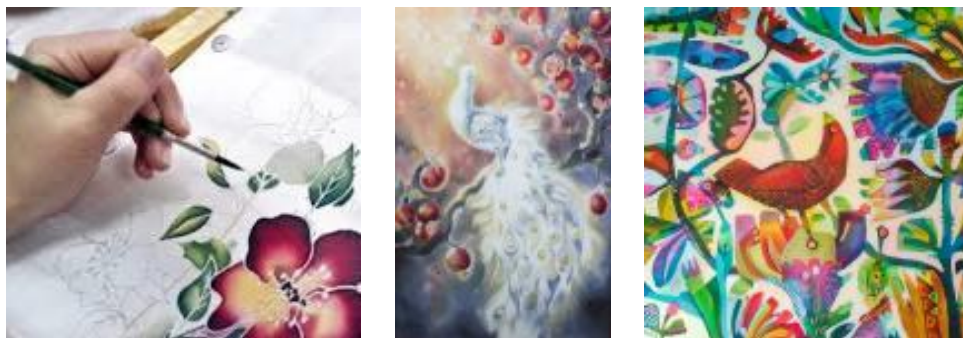


Рис. 142. Батик

Ювелирное искусство (нем. *juwel* или голл. *juweel* – драгоценный камень), вид декоративно-прикладного искусства, изготовление художественных изделий (украшений, бытовых и культовых предметов, вооружения) из драгоценных металлов (золота, серебра, платины), часто в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, а также со стеклом, перламутром, костью и другими материалами.



Рис. 143. Ювелирное искусство

Тема 4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Аппликация в технике мозаика – это изображение или орнамент, выполненный из отдельных, плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков бумаги. Выполнение мозаичных аппликаций требует большой точности, аккуратности. В зависимости от способа выполнения может быть обрывная (рис. 144 а) мозаичная аппликация, а может быть нарезная (рис. 144 б).

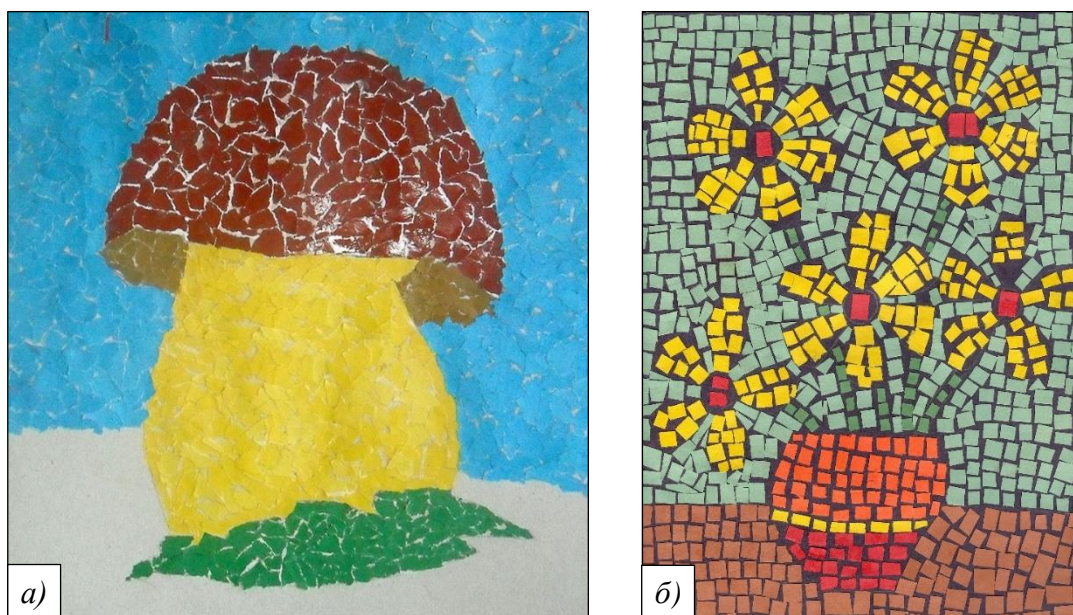


Рис. 144. Мозаичная аппликация

Аппликация предметная – это аппликация, содержащая только один предмет (гриб, медвежонок, цыпленок и т.д.).

