Методический продукт

городского методического объединения

« Народно – прикладное творчество»

Техники и способы рисования в работе с дошкольниками

Руководитель:

Паутова Л. В.

г. Усолье - Сибирское

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Художественные техники – классики
   1. Теория и практика ознакомления дошкольников с пейзажной живописью
3. Нетрадиционные техники рисования
   1. Рисование цветными опилками
   2. Свеча + акварель
   3. Кляксография
   4. Цветные ладошки
   5. Пластилинография
   6. «Отпечаток копирки» горячим способом
   7. Ниткография
   8. Рисование помадой и другими косметическими средствами
   9. Рисуем гофрированной бумагой

Пояснительная записка:

***"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".
Сухомлинский***

Все мы в детстве были художниками. Каждый ребенок с двух – трех лет и до подросткового возраста рисует грандиозные, со сложным переплетением сюжетов композиции, рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи.
Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Оно позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности.
Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые в свою очередь способствуют формированию эстетического отношения к действительности.
Наблюдение и выделение свойств предметов, которые предстоит передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма – компонентов эстетического чувства.
Яркие краски разнообразят жизнь ребенка, восполняют его потребность в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью это одна из форм предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно необходима малышу для физического, психического и умственного развития.
При действии кисточкой и красками работают пальцы – развивается мелкая моторика рук, а значит, улучшается развитие речи.

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности.
В нашей работе мы часто используем различные методы и приемы рисования нетрадиционными способами.
Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использование хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов.
А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность деятельности.

Цель методического продукта – систематизировать знания педагогов по данной теме, познакомиться с опытом педагогов города в данном направлении.

Педагоги методического объединения предлагают теоретический материал, методику проведения и конспекты занятий.

2. Художественные техники – классики

Теория и практика ознакомления дошкольников с пейзажной живописью

материал подготовлен воспитателем МДОУ№ 1

Щербининой С.М.

Пейзажная живопись как источник формирования духовного мира человека.

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого (картины, фрески, росписи) отражают действительность, оказывают воздействие на мысли и чувства зрителей.

Пейзаж (местность, страна, родина) - жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафтов, городов, исторических памятников, растений. Пейзажем называют также произведения этого жанра.

В зависимости от главного предмета изображения и характера природы в пейзажном жанре принято выделять сельский, городской, парковый, архитектурный, индустриальный, морской, речной и др. виды. В современной действительности предметные возможности пейзажного жанра становятся все более разнообразными. По мере развития технического прогресса сегодня появились произведения, которые относятся к фантастическому и космическому видам пейзажа.

Пейзаж может носить исторический, героический, лирический, эпический характер. Например, пейзажи Левитана И. часто именуются «пейзажем настроения». На его картинах воплощаются изменчивые настроения, состояния тревоги, скорби, предчувствия, умиротворенности, радости и др. Поэтому художник передает объемную форму предметов обобщенно, без тщательной проработки деталей, трепетными живописными пятнами.

Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных произведениях других жанров. Художник, изображая природу, не только стремится точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив, но и выражает свое отношение к природе, одухотворяет ее, создает художественный образ, обладающий эмоциональной выразительностью и идейной содержательностью.

Человек начал изображать природу еще в далекие времена, элементы пейзажа можно обнаружить еще в эпоху неолита, в рельефах и росписях стен Востока, особенно в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. В средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы, богатые дома, пейзажи нередко служили средством условных пространственных построений в иконах и больше всего в миниатюрах. Как самостоятельный жанр пейзаж окончательно сформировался в XVI веке.

Пейзаж - традиционный жанр станковой живописи и графики. В качестве самостоятельного жанра пейзаж существует в европейском искусстве с XVI века, благодаря творчеству Питера Рубенса, Питера Брейгеля, Альбрехта Альтдорфера, Никола Пуссена и др.

Особую линию развития получил пейзаж в искусстве Востока. Как самостоятельный жанр он появился в Китае еще в VI веке. Пейзажи китайских художников, выполненных тушью на шелке, очень одухотворенны и поэтичны. Они имеют глубокий философский смысл, как бы показывают вечно обновляющуюся природу, беспредельное пространство, которое кажется таковым из-за введения в композицию обширных горных панорам, водных гладей и туманной дымки. В пейзаж включаются человеческие фигурки и символические мотивы (горная сосна, бамбук, дикая слива), олицетворяющие возвышенные духовные качества.

В русском изобразительном искусстве пейзаж получил значительное развитие с конца XVIII, а в XIX столетии стал одним из ведущих жанров. Лучшими мастерами пейзажной живописи в России стали художники Саврасов, Шишкин, Поленов, Левитан, Серов, Коровин.

Функции пейзажной живописи в педагогическом процессе

Пейзажная живопись является активным педагогическим средством формирования всесторонне развитой личности и осуществляет специфические функции.

Познавательная функция.

Знакомя детей с пейзажными произведениями, воспитатель раскрывает перед ними картины окружающего мира: быт, труд людей. При этом не ограничиваются только перечислением изображенных на картине людей, предметов, а, прежде всего, раскрывает значимость труда самого художника, своеобразие его мастерства, раскрывает, что побудило художника написать эту картину. При детальном рассматривании картины, анализе изображенного на ней детей учат устанавливать взаимосвязи содержании произведения: не только отвечать, что видит ребенок на полотне, но и уметь объяснить, почему художник посвятил картину данной теме, какие средства выразительности использован, чтобы раскрыть содержание задуманного. При качественном преподнесении пейзажа у ребенка формируется и развивается интерес к другим видам и жанрам изобразительного искусства, стремление обогатить свои знания за счет новых накоплений.

