Хажилова Наталья Викторовна

Степанов Леонид Никитович

Хазырова Фатима Валиулловна

Муниципальное бюждетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детская художественная ШКОЛА»

Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста в детской художественной школе г. Мегиона

Модернизация российской системы образования, введения новых образовательных стандартов, научно-технический прогресс обусловили необходимость формирования и развития интеллектуального, творческого и духовного потенциала нации. В современную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с творчески одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей является одной из приоритетных задач в детской художественной школе. Наиболее эффективно осуществляется выявление одаренности, творческих способностей детей в раннем возрасте с 4 лет. Обучение детей по программе «Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» предназначено для детей от 4 до 6,5 лет, рассчитана на 1,2, 3 года. Обучение предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности. В данном случае предлагается наиболее эффективный вариант программы, рассчитанный на 2 года обучения для детей возраста от 5 до 6,5 лет.

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формирование его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького человека связана высокая сила воздействия на него искусства, по своей сути эмоционально-образного явления. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. На занятиях по данной программе мир природы выступает как предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных представлений о природе, как о живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания.

Экология природы, экология культуры – это грани одной проблемы – сохранения в человеке гуманности, что является основной смысловой установкой программы. Ребенок – художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение происходящих в ней явлений. Педагог реализует основной методический принцип программы – одухотворение природных явлений. Учитывая то, что первые знания и ощущения об окружающем мире являются осязательными, зрительными и слуховыми, процесс обучения детей этого возраста строится именно на этом. Рекомендуется проведение занятий с использованием различных художественных нетрадиционных техник, а также самые интересные разработки занятий, проведенных в экспериментальном режиме. Также на занятиях рекомендуется использовать музыкальное сопровождение, что способствует эмоциональному подъему и созданию ребенком выразительного художественного образа.

Опыт работы показывает, насколько сильно занятия искусством развивают детей, насколько раскрепощают мышление, дают материал для творчества. Каждый ребенок чувствует себя творцом и способен в создании конкретных предметов выражать свое отношение к миру. Ощущение радости и гордости за выполненную работу дает веру в успех на раннем этапе развития личности.

Данная программа носит общеобразовательный (дополнительный), общеразвивающий уровень художественного образования, является адаптированной, т.к. внесены некоторые изменения, с учетом регионального компонента государственного образовательного стандарта, направленные на развитие художественной одаренности обучающихся. Программа отличается от образовательных программ других отделений тем, что она, в первую очередь, нацелена на формирование у дошкольников художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной; на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного прошлого.

Данная программа разработана на основе художественно-экологической программы авторов: Т.А. Копцевой «Природа и художник», утвержденной Ученым советом Института художественного образования Российской Академии образования и одобренной Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ; Т.Я. Шпикаловой «Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество», допущенное Министерством образования РФ в качестве учебно-методического пособия; Е.А. Малкиной «Сказочные мастера», рекомендованной педагогам дополнительного образования к использованию для работы с самыми юными; Л.М. Баженовой «Азбука кино» рекомендованной педагогам дополнительного образования к использованию для работы; программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, рекомендована ученым советом института художественного образования Российской академии образования. Также с учетом регионального компонента в программу включены занятия, включающие в себя использование этнографии коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Цель программы – обеспечение целостного развития личности ребенка в период дошкольного возраста: интеллектуального, эмоционально-нравственного, волевого, социально-личностного в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к обучению в детской художественной школе.

Новизна программы в том, что она рассчитана на малышей и взрослых, способствует укреплению семьи, помогает приобщать детей к общечеловеческим ценностям и национальному наследию- формированию у каждого обучающегося системы знаний о своеобразии родного края, знакомство с богатством народной культуры, художественными традициями, приобщение к народному искусству Присутствие на занятиях родителей приветствуется. Их похвала, иногда и помощь в работе – большой стимул для ребенка.

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что:

* программа позволяет развивать индивидуальные особенности ребенка в творчестве, поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность учащихся;
* общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные навыки;
* структура программы учитывает потребность обучающихся в применении результатов своего труда в жизни, дает возможность использовать свои рисунки и изделия в качестве подарков к календарным и семейным праздникам;
* программа обучения строится на единстве игровой и художественной деятельности: изобразительной, декоративной, конструктивной;
* программа вводит современного ребенка в мир искусства через осознание им продукта собственной деятельности.