Аппликация сюжетная – это наклеивание на основной фон нескольких предметов, связанных между собой сюжетом. Важно соблюдать следующие правила: фон должен соответствовать сюжету, важно продумать композицию предметов, их пропорции.

Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов крепятся на плоскость всего фона. Это традиционный, базовый вид аппликации.

Объемная аппликация предполагает, что изображения предметов или деталей крепятся на фон только частью плоскости, создавая видимость объема.

Декоративная аппликация – аппликация, содержание которой включает орнамент, узоры. Для декоративной аппликации характерны ленточная (рис. 145 а, г) и центрально-лучевая (рис. 145 б, в) композиции. Такие аппликации оформляют кантом (на рис. 145 – кант синего цвета).

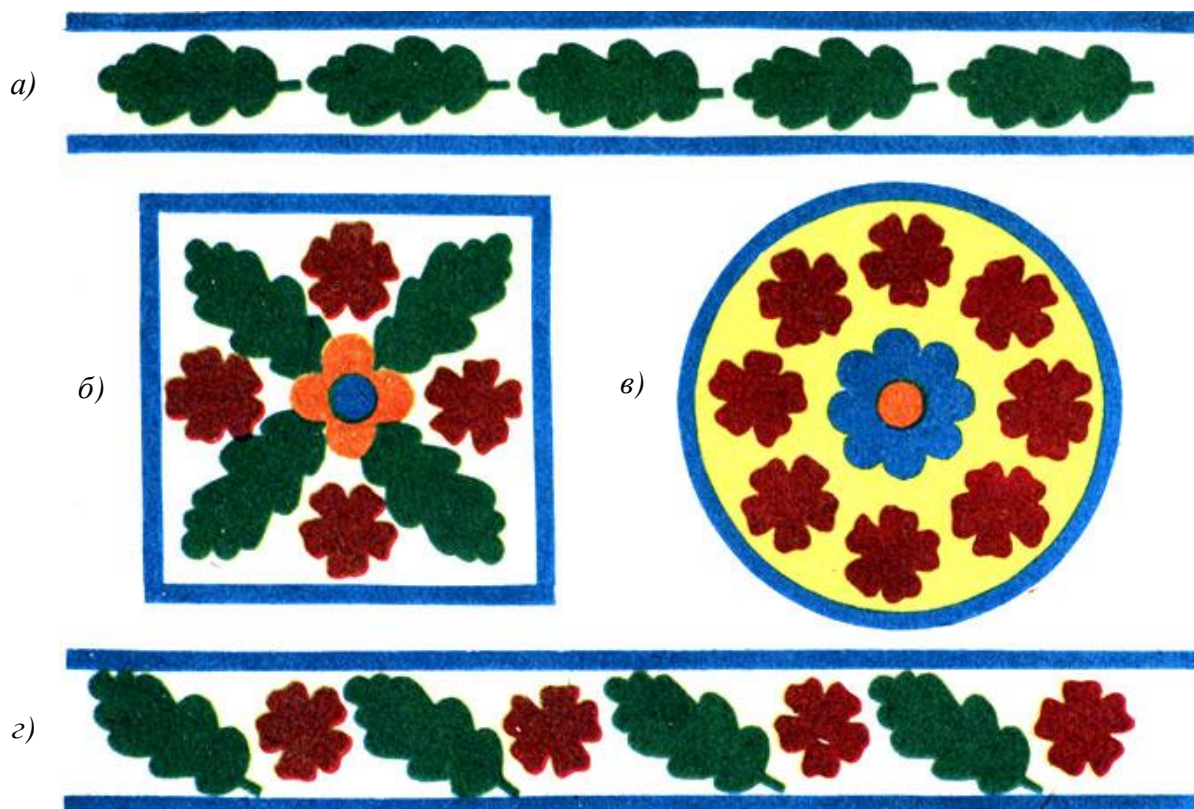


Рис. 145. Аппликация с кантом

Орнамент (лат. *ornamentum* – украшение) – узор (рис. 146), основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т.д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных).