Коммуникативная функция.

Особое место пейзажная живопись занимает в развитии речи. Ведь речь ребенка - показатель того, насколько он понял содержание произведения. Приобщая детей к пейзажной живописи, как виду искусства, опосредованно отражающему реальный мир, необходимо учитывать особенности развития словаря, связанной речи ребенка, чуткость к языковым явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Имеют ввиду следующую особенность: дети шестого года жизни обращают внимание на смысловую сторону языка, поэтому у них происходит как-бы спад выразительности речи. Речь, лишенная интонационной отзывчивости отражает познание им искусства лишь на уровне рационального, логического мышления. В самом произведении заложена тесная взаимосвязь рационального и эмоционально-насыщенного. Следовательно, и познание пейзажей должно осуществляться на основе единства эмоционального и рационального, что обусловливает речь воспитателя и ребенка.

Обучающая функция.

С помощью пейзажной живописи развивают мыслительную деятельность старших дошкольников; умение делать обобщения на основе анализа, сравнивать и объяснять, развивать внутреннюю речь. Внутренняя речь помогает ребенку спланировать и высказать свои суждения, соотнести умозаключения, возникшие в результате восприятия замысла художника. Внутренняя речь, кроме того, способствует проявлению собственных интеллектуальных и эмоциональных ассоциаций, как - бы закладывает первоначальные основы творческого восприятия искусства. При рассматривании пейзажей у ребенка формируются и развиваются не только перцептивные действия, но и система сенсорных комплексных ощущений, дающих целостное восприятие художественного произведения. В процессах ознакомления с пейзажами у детей формируются и расширяются научные знания линейной, воздушной перспектив, композиции, возможности цвета, техники изображения. В результате ребенок осваивает своеобразную терминологию, тем самым, расширяя свой словарный запас.

Воспитательная функция.

Более полное познание детьми произведения пейзажной живописи позволяет воспитателю не только развивать интерес к живописи, но и формировать первоначальные основы мировоззрения. Искусство способствует воспитанию различных чувств. Так, при ознакомлении с пейзажной живописью у детей активизируется интерес к общественной жизни, к различным видам человеческой деятельности, отношением его к процессам труда, к ценностям, которые создает народ, к художественному творчеству. Дети обогащают свой нравственный опыт, любовь к Родине. У них формируется нравственное сознание.

Эстетическая функция.

При ознакомлении детей с пейзажной живописью детей учат видеть красоту человеческих чувств, взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведениях изобразительного искусства, сравнивать явления с реальной действительностью. И этим развивают их эстетические чувства, которые проявляются у детей в начале эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с искусством - в собственной художественной деятельности.

Социально-преобразовательная функция.

Через воздействие на сознание людей, в соответствии с которым они вырабатывают цели своей практической деятельности искусство воздействует на все стороны жизни общества: на производство (например, на отношение человека к труду, на создание красивых вещей и объектов и т.д.), на социально-политическую деятельность (способствует сплочению людей, их значительному участию в политической борьбе), на духовную жизнь (вызывает интерес к научному и художественному творчеству).

Компенсационная функция.

Расширяя социальную практику человека, живопись дает ему возможность пережить непрожитое, неиспытанное лично, компенсирует недостаток различных переживаний (таких, например, как счастье, любовь или горе, страдание), которые нужны ему как важные стимулы жизни и могут возникнуть под влиянием новых обстоятельств.

Оздоровительная функция.

На этой основе пейзажная живопись способна успокаивать и утешать людей, снять психическое напряжение (которое особенно усилилось в период научно-технического прогресса), преодолеть отрицательные стрессы, становится одним из источников здоровья человека. Искусство издревле используется медициной в профилактике и лечении психических болезней

Особенности и этапы формирования восприятия картин пейзажной живописи у детей старшего дошкольного возраста

Восприятие представляет собой процесс непосредственного контакта с окружающей средой, процесс переживания впечатлений о предметах в рамках социоэмоционального развития наблюдателя. Это сложный психологический процесс. Он состоит из основных этапов:

* Афферентный синтез (анализ свойств объекта и предметной среды, зоны отображения)
* Межсенсорное взаимодействие: при восприятии объекта и предметной среды, зоны отображения происходит сравнение зрительного, звукового, обонятельного и других сигналов, взаимодействия анализаторов, тренировка ассоциативных процессов и полушарий головного мозга.

Момент восприятия картины - это встреча всего опыта, накопченного человеком к данному моменту и картины, как некого символа, посланного человеку автором. Умение расшифровать этот символ, понять идею, ощутить красоту изображения, обусловлено подготовленностью восприятия, основанного на сенсомоторной натренированности глаз.

Что значит «воспринимать произведения изобразительного искусства»? Наиболее распространены два типа такого восприятия. Первый тип в педагогической литературе обозначен термином «наивный реализм». Как отмечает А. А. Мелик - Пашаев, в нем отражен самый распространенный вид неадекватного восприятия и оценки художественного произведения искусства и окружающую действительность. Его симпатия и антипатия к отдельным персонажам, удовлетворенность, интерес или досада по поводу сюжета легко превращается в оценку самого произведения как «хорошо или плохо». А если произведение не содержит привлекательного сюжета, не имеет увлекательности, то оно часто вовсе ничего не говорит воспринимающему его.

Ущербность такого подхода к произведениям живописи очевидна, и все же он имеет не одни только минусы. В нем проявляется в наивной форме неистребимое стремление людей к тому, чтобы искусство было правдой, помогало бы жить и понимать жизнь, пробуждало бы сочувствие, давало высокие образцы характера и поведения.