Полный объем курса составляет 396 учебных часов.

Наполняемость групп – 12 человек групповые занятия, 6 человек мелкогрупповые занятия комплектуются они по возрастному признаку. Занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер, реализуется личностно-ориентированный подход обучения.

Распределение учебного времени: учебные занятия проводятся с сентября по май.

Для групп 1-го и 2-го года обучения предусмотрены занятия 3 раза в неделю по 2 часа. Одно занятие имеет продолжительность 25 минут, с перерывом между занятиями 15 минут.

Особенности программы в её личностно-ориентированном подходе, вариативности и дифференцированном характере. Содержание программы отделения эстетического развития нацелено на формирование у дошкольников и младших школьников художественной культуры как части духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного прошлого. Формирование «культуры творческой личности» (А.В. Бакушинский) предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализовываться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности.

Актуальность обуславливается важностью изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития и воспитания детей, его востребованностью в дошкольной игровой деятельности.

Педагогическая целесообразность программы определяется учётом возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе привития трудовых навыков в области изобразительного и декоративно-прикладного творчества, развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления, художественного и эстетического вкуса.

Цель программы 1-ого года обучения: Развитие художественно-творческих навыков работы красками, графическими материалами, а также навыков создания аппликации, лепки из пластилина, объемного моделирования из бумаги; формирование навыков работы с компьютером, основами анимации.

Возраст детей – 5-5,5 лет. Объем курса составляет 198 часов в год. В группы данного вида зачисляются дети, начиная с 5 лет, уже имеющие определенные навыки художественного творчества, владеющие различными приемами и техническими приемами в рисовании, прикладном творчестве, обладающие способностями к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. В группах первого года обучения количество детей 12 человек (6 человек мелкогрупповые).

Цель программы 2-ого года обучения: Закрепление художественно-творческих навыков работы красками, графическими материалами, навыков создания аппликации, лепки из пластилина, объемного моделирования из бумаги, а также навыков работы с компьютером, создания анимационных работ и проектов.

Возраст детей – 6-6,5 лет. Объем курса составляет 198 часов в год. В группы данного вида зачисляются дети, начиная с 6 лет, уже имеющие определенные навыки художественного творчества, владеющие различными приемами и техническими приемами в рисовании, прикладном творчестве, обладающие способностями к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. В группах второго года обучения количество детей 12 человек (6 человек мелкогрупповые).

Задачи программы:

* обучение художественно-творческим навыкам работы красками, графическими материалами;
* обучение элементарному анализу произведения искусства выдающихся художников в различных видах искусства;
* формирование навыков работы над созданием эскизов; самостоятельной работы над разработкой элементарных сюжетных композиций предметного мира, растений и животных;
* формирование умений использовать художественные термины и понятия в речи;
* приобретение навыков работы над созданием аппликации, лепки из пластилина, глины, объемного моделирования из бумаги;
* развитие навыков изображения пространства на плоскости и пространственных построений;
* развитие навыков работы с компьютером, создания анимационных работ и проектов;
* развитие навыков выполнения несложных работ в программе Paint на компьютере, создания простейших анимационных работ и проектов;
* развитие артистических способностей ребёнка.

Задачи художественно-творческого развития учащихся

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи:

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности.
2. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» (самореализация личности).
3. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, обучение «языку изобразительного искусства».
4. Сообщение с учетом возрастных особенностей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной культуре.

Для занятий по изобразительному искусству с детьми дошкольного возраста актуальными являются все четыре вида задач. Однако приоритетную роль в системе художественно-творческого развития личности имеет первая – передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог развивает и формирует в детях:

* умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу;
* способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком или героем художественного произведения;
* готовность прочувствовать «боль» и «радость» живых существ («букашек-таракашек», птиц, зверей, цветов, трав и т.п.), сопереживать им, выражать свое неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам растений и животных;
* стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над природой, по мере сил облагораживать ее;
* умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в неприметном мире – значительное, в неказистом – выразительное, любоваться уголками родной и экзотической природы;
* способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето);
* готовность эмоционально переживать образную форму произведений изобразительного творчества и т.п.