Раппóрт (фр. *rapport*, от *rapporter* – приносить обратно) – базовый элемент орнамента (рис. 146), часть узора, повторяющаяся многократно в художественном оформлении ткани (включая трикотаж, вышивку, ковры) и в других областях прикладного искусства: на обоях, в иллюстрациях и т.д. Многократным повторением этого исходного элемента по длине или по ширине сразу создается единое декоративное целое.

Также **раппортом** именуется композиционный тип орнамента, элементы которого многократно повторяются, при этом орнамент строится не вдоль одной оси, а по нескольким: например, по горизонтали, вертикали и двум диагональным осям.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент (*рис. 146*). Мотив может представлять собой один элемент (простой мотив) или же состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование. В сложных композициях раппорт часто содержит несколько орнаментальных мотивов.



Рис. 146. Орнамент, структурные элементы

Торцевание – это один из видов бумажного конструирования, искусство бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги создаются, путем накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки (*рис. 147*). Торцевание бывает на пластилине и на бумаге. Существует несколько видов торцевания на бумаге: объемное, контурное, многослойное и плоскостное.

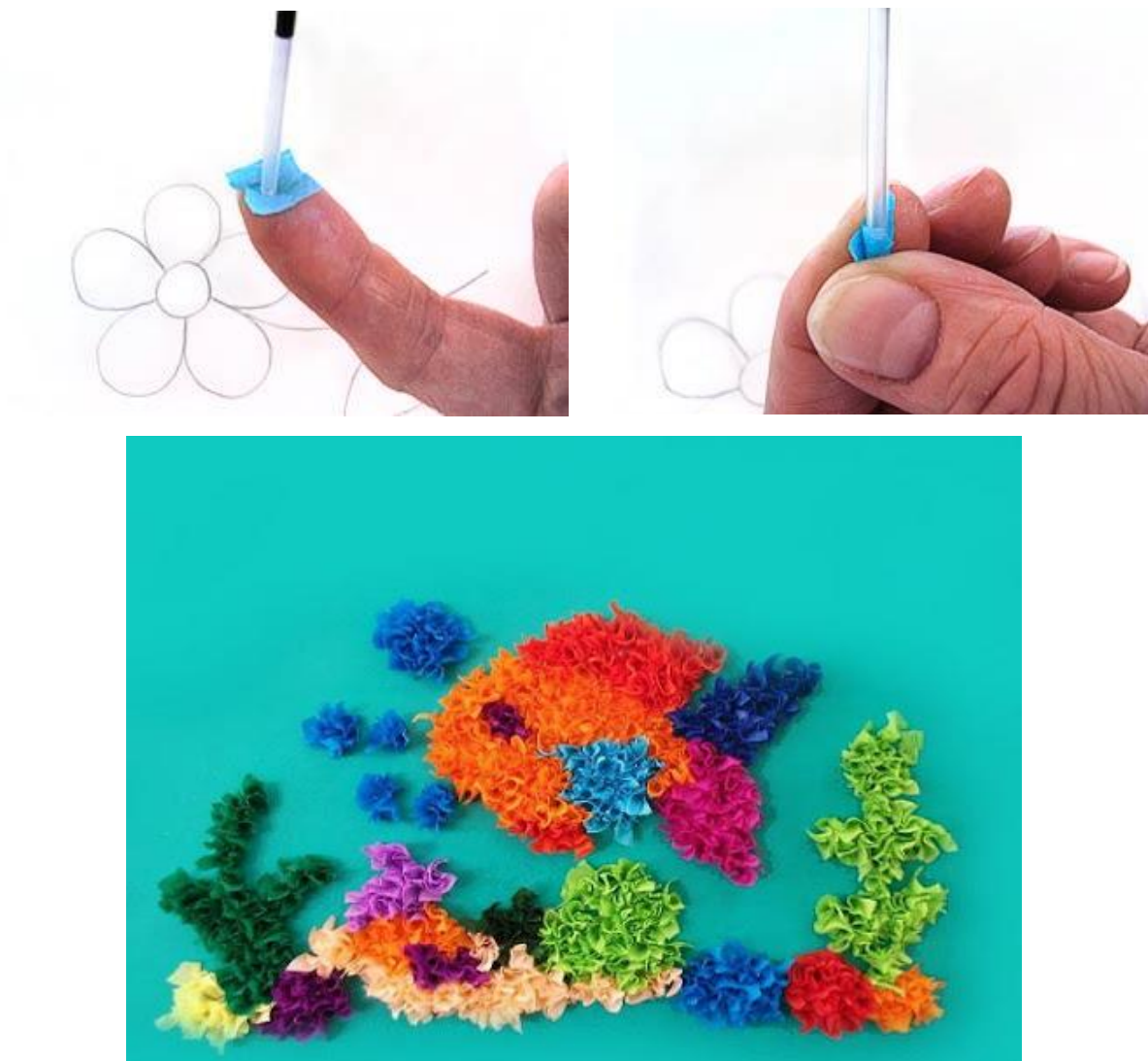


Рис. 147. Трубочки-торцовочки. Аквариум, техника – торцевание

Оригами (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») – вид декоративно-прикладного искусства; японское искусство складывания фигурок из бумаги. Виды оригами: классическое (складывается из квадрата), простое (*рис. 148 а*), модульное (*рис. 148 б*), паттерн (*рис. 148 в*), мокрое складывание (*рис. 148 г*).

Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги без использования ножниц.

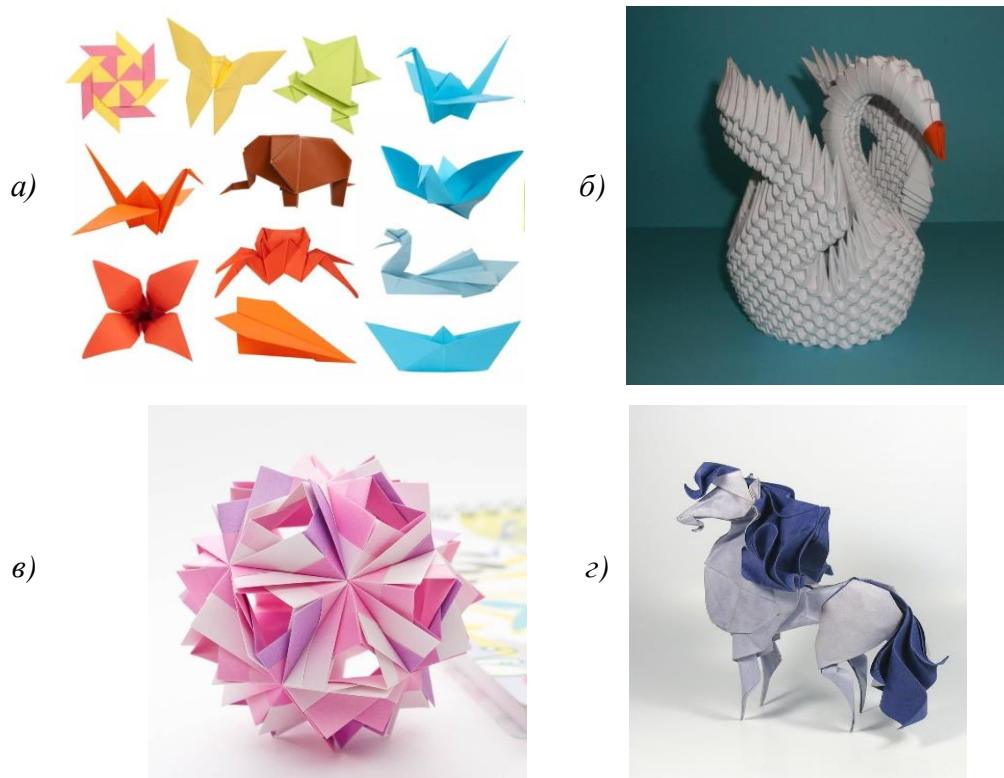


Рис. 148. Оригами

Пяльцы – это приспособление для вышивания (рис. 149), которое используют при работе с вышивками любого размера. Слово «пяльцы» произошло от слова «пялить», то есть растягивать, распинать, туго натягивать.