Второй тип восприятия свойственен людям, частично приобщившимся к художественной практике, имеющим контакты с художественной средой, знакомым с искусствоведческой литературой, Если на первом уровне восприятия человек безразличен и невосприимчив к художественной форме, то тут, напротив, все его внимание поглощено формой как таковой. Ценитель искусстваотметит, в теплой или холодной гамме написан пейзаж, в плоскостной или объемно-пространственной форме написана картина, оценит соподчиненность тонов, манеры письма.

Как показывают психолого - педагогические исследования, эстетическое, художественное восприятие следует начинать развивать как можно раньше, еще в дошкольном детстве.

Эстетическое восприятие дошкольников художественных произведений, в том числе и пейзажей, также имеет свои особенности:

* Восприятие образов в искусстве органично сплетено с впечатлениями и наблюдениями в действительности. Чувства радости, удивления, огорчения, переданные в картине через выражения лица и жеста, улавливаются детьми и передаются ими в высказываниях.
* Дети старшего дошкольного возраста способны это выразить в суждениях о произведении в целом.
* Дети легко узнают изображаемое и его классифицируют.
* В высказываниях детей появляются сравнения изображаемого с виденным в жизни.

Психологи рассматривают эстетическое восприятие живописи детьми дошкольного возраста как эмоциональное познание мира, начинающееся с чувства, а в дальнейшем опирающееся на мыслительную деятельность человека. В дошкольном возрасте оно носит специфический характер, обусловленный возрастными особенностями и отличается эмоциональной непосредственностью, повышенным интересом к окружающему миру, живым откликом при встрече с прекрасным и удивительным, которые проявляются в улыбках, жестах, возгласах, мимике, в воспринимаемом явлении, дать ему эстетическую оценку.

Сопоставляя жизненные и природные явления с их воспроизведением в картине, дошкольник опирается, прежде всего, на собственный опыт. Он воспринимает природу не только созерцая, но и действенно, оказывая предпочтение одним явлениям и объектам перед другими.

Методика применения пейзажной живописи в педагогическом процессе

Начиная со старшей группы, в работе с детьми для ознакомления с пейзажной живописью применяются разнообразные формы и методы работы. Благодаря этим формам и методам педагог их учит видеть, как художник изображает красоту окружающей природы в разное время года (многокрасочность золотой осени, прозрачность весны) дети овладевают умением не только видеть и понимать содержание картины, но чувствовать, что хотел передать художник, изображая природу (радость, грусть).

Искусствоведческое занятие.

Структура искусствоведческого занятия может быть примерно такой:

1. Вводная часть.

Здесь воспитатель эмоционально настраивает детей на дальнейшее восприятие художественных произведений. Это могут быть интересные игровые ситуации («Почему ошибся художник?», «Нади ошибку в картине», ситуации, где дети организовывают и «посещают» выставки художественных произведений, вернисажи).

2 Основная часть.

Сообщение названия картин, с которыми предстоит познакомить детей. Назвать фамилии художников. На одном занятии в старшей и подготовительной группе можно показать 2-3 знакомых произведения и одно произведение новое, незнакомое детям. Применяя различные методы работы, воспитатель учит сравнивать художественные произведения, формирует умение видеть и понимать идею и содержание произведения. Делать это нужно нескучно, ненавязчиво, интересно, занимательно.

После рассматривания и сравнения художественных произведений можно провести дидактические игры на закрепление полученных знаний.

3. Заключительная часть.

В этой части воспитатель совместно с детьми анализирует новые полученные знания, дети делятся своими впечатлениями, проводится анализ активности детей на занятии.

Большую часть работы на таком занятии занимают искусствоведческие рассказы. Выбор искусствоведческого рассказа как метода ознакомления с пейзажной живописью обусловлен содержанием и построением произведения, в котором отражены в логической взаимосвязи его элементы.

Структура искусствоведческого рассказа может быть примерно такой: сообщение названия картины, и фамилии художника, о чем написан пейзаж, что самое главное в картине, как оно изображено (цвет, построение, расположение), что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали (так идет углубление в содержание картины, при этом устанавливается связь между содержанием произведения и средствами его выражения), что красивого показал художник, о чем думается, что вспоминается, когда смотришь на эту картину. Использование такой структуры рассказа возможно до тех пор, пока дети не начнут адекватно отвечать на поставленные вопросы по содержанию картины и приобретут навык монологической речи при ответе на вопрос, о чем картина. На первых этапах ознакомления детей с пейзажной живописью оправдывает себя прием «вхождения в картину», воссоздания предшествующих и последующих содержанию картины события. Применение приема целесообразно еще и потому, что он тесно связан с игрой, творческой фантазией, с определенного рода установками на развернутое выразительное рассказывание.

Так направляют мысль ребенка на создание связного выразительного рассказа определенной структуры. Например, как это делает ребенок: «Мне кажется, что здесь стояли высокие сосны. Они были дремучие, лохматые, тянулись вверх. У одних стволы темные, а у других - светлые, как на картине Шишкина, которую мы уже видели. Между ними гулял ветер, сосны скрипели, как будто сердились. Но вот приехал грузовик, привез людей с пилами, и они стали пилить сосны. Все сразу изменилось. Грузовики рычали, пилы звенели. Одну сосну отвезли для встречи Нового года в детский сад, а из остальных построили красивые дома, чтобы людям радостно жилось. (Шишкин И. «Корабельная роща»).

Одним из часто встречающихся методов работы - это образец личностного отношения педагога к понравившейся картине. Этот метод дает возможность на примере воспитательского качественного рассказа выстроить ребенку свой рассказ.