Решая вторую задачу – передача и приумножение опыта творческой деятельности, педагог способствует самореализации личности ребенка в различных видах художественного творчества, развивает и формирует способности и умения:

* быть оригинальным в выборе сюжета;
* использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линию, объем и т.п.) для осуществления своего замысла;
* давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать не чужую, а свою точку зрения;
* проявлять инициативу: самостоятельно, в школе, дома выполнять задания на пройденные или предстоящие темы, рисовать на свободные темы;
* развивать творческую индивидуальность, свое творческое «Я» (я – художник – зритель – критик).

Третья задача – обучение способам деятельности – ориентирует педагога на формирование системы умений и навыков, необходимым детям для осуществления творческого процесса в различных видах художественной деятельности:

* изобразительной (работа с гуашью, акварелью, восковыми карандашами, углем, фломастерами и др.);
* конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бумагой, природными материалами и др.);
* декоративной (создание и украшение предметов декоративно-прикладного значения или их эскизов).

Четвертая задача – сообщение на доступном уровне знаний об истории искусств, о способах формотворчества различных национальных культур, приобщение к национальной и мировой художественной культуре – предполагает организацию учебно-воспитательного процесса по принципу «занимательного общения», с использованием эвристических методов преподавания. При этом важны:

* готовность детей включаться в диалог с педагогом и сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем;
* способность проявлять свои (пусть еще очень незначительные) познания в области изобразительного искусства, пытаться анализировать произведения различных видов искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, ДПИ, дизайна), различать их образную специфику, выражать свое отношение к ним;
* умение вести поисковую работу, самостоятельно или вместе с родителями коллекционировать открытки, книги, марки, журналы и т.п. по искусству, собирать свои собственные рисунки или поделки, посещать художественные выставки, делиться своими впечатлениями с товарищами;
* готовность быть активными на занятии, не стесняться спрашивать у педагога о том, что непонятно, и т.п.

Учебный план

№ п\п	Учебные предметы	Количество часов в неделю		Кол-во учебных недель в году	Объём курса
		1 год	2 год	-	*-*
1	Основы изобразительной грамоты	66	66	33	132
2	Основы анимации	66	66	33	132
3	Беседы об изобразительном искусстве	33	33	33	66
4	Предмет по выбору «Сказочные мастера»	33	33	33	66
Всего часов:		198	198	-	396

Содержание курса

Предмет «Основы изобразительной грамоты» формирует у детей эстетические представления о рукотворном мире человека, о культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.

Задачи:

* дать представления об основах рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства;
* дать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского пейзажа;
* раскрыть основы построения портрета, и фигуры человека в статике и динамике, развивать умение изображать человека и окружающего его среду различными средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому;
* развитие творческой активности учащихся через расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села);
* формирование умений учащихся общаться в процессе коллективной художественно-творческой деятельности.

. В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации личностного ориентировочного подхода, проявляемого в вариативности и диффенцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами воспитания и развития. В частности, среди них:

* вариативность тем заданий и выбора материала, техники для учащихся. Предлагаемые темы учитель может расширить с учетом реальных интересов, потребностей и личностных проблем его учеников;
* вариативность и широкий выбор учителем произведений искусств;
* вариативность заданий по композиции: в натюрморте, портрете, пейзаже;
* широкий выбор тематики и технологии выполнения композиций с учетом национально-регионального компонента.