Рис. 149. Пяльцы

Мулине (фр. *mouliné*) – это пряжа (рис. 150), полученная заводским способом или ручной выделкой, произведенная специально для вышивания или других видов рукоделия. Мировые бренды производителей мулине – DMC, Madeira и Anchor.



Рис. 150. Мулине

Канва́ — это сетчатая хлопковая; льняная (или смешанная по составу) ткань, предназначена в основном для вышивания.

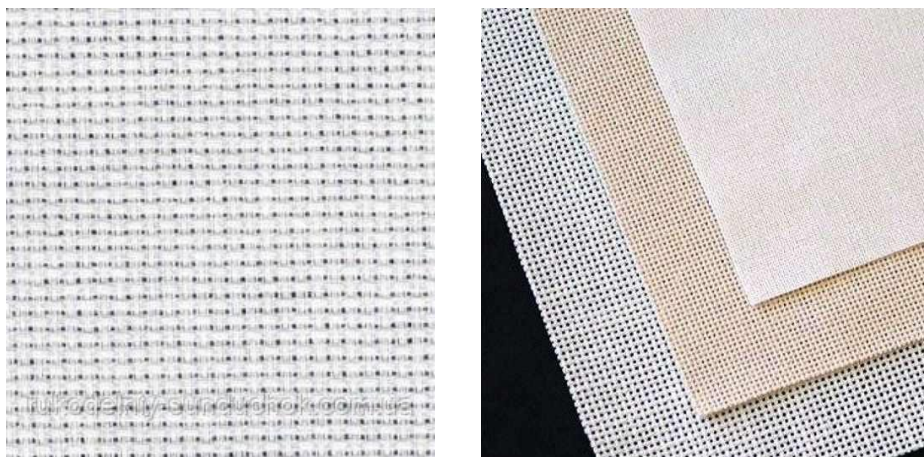


Рис. 151. Канва

Вязальная булавка похожа на большую английскую булавку. Ее используют для того, чтобы временно оставить петли, петли переносят на булавку и застегивают ее.

Цветные наконечники можно надеть на концы спиц, если приходится прервать работу или нужно временно оставить часть петель. Они препятствуют соскальзыванию петель.

Игла — длинный тонкий заостренный стержень из твердого вещества с ушком для вдевания нити с одной стороны. Применяется для шитья.

Рабочая нить — вдетая в иглу нить, с помощью которой выполняются стежки.

Прокол — место, в которое игла с рабочей нитью втыкается в ткань.

Стежок – расстояние между двумя проколами иглы на поверхности ткани как на лицевой, так и на изнаночной стороне.

Мягкая игрушка – это игрушка, верх которой изготовлен из текстильных или ворсовых материалов, и которая наполняется внутри упругими материалами (гранулами пористого полистирола, полиэфирным волокном, ячеистым полиуретаном и другими допускаемыми для набивки игрушек материалами), легко сжимающимися рукой. В разное время для набивки использовали солому, опилки, стружку, вату, волокна хлопка и т.п. С конца XX века задействовали высокотехнологичные материалы: синтепон, синтетические гранулы и т.д.