В практике работы со старшими детьми можно использовать работу с дифференцированными подгруппами. В такие подгруппы включаются дети, имеющие одинаковый уровень интеллектуального и эмоционального развития и приблизительно одинакового понимающие содержание пейзажей, выражающие свое впечатления в речи. Есть следующие уровни понимания пейзажной живописи ребенка:

* высокий уровень: отвечает на вопросы правильно, развернуто, логично. Может самостоятельно определить, что изображено, о чем картина, что хотел показать художник, написав эту картину?
* средний уровень: отвечает на вопросы правильно, но не умеет доказать, почему он так думает, что картина рассказывает именно об этом, слабо использует в речи эпитеты, образные сравнения.
* низкий уровень: затрудняется отвечать на поставленные вопросы, вскрывает несущественные связи и содержание пейзажей, не умеет находить выразительные средства.

Также есть и показатели уровней эмоционально - личностного отношения дошкольников к произведениям пейзажной живописи.

В свободное от занятий время или по желанию ребят используют разнообразные дидактические игры по ознакомлению с пейзажами. Например, «Узнай по описанию», «Что было бы, если бы художник изменил . . . ?» «Найди общее», и т.д.

Экскурсии. Выставки.

Особый эмоциональный заряд дети получают во время экскурсий в «Зал искусств». В некоторых современных ДОУ есть условия для организации выставок репродукций пейзажей. Здесь дети приобретают навык культурного общения с художественными произведениями, навыки посещения музеев, который в дальнейшем они будут посещать без взрослых. Тем самым у детей формируется умение обмениваться впечатлениями при просмотре картины спокойно, ровным голосом, а когда нужно сказать громко, руку поднимать не нужно, как это бывает на занятиях. По желанию детей можно подготовить из числа воспитанников «экскурсоводов», которые самостоятельно смогли бы рассказать о 2-3 художественных произведениях, их авторах и своеобразной манере пейзажей.

Индивидуальная работа.

Проводится с детьми, которые на занятиях по изобразительному искусству не усвоили знания о новых произведениях, а также с замкнутыми, застенчивыми ребятами, с рассеянным вниманием, не проявившими никакого инереса в пейзажной живописи, со слаборазвитой эмоциональной сферой. Индивидуальная работа осуществляется и с детьми одаренными, у которых ярко выражен устойчивый интерес к произведениям пейзажной живописи и изобразительной деятельности, отличающимися высокой активностью, развитой эмоциональной речью.

Если с первыми детьми воспитатель может ограничиться лишь подробным рассматриванием одного - двух произведений, то со вторыми возможно использовать сочетание деятельностей; рассматривание пейзажей, чтение пейзажной литературной лирики и самостоятельная художественная деятельность детей.

Развлечения.

Одной из форм приобщения дошкольников к пейзажной живописи являются развлечения. Структура может быть следующей (разберем на примере одного из них). Развлечение «Как прекрасен наш мир» может состоять из следующих моментов:

* эмоциональный рассказ воспитателя о картинах одного или нескольких художников, о волшебном мире красок (такой рассказ лучше воспринимается на фоне музыки, что усиливает эмоциональное воздействие на детей);
* выставка репродукций картин;
* конкурс на лучший рассказ ребенка о понравившейся картине;
* проведение игры «Музыка и картина», в которой дошкольники упражняются в соотношении музыкального произведения с настроением, выраженным в картине;
* викторина о картинах и их художниках;
* мысленное создание детьми собственной картины по названию, данному картине художника.

Особенности введения пейзажной живописи в педагогический процесс в комплексных программах

Для работы по проблеме введения пейзажной живописи, как педагогического средства, существует определенный объем знаний, умений и навыков, предусматриваемый альтернативными программами. Для анализа были изучены следующие программы:

* Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду /В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб, 1996;
* Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой. – М., 2005.

Детство

Старший дошкольный возраст.

* Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера;
* Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение;
* Подводить детей к пониманию того, что пейзажная живопись отражает окружающий мир, и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Обращать внимание детей на то, что пейзаж окружает нас всюду, он доставляет людям радость и удовольствие. К нему следует бережно относиться;
* Знакомить детей с разными видами пейзажа, представления о которых у них углубляются и расширяются;
* Учить видеть особенности и отличительные черты пейзажа и его видов;
* Дети знакомятся с художественной профессией пейзажиста, с индивидуальной манерой некоторых пейзажистов;
* Через художественные образы, обращенные в чувства и к сердцу, дети приобретают ориентацию в общечеловеческих ценностях;
* Продолжать развитие последовательного, целенаправленного, целостного художественного восприятия «насмотренности» подлинно художественных произведений пейзажной живописи, умение высказывать доказательные суждения и оценки увиденного, включать познанное – через искусство и ознакомление с окружающим – в собственную эстетическую и художественную деятельность.

Программа воспитания и обучения в детском саду

Старшая группа.

* Учить выделять, называть, группировать произведения живописи по видам т жанрам;
* Учить выделять и использовать в своей изобразительной деятельности средства выразительности пейзажной живописи;
* Познакомить с произведениями пейзажной живописи следующих авторов: Шишкин И., Левитан И., Серов В., Грабарь И., Кончаловский П., Васильев И.
* Познакомить с изображением родной природы в картинах художников;
* Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к пейзажной живописи;
* Формировать умение соотносить художественный образ и средства его выразительности в пейзаже;
* Подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности;
* Расширять представления о творческой профессии пейзажиста и ее значении и особенностях.

Подготовительная группа.

