

Статья опубликована в журнале «Детский сад: теория и практика».
Лыкова И.А. Изобразительное искусство в детском саду: от базовых понятий к педагогической модели (терминологический лабиринт) // Детский сад: теория и практика. 2016. № 7. С. 6–16.

Лыкова Ирина Александровна — доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, ведущий научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, г. Москва

**Изобразительное искусство в детском саду:
от базовых понятий к педагогической модели
(терминологический лабиринт)**

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

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

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, *художественно-эстетическое развитие* ребенка предполагает развитие предпосылок *ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства* (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического

отношения к окружающему миру; *формирование элементарных представлений о видах искусства*; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей [3, п. 2.6].

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

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

Искусство — это:

- форма человеческой культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому, практически-духовному освоению мира;
- процесс и совокупный результат человеческой деятельности, обусловленный эстетическим освоением окружающего мира;
- форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах;
- один из важнейших способов эстетического освоения мира, его воспроизведение в образно-символической форме;
- специфическое средство самоутверждения человеком своей сущности, способ формирования «человеческого» в человеке;
- образ мира и человека, сформировавшийся в сознании художника и выраженный им на языке искусства (звук, словом, цветом, формой, ритмом, композицией и другими средствами);

- художественное творчество в целом;
- универсальная образная модель мира.

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

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

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

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

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

Живопись (от *рус.* живо и писать) — один из основных видов изобразительного искусства, произведения которого (живописные полотна) отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством цветных красящих материалов. Основные средства художественной выразительности в живописи: цвет (колорит), светотень, пятно, характер мазка, фактура (обработка красочной поверхности), валёры, рефлексy (результат взаимодействия лежащих рядом цветов).

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

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

Монументальное искусство (*лат.* monumentum, от moneo — напоминаю) — один из видов пластического искусства, которое включает художественные произведения большого формата. Монументальные

произведения представляют собой живописные и мозаичные панно, памятники и мемориальные скульптурные композиции, витражи, декоративное убранство зданий и др., которые создаются художником в согласовании с естественной природой (ландшафтами) и архитектурой (архитектурными комплексами). Основные средства художественной выразительности в монументальном искусстве: композиция, форма, масштаб, группировка, пропорции, «вписанность» произведения в пространство, фактура и др.

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

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

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

Дадим характеристику основных жанров.

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

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

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

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

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

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

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

Исторический жанр — самый сложный жанр, в котором художник изображает события, сыгравшие заметную роль в истории человечества, культуры, цивилизации. К историческому жанру принято также относить

библейские и мифологические сюжеты. Батальный жанр часто позиционируют как направление исторического жанра.

В искусстве абстрактное воплощается в конкретном, содержание идеала получает конкретный образ действительности (Г. Гегель, И. Кант). Художественные образы людей, душевных движений, обстоятельств, вещей, событий, природы и окружающего мира в целом предстают в единичном, неповторимом, чувственно явленном виде. Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру обобщается и передается художником в произведении изобразительного искусства, а затем воспринимается, интерпретируется и осваивается зрителем в форме художественного образа — носителя и выразителя универсального (общечеловеческого) смысла.

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

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

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

жизненного, познавательного, художественно-эстетического, социального, коммуникативного.

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

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

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

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

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

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

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

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

Важно дать несколько комментариев к данной модели.

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

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

Методики и образовательные технологии выступают при этом обобщенными способами образной конкретизации универсального содержания изобразительного искусства, что позволяет реализовать принцип приоритета содержания по отношению к методам.

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

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

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

- способности эстетического переживания, которая возникает на основе эмпатии и воображения, проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и предпочтений до формирования эстетического отношения к миру и нравственно-эстетической направленности как позиции личности;

- способности к активному освоению разнопланового художественного опыта (языка искусства, художественной техники), к самостоятельной активной творческой деятельности, а на этой основе — к личностному творческому росту и саморазвитию;
- специфических художественных и творческих способностей (восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность — художественная.

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

В результате системной работы, направленной на приобщение к изобразительному искусству, дети старшего дошкольного возраста знают и различают произведения живописи и графики, скульптуру малых форм, парковую и монументальную скульптуру, художественную фотографию. Они чувствуют и понимают язык этих видов искусства, расшифровывают

послание, адресованное художником, и сами могут передавать свое представление о мире на языке искусства в форме художественного образа, авторского произведения.

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

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

- художественно-эстетическая ценность произведений изобразительного искусства;
- многообразие видов и жанров изобразительного искусства; разнообразие художественных материалов и способов (технологий) их обработки;
- доступность содержания произведений искусства восприятию и осмыслению детьми конкретного возраста;
- целесообразность интеграции познавательной и художественной деятельности, взаимосвязи интеллектуального и художественного развития для обогащения эстетической коммуникации;
- взаимосвязь трех уровней художественно-эстетической деятельности детей (восприятие, исполнительство, творчество);

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

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

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

- устойчивый интерес к изобразительному искусству;
- эстетическое (эмоционально-ценностное) отношение к произведениям изобразительного искусства;
- начальные представления о значении и особенностях изобразительного искусства;
- умение различать виды, жанры, стили изобразительного искусства по своеобразию художественных материалов, языка, техники;
- готовность к диалогу с художником в пространстве художественного образа: способность «вжиться», «вчувствоваться» в образ на основе эмпатии и воображения;
- способность к установлению ассоциаций на основе осмысления своих впечатлений от восприятия произведений искусства;
- наличие большого диапазона чувств и эмоций, возникающих при встрече с произведением искусства;
- способность соотносить свое эмоциональное состояние с характером и настроением произведения искусства;

- способность к эстетическим обобщениям (умение сравнивать, анализировать, интегрировать, устанавливать закономерности), раскрывающим замысел произведения;
- умение и желание делиться впечатлениями от восприятия произведений искусства; опыт зрителя в художественном музее;
- наличие потребности в эстетической коммуникации (встречах с искусством).

Литература

1. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание: Опыт исследования на материале пространственных искусств. М.: Новая Москва, 1925.
2. *Погодина С.В.* Теория и технология развития детского художественного творчества: Учебник для вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2014.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская газета. 2013. 25 ноября. То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html>.
4. *Лыкова И.А.* Художественно-эстетическая деятельность: рождение Культуры, Искусства и Человека // Детский сад: теория и практика. 2015. № 1. С. 88–103.
5. *Лыкова И.А.* Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. М.: ИД «Цветной мир», 2015.