Предмет «Основы анимации» формирует представление у учащихся о мультфильме, как о произведении искусства; формирует навыки восприятия и анализа, знакомит в процессе практической работы с основами этапа работы над анимационным фильмом. Занимаясь мультипликацией, ребенок приобретает опыт в неограниченном числе видов деятельности. Выразительные средства мультипликации являются наиболее естественными для детского возраста: они стимулируют их творческую активность и раскрепощают мышление. Способность мультипликации учить и воспитывать позволяет говорить о рождении своеобразной мультипликационной педагогики. Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в универсальности ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему комплексного обучения детей. Ведь возможность создавать что-то новое обычно закладывается в детстве. Чтобы создать мультфильм самостоятельно, дети должны сочинить рассказ или сказку (литературное творчество), написать сценарий (драматургия), нарисовать раскадровку, эскизы героев (изобразительная деятельность), смастерить куклы и декорации (пластика, изобразительное искусство, технология разработки различных материалов), придумать героям движения, одушевить их (ритмика, театр), снять фильм (кино-фото дело), озвучить его (музыка, шумы, использование различной аппаратуры), смонтировать и показать (работа с техникой). Нельзя отказаться ни одного вида деятельности, не ограничив и не обеднив при этом конечный результат – детский мультфильм, а, следовательно, и творческие возможности детей, их способность к самовыражению.

Предусмотренная программой организация труда и общения с детьми обеспечивает условия для переживания ребенком «ситуации успеха», закрепления посредством нее позитивной самооценки воспитанников. У детей воспитывается патриотическое воспитание к советскому, российскому мультфильму.

Предмет «Беседы об изобразительном искусстве» формирует и развивает у учащихся художественную культуру личности на основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и мировой культуры и искусства.

Задачи:

* обучение умению видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития культуры и истории;
* развитие способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию;
* формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством «заочного» общения с памятниками истории и культуры;
* формирование уважения к другим культурам, готовность понимать и принимать систему иных ценностей;
* формирование художественной компетентности зрителя на основе усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, приобретения умения анализировать произведения различных видов и жанров искусства, опыта собственной художественно-творческой деятельности.
* вариативность тем заданий и выбора материала, техники для учащихся. Предлагаемые темы учитель может расширить с учетом реальных интересов, потребностей и личностных проблем его учеников;
* вариативность и широкий выбор учителем произведений искусств;
* вариативность заданий по композиции: в натюрморте, портрете, пейзаже.

Беседы об изобразительном искусстве помогают постигать азы изобразительной грамоты, знакомят с замечательными произведениями русских и зарубежных художников, мастерами декоративно-прикладного искусства. Ребенок открывает для себя мир искусства, узнает, что искусство живет в каждом доме, на улицах городов и сел. Узнает о существовании известных музеев искусства, о том, что они собирают великие произведения – и прошлых веков, и художников, живущих сегодня. Собирают, чтобы каждый мог прийти в музей и побеседовать с ними.

Программа предполагает посещение городского краеведческого музея, музея детского творчества «Северные звездочки». По итогам полугодий, предполагается система творческих заданий и вопросов, которые помогут постичь содержание искусства, его образный язык.

Предмет по выбору «Сказочные мастера» учит изготавливать изделия из пластилина, глины, соленого теста, природного и подручного материала.

Задачи:

* формирование интереса к народному творчеству в области лепки и декоративно-прикладного творчества;
* совершенствование навыков работы над декором в глиняной игрушке;
* развитие эстетического вкуса в процессе творческого поиска;
* обучение умению рассуждать и понимать характер в глиняной игрушке;
* создание благоприятной атмосферы, способствующей творческому труду;
* воспитание бережного отношения к природе.

Учебно-тематический план построен с учетом смены времен года, праздничных дней, а также разных материалов для лепки: пластилина, глины, соленого теста; для декоративно-прикладного творчества: цветной бумаги, ткани, природного материала.

Занятия расширяют кругозор детей, знакомят с разными материалами и приемами работы, приучают к творчеству и воспитывают любовь к своим родным и близким, для которых они с удовольствием делают подарки своими руками.

Лепка развивает мелкую моторику пальцев. В игровой форме на каждом занятии, выполняя зарядку, разминая материал перед началом работы, погружаясь в творчество, ребята развивают умственные способности.

Программа предполагает включение коллективных заданий, которые дают свободу в решении общей задачи.

Дети получают не только первые навыки лепки, но и первые знания о видах скульптуры, о декоративно-прикладном творчестве.

Программа «Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» внедрена в учебный процесс с 2008 года. Успешно апробирована. Выпущено более 20 мультфильмов, и этюдов для детей. Обучаясь по данной программе, дети активно реализуют творческий потенциал в выставках-конкурсах городского, окружного, всероссийского, международного уровней, демонстрируя высокие результаты.