* Формировать основы художественной культуры;
* Развивать интерес к пейзажной живописи;
* Закреплять знания о пейзаже как виде творческой деятельности людей, о видах пейзажной живописи;
* Расширять знания детей о пейзажистах как о людях творческой профессии, ее особенностях.

Проведя анализ содержания программ, можно сделать следующий вывод:

альтернативными программами предусматривается приблизительно одинаковый объем знаний, умений и навыков по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с пейзажной живописи. Этот объем заключатся в следующем: познакомить с произведениями пейзажной живописи, их авторами, индивидуальной манерой авторов, развивать эмоциональный отклик на произведения, умение выразить сове отношение к произведению через речь, или через художественную деятельность, формировать нравственно-эстетические ценности средствами пейзажного искусства. Это подтверждает то, что пейзажная живопись является активным средством воздействия на педагогический процесс формирования всесторонне развитой личности.

Альтернативными программами предусматривается разный перечень художественных произведений пейзажной живописи. Но наиболее полный и разнообразный по содержанию предлагается программой « Детство». Вот этот список:

Автор	Название произведений
Айвазовский И.	«Море»; «Черное море»
Бакшеев В.	«Голубая весна»
Бродская И.	«Опавшие листья»; «Лес зимой в снегу»; «Осенний туман»; «Апрель»
Бяльницкий-Бируля В.	«Осенний ветер»; «Весенний день»
Васильев Ф.	«Мокрый луг»; «Болото»; «Перед дождем»; «Деревенский пейзаж»;
Васнецов В.	«Затишье»
Герасимов А.	«После дождя» («Мокрая терраса»)
Горлов И.	«Парк культуры»; «Осень»
Грабарь И.	«Мартовский снег»; «Февральская лазурь»; «Зимний пейзаж»; «Осенний день»; «Дуб»; «Березы»; «Рябинка»; «Березовая аллея»
Грицай А	«Половодье»; «Подснежники»; «Первые дни мая»
Иванов А.	«Вода и камни»
Куинджи А.	«Лунная ночь на Днепре»; «Вечер на Украине»; «Днепр утром»; «После грозы»
Левитан И.	«Вечерний звон»; «Осень»; «Золотая осень»; «Слободка»; «Деревня зимой»; «Лунная ночь»; «Озеро»; «Осенний день. Сокольники»; «Околица»; «Река Истра»
Мешков В.	«Сказ об Урале»
Нисский Г.	«Над снегами»; «Околица»; «Радуга»; «Ночка»; «Подмосковье. Февраль»
Остроухов И.	«Золотая осень»
Поленов В.	«Заросший пруд»
Рерих Н.	«Закат; Шатровая гора»; «Тибет»; «Карелия»; «Урочище»; «Ростов Великий»; «Полуночная»; «Граница Тибета. Наньшань.»
Рылов А.	«Зеленое кружево»; «В голубом просторе»; «Зеленый шум»
Саврасов А.	«Рожь»; «Радуга»; «Закат над болотом»; «Ночка»; «Вечер»; «Перелет птиц»; «Зимний пейзаж. Иней»; «К концу лета на Волге»
Сарьян М.	«Горы Армении»; «Апрельский пейзаж»
Серов В.	«Заросший пруд»
Токарев А.	«Зимушка-зима»
Шишкин И.	«Корабельная роща»; «Дождь в дубовом лесу (Дубы. Вечер)»; «Утро в сосновом лесу»; «Сумерки; «Сосны, освещенные солнцем»; «Рожь»; «Лесные дали».
Щербаков Б.	«День догорает»; «Вихри грозовые»; «Свежий ветер»
Юон К.	«Мартовское солнце»; «Лыжники. Конец зимы.»; «Полдень»; «Майское утро».

Принципы отбора пейзажных картин

Пейзажная картина — это сложное произведение, для по­нимания которого необходимо устанавливать многообраз­ные пространственные, временные и причинно-следствен­ные связи, поэтому она доступна для восприятия детей лишь с 4-го года жизни (Л. А. Раева, Н. М. Зубарева, Л. М. Компан-цева, Н. А. Курочкина).

Успех художественного развития малышей во многом зави­сит от созданных взрослыми педагогических условий, руковод­ства процессом эстетического и художественного восприятия, а также от правильного отбора конкретных произведений изо­бразительного искусства для детей определенного возраста. Поэтому, отбирая произведения пейзажной живописи, мы будем руководствоваться следующими принципами:

* произведения должны быть высокохудожественными как по содержанию, так и по форме выражения, то есть «со­греты теплотою чувств и ознаменованы большею или мень­шею степенью истинного таланта». Глубокое содержание должно сочетаться в них с совершенством формы;
* художественные образы картин должны быть понят­ны детям 4—7 лет, соответствовать особенностям их худо­жественного восприятия, опыта и интересов, оказывать эмоциональное воздействие, вызывать живой отклик, ассо­циации и интерес;
* картины должны быть разнообразны как по содержа­нию, так и по средствам художественной выразительности. Е. А. Флерина говорила: «Искусство для детей должно быть бо­гатым, разнообразным по содержанию, по тем чувствам, кото­рые оно вызывает, а также по приемам художественной выра­зительности. Однообразие тематики, жанров и приемов испол­нения тормозит общее и эстетическое развитие ребенка»;
* при подборе картин о природе следует учитывать прин­цип сезонности и краеведения (прежде чем рассматривать то или иное сезонное, временное или погодное явление, изо­браженное художником, следует дать детям возможность пронаблюдать его в жизни, а затем обратить их внимание на то, как художник передал это в своей картине). Принцип кра­еведения означает, что сначала следует познакомить детей с пейзажами, отражающими красоту их родного края, а затем и с теми ландшафтами, о которых они уже имеют определен­ные представления, почерпнутые из литературы, телевиде­ния, кино, иллюстраций и т.д.
* И конечно же, при подборе пейзажных картин следует учитывать возраст ребят, об этом и пойдет речь далее.