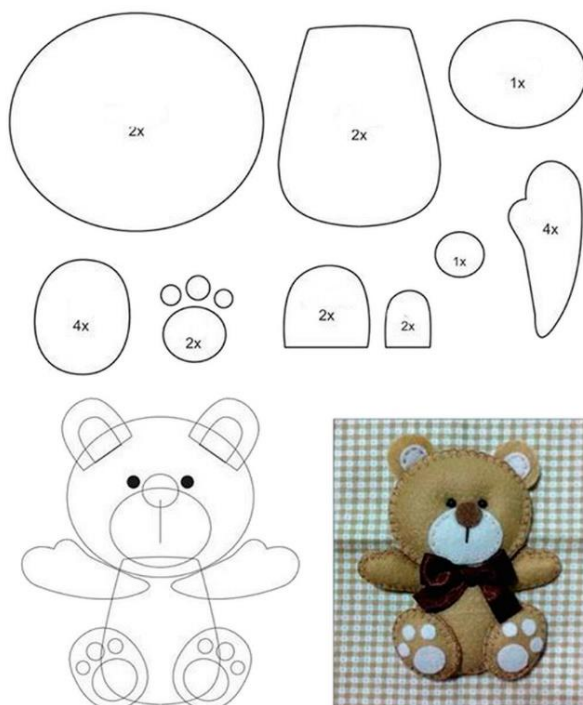


Рис. 152. Мягкая игрушка

Выкройка – детали будущего изделия, выполненные из бумаги, кальки, ткани, кожи или других материалов. Наиболее часто слово «выкройка» (рис. 152) используется в швейном деле, а в других отраслях – «лекало» и «шаблон». Базовая выкройка – это основа, по которой моделируется швейное изделие.

Швейный шов – в шитье и вышивании, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.



Рис. 153. Шов

Природный материал – это кладовая для развития детского творчества. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы предполагает использование следующего природного материала в конструировании для детей дошкольного возраста (*рис. 87*): овощи, фрукты, сухие листья и цветы, корни, ветки, сучки, скорлупа орехов, сухие грибы, ракушки, солома, птичьи перья, мох, трава, семена, береста и т.д.

Бросовый материал – это предметы (*рис. 89*), которые человек использовал в быту, а потом выбрасывает за ненадобностью.

Бросовый материал можно разделить на виды: бумажно-картонный, хлопкосодержащий (ватные палочки, ватные диски, вата, бинт и т.д.), полимерный (пластиковые бутылки, пластиковая посуда, пластмассовые пуговицы, пробки, крышки, целлофановые пакеты, поролон, пузырьковая пленка, капсулы от киндер-сюрприза и т.д.), деревянный (катушки от ниток, деревянные пуговицы, спички, коробки), резиновый (воздушные шарики, резинки для волос, перчатки, шины от колес и т.д.), металлический (колечки для ковров, цепочки, скрепки, проволока и т.п.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Беда Г.В.** Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989.
2. **Григорьева Г.Г.** Изобразительная деятельность дошкольников: учеб. пособие. – М.: Академия, 1998.
3. **Погодина С.В.** Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М.: Академия, 2011. – С. 237–241.
4. **Терешкевич Т.А.** Рукоделие для дома. – М.: Аст, 2001.
5. Искусство – детям. Цветочные узоры Полхов-Майдана: учеб. издание. Рук. проекта Ю. Дорожин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
6. Искусство – детям. Чудесная гжель. Учебное издание. Куцакова Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
7. Искусство – детям. Дымковская игрушка: учеб. издание. Метод. рекомендации Г. Величкина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
8. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / под ред. Т.С. Комаровой. – М., 1991.
9. Популярная художественная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1986.
10. **Фокина Л.В.** История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие. – Ростов на/Д.: Феникс, 2009.

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/268417-terminologicheskij-slovar-po-izobrazitelnomu->
2. <https://ru.wikipedia.> – Категория: Изобразительное искусство.
3. <https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva>

Учебное издание

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ПРАКТИКУМОМ**

Справочное пособие

Составитель

Н.Г. Акимова

Корректор *Л.Г. Соснина*

Компьютерная верстка *О.М. Тимчук*

Подписано в печать 13.10.2025.

Формат издания 60×84 ¹/₈. Усл. печ. л. 16,4.

Изготовлено в ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации».
3300, г. Тирасполь, ул. Краснодонская, 31/2.