Конспект искусствоведческого занятия в старшей группе

Программное содержание: Развивать у детей устойчивый интерес к живописи. Подвести к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Знакомить с тем, о чем и как говорит искусство. Учить видеть особенности и отличительные признаки разных видов искусства. Продолжать работу по формированию навыков последовательного целостного художественного восприятия подлинно художественных произведений искусства. Формировать навыки и умения общаться по поводу искусства с товарищами, взрослыми, высказывать суждения и оценки увиденного. Воспитывать умение любоваться произведениями, понимать настроение героя.

Предварительная работа:

1. Рассматривание репродукций, беседа по ним.
2. Составление рассказа по картинам.
3. Дидактическая игра “Музей”

Зрительный ряд: Репродукции из набора “Третьяковская галерея”. Картина П.Федотова “На лугу”.

Ход занятия: Дети входят в зал. Педагог: - Здравствуйте, дети! Я рада, что вы приняли мое приглашение посетить нашу картинную галерею. А знаете ли вы, что такое картинная галерея? (Так называется помещение, где висит много картин, и люди ходят туда полюбоваться ими.) Вот и мы сегодня пришли сюда, чтобы полюбоваться картинами. Правда, картины – это не совсем правильно. У нас в галерее висят репродукции с картин известных художников. А сами картины хранятся в музеях, выставочных центрах, знаменитых картинных галереях, как, например, Третьяковская галерея, Эрмитаж и других. - Кто из вас уже был в картинных галереях? Что вам особенно понравилось? Я тоже была в Третьяковской галерее и Эрмитаже. Там очень много замечательных картин и я получила огромное удовольствие, посетив эти музеи. Вы тоже постарайтесь побывать с родителями на выставке. Я желаю вам, чтобы вы испытали подобное наслаждение. А сегодня я предлагаю вам посмотреть картины в нашей картинной галерее. Проходите, пожалуйста, посмотрите. А потом расскажете, что вам особенно понравилось и почему? (Самостоятельный просмотр детьми картин) В процессе рассматривания дети делятся впечатлениями, педагог ненавязчиво беседуют с детьми.

Дети рассказывают о понравившихся картинах, сочиняют истории, пытаются представить, что они находятся в том месте, которое изображено на картине (цвет, запах, настроение, звуки)

Когда дети достаточно ознакомятся с картинами, эстет призывает их внимание: - Дети, я предлагаю вам представить, что наша галерея – это салон, куда приходят люди, чтобы приобрести понравившуюся картину. И вы пришли сюда, чтобы выбрать картину. Может быть, вам нужно подарить её кому-нибудь или украсить ею помещение. Я предлагаю вам выбрать одну картину, которая особенно вам понравилась, и вы считаете, что она подходит вам, рассказать, почему именно эта картина, чем она вам особенно приглянулась. Дети осматриваются, выбирают картины. Затем педагог выслушивает рассказы трех-четырех детей.

Педагог: - А теперь пришла очередь моего сюрприза (Подходит и снимает ткань с центральной картины.) - Какая красивая картина! (Дать время на восхищенное рассматривание) - Чем отличается эта картина от всех остальных? (Она большая и это не репродукция) - Да, картина действительно настоящая. А написал её художник Петр Иванович Федотов, который живет в нашем городе. Он узнал, что в нашем детском саду дети очень любят рисовать и даже имеют картинную галерею, и решил сделать нам такой подарок. Но с условием, ему бы очень хотелось узнать ваше мнение о картине, понравилась ли она вам или нет и почему. Давайте немного отойдем в сторону и встанем удобно, ведь это репродукцию можно смотреть близко, а настоящую картину лучше рассматривать немного издали. Ребята, а вы хотели бы оказаться в таком месте? Как должно быть хорошо пройтись по этой тропинке на лужок, посидеть на травке у реки. Как вы думаете, это жаркий день? Вы слышите, как поют птички, вам хочется искупаться? А в тени прохладно, приятно. Никому не захотелось в тени посидеть? А может кто-то хочет поваляться на траве и посмотреть на голубое небо и облака? Хорошо! Бабочки летают, кузнечики стрекочут. Шмели гудят. А запахи, какие! Вы представили, какие запахи? А вот с того мостика можно порыбачить или просто посидеть там, свесив ножки. Понравился вам этот уютный уголок природы? И мне тоже очень понравился. Что мы скажем художнику Петру Ивановичу Федотову? Спасибо за его картину, как будто и, правда, мы там побывали, отдохнули, сил набрались. Я очень рада, что в нашем городе много художников. Мы обязательно побываем с вами на настоящей выставке картин в одной из галерей нашего города. А вам, ребята, за то, что вы очень интересно рассказывали о картинах, я хочу сделать подарок (Вручает красиво упакованную картину). У себя в группе вы выберете место для этой картины, и будете любоваться ею. Дети благодарят педагога и прощаются.

О чем нам может рассказать линия горизонта

в пейзажной картине

(рассматривание картин) *старший возраст*

Цели. Формировать у детей интерес к средствам выразительности пейзажной живописи. Развивать у них эстетическое, художественное восприятие, способность к эмоционально-эстетическим оценкам и суждениям, понимание замысла произведения, определяющего выбор художнике»: средств выразительности. Пробуждать сопереживание на строению картины. Дать детям представление о линии гори зонта как средстве изображения, помогающем передать глубину пространства, о построении планов, особенностях изображения объектов в зависимости от расположения их на ближнем, среднем и дальнем плане (линейная перспектива Закрепить у детей полученные знания в художественно-развивающих играх: «Найди картину по модели», «Найди картину по эскизу».

Подготовительная работа. Наблюдение в природе за ли­нией горизонта с разных точек (с возвышения, с низко расположенной точки); наброски линии горизонта с натуры.

Материалы. Стенд с репродукциями картин, где линия горизонта располагается по-разному («В голубом просторе А. Рылова, «Грачи прилетели» А. Саврасова, «Золотая осень И.Левитана, «Золотая осень» И. Остроумова, «Золотая осень» В. Поленова).

Занятие. Воспитатель. Дети, мы с вами уже знаем, что худож­ники — очень наблюдательные люди. Они любят рисовать природу, часто берут свои мольберты и идут в поле, на речку, в лес или на улицу города, села. Там он'и рисуют то, что видят вокруг. Это называется «рисовать с натуры». Наблюдая за природой, художники открывают интересные секреты изображения, которые помогают им создавать картины, очень похожие на реальную природу. Когда мы смотрим на эти картины, нам кажется, что и мы тоже в поле, на речке, в лесу. Какие же тайны знают художники?

Что помогает им создавать такие удивительные картины? Вот об этих секретах мы и будем говорить.

Кто вспомнит, какой секрет помогает передать в картине время года, время суток, состояние погоды, настроение? (От­веты детей.) Да, это использование художником цвета и цветосочетаний, цветовых созвучий. Цвет может звучать радост­но, звонко или грустно, тихо, тревожно, беспокойно. Это мы запомнили. А сейчас познакомимся еще с одним секре­том, который называется «Секрет линии горизонта».

Первая тайна, которую мы должны узнать — что такое линия горизонта и зачем она нужна в картине.

Мы с вами наблюдали и делали наброски интересной и таинственной линии, которая называется «линия горизон­та». Вспомните, что же обозначает эта линия? (Ответы де­тей.) Да, когда мы смотрим вдаль, то видим, что в каком-то месте небо «сошлось» с землей в одну линию, за которой уже ничего не видно. Эту линию и называют линией гори­зонта. Художники, наблюдая природу много-много раз, за­метили, что чем дальше от их глаз расположены предметы (деревья, кусты, дома), тем меньше они кажутся. И еще одна особенность: если предметы находятся близко — На перед­нем плане,— они просматриваются очень ярко и подробно, видны все детали (например, стволы, ветки, листья дере­вьев). Так же художники и рисуют: то, что расположено близ­ко,— крупно и более ярко, а то, что далеко,— мелко, менее ярко, с меньшим количеством деталей. Давайте посмотрим на картину «Золотая осень. Слободка» Исаака Ильича Левитана. Покажите мне, где здесь линия горизонта? (Вызвав одного ребенка, который показывает указкой горизонт. Правильно, здесь небо «сходится» с землей. Близко к на внизу картины, находится передний план. Вот он. (Показывает.) Расскажите, что здесь нарисовано? (Дети рассказывают.) Да, очень рельефно просматриваются травка, земля, дорога, березка, яблонька, кусты и старый забор. Они очень яркие по цвету. А если посмотрим дальше — на в т о рой план (показывает), что здесь мы видим?

Избы деревеньки, их стены и крыши, контур берез (посмотрите, стволы их чуть видны). А такие ли они яркие, как березка на первом плане? Нет, они бледнее по цвету. Теперь просмотр на дальний план. Что мы там видим? (Показывает.) Да, светло-желтые поля, коричневую дорогу, а у самого гор зонта общей массой нарисован лес — розовато-фиолетовый желтоватый, как в дымке. Значит, в воздушном пространстве от переднего плана к дальнему предметы постепенно «теряют» детали, их контуры становятся более обобщенным, цвет бледнеет, становится менее ярким.

В жизни, наблюдая природу, мы всегда видим много различных предметов: это и деревья, и трава, и кусты, и до иногда дорога или речка. Нарисованные в пейзаже, эти предметы могут заслонять друг друга. В этой картине берез и яблоня, нарисованные на переднем плане, закрывают дома, которые находятся на втором плане, а дома и березы второго плана закрывают поле дальнего плана.

Итак, линия горизонта может помочь художнику *выстроить* картину, показать пространство, и то, что расположено близко, он рисует ярко, крупно, а чем дальше предметы, тем меньше по размеру и менее ярко, бледнее по цвету они на картине. Линия горизонта помогает изобразить много планов — близко, дальше, далеко.

Часто в картинах художники изображают тропинки, роги, реки. Посмотрите на картину «Золотая осень» художника Левитана. Видно ли, что речка течет вдаль? Как это художнику удалось передать? (Ответы детей.) А можно нарисовать речку так, чтобы она была выше линии горизонта? Почему нельзя? (Ответы детей.) Значит, если художник изображает реку, дорогу, уходящие к горизонту, он на перед­нем плане рисует их широкими, а дальше, ближе к линии го­ризонта, — все уже и уже. Но они могут доходить только до линии горизонта, потому что линия горизонта — это линия, которая показывает границу между небом и землей.

Значит, линия горизонта помогает художнику выстроить картину, оп­ределить величину пространства неба и земли, наметить пла­ны — что находится близко, что далеко, что еще дальше.

Следующая тайна такая: почему художник располагает линию горизонта по-разному — высоко, по середине картины, низко.

Давайте рассмотрим картину «Золотая осень» художника Василия Дмитриевича Поленова. Расскажите, о чем эта карти­на? Да, об осени. А какая осень? Золотая! Вершина осени. Что нам об этом говорит? Яркие, нарядные, праздничные, звонкие, теплые краски. Линия горизонта высоко, поэтому больше изо­бражено земли, чем неба. А как вы думаете, почему так распо­ложил линию горизонта художник? На что он хотел обратить внимание? Да, на красоту земли золотой осенью.

Итак, высокая линия горизонта помогает художнику об­ратить наше внимание больше всего на то, что происходит на земле.

Рассмотрим другую картину («В голубом просторе» А. Рылова). Попробуйте здесь определить линию горизон­та — то место на картине, где небо «сходится» с землей. Как вы Думаете, а почему так низко художник изобразил линию горизонта? О чем ему больше всего хотелось рас­сказать? О том, как красиво летят в голубом просторе неба большие белые лебеди. Они летят высоко, близко к нам, и мы видим, как движутся их мощные крылья, как вытянуты их тонкие изящные шеи, можем хорошо рассмотреть их не­большие головки. Значит, чтобы нарисовать больших летя­щих лебедей, художник рисует линию горизонта низко. Ог­ромное, просторное голубое небо с легкими облаками. Ка­жется, что облака летят наперегонки» с лебедями. Внизу картины, ниже линии горизонта, мы видим небольшую по­лоску темно-синего моря. Свежий ветер поднимает мелкие волны, кое-где они кудрявятся пенными барашками. Сщ ва — большой каменистый рыжеватый остров, покрыл остатками снега, а слева — парусник. Корабль далеко, поэтому художник изобразил его маленьким. Но видно, что корабль стремительно движется: его паруса наполнены ветром.

Удивительная картина! Кругом простор, свобода, жизни| Художник А. Рылов так и назвал свою картину — «В голубом просторе».

...Лебеди белые

Тянутся к северу,

в тундры холодные,

Мчатся красивые,

белые, смелые,

Вечно могучие,

вечно свободные!

С жаркого юга,

лучами спаленного,

К озеру, в тень под березы плакучие,

Манят их радости «шума зеленого»

Свежестью бодрою, силой могучею.

В. Гиляровск

Мы видели картины, где линия горизонта располагается высоко и низко. Сейчас я покажу картину, а вы определите, где здесь проходит линия горизонта, (Картина «Грачи прилете./ А. Саврасова.) Кто мне покажет, где на картине земля «соединяется» с небом. Да, по середине полотна. Как вы думаете, о чем хотел рассказать художник в этой картине? О том, что пришла весна. Грачи — вестники весны. Что мы видим на переднем плане, близко к нам? Высокие корявые березы. Концы их ветвей порозовели, тянутся к солнцу. На вершинах деревьев хлопочут грачи, обживают старые гнезда, вьют новые. А что изображено дальше — на среднем плане? Небольшая белая церковь с колокольней, серые крыши деревянных домов, забор. Еще дальше - речка, луга, покрытые кое-где снегом. Художник нарисовал окраину небольшого села, каких много в России.

Если я закрою небо на картине листом бумаги, это будет| красиво? Нет! Тогда не видны будут вершины берез с птичьими гнездами и грачами. А если я закрою землю — опять плохо: не видно, что происходит на земле со снегом. А что же с ним происходит? Он стал рыхлым, потемнел, весь в рыжих и серых пятнах, тает. Видно, что это весна. А по твердому утреннему насту гуляет грач, собирая веточки для своего гнезда.

Есть ли солнышко на картине? Есть! Об этом говорят тени от берез на снегу, розовато-желтые тона снега и верхушки облаков. Неяркий солнечный луч пробился из-за облака, позолотил сугроб, согрел розовым теплом дерево заборов и крыш, зажег тусклую медь колоколов на коло­кольне и купола церкви. Эта картина — ожидание тепла, яркого солнца, буйной весны! Этого ждут и земля и небо. Вот почему художник расположил линию горизонта по се­редине картины.

Итак, линия горизонта есть почти во всех пейзажных кар­тинах, но в зависимости от того, на что наше внимание хочет обратить художник, она может занимать на картине разное место: то опускается низко, то проходит по середине карти­ны, то вообще забирается высоко наверх.

Но бывает, что линия горизонта полностью не видна, по­тому что ее закрывают деревья, дома или другие предметы. (Можно поглядеть с детьми в окно, показать им, как здания закрывают горизонт.) Вот так бывает и на картинах: эта линия «прячется» от нас. Иногда линия горизонта вообще «убегает» с картины. Обычно это бывает тогда, когда худож­ник рисует какой-то кусочек пейзажа. (Показать на примере картины «Золотая осень» И. Остроумова.)

А сейчас поиграем. Я покажу вам несколько картин, где линия горизонта расположена по-разному. Я буду вести указкой до линии горизонта. Как только коснусь этой линии, вы должны хлопнуть в ладошки'. (Открывает стенд, на котором 5—6 репродукций пейзажей с разным положе­нием линии горизонта. Ведет указкой сверху вниз, если изображено больше неба, или снизу вверх, если изображено больше земли, к линии горизонта.) Итак, мы с вами сегод­ня узнали несколько секретов, связанных с волшебной ли­нией .— линией горизонта, которая помогает художникам создавать очень красивые картины. Вам интересно было об этом узнать? (Можно провести игру «Найди картину по мо­дели».)

Прием разработан Н. А. Вершининой в экспериментальной работе по озна­комлению детей с композицией художественной картины.