

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2022.68.88.008

Современные технологии приобщения старших дошкольников к изобразительному искусству (на примере книжной графики)

Лукияненко Ольга Дмитриевна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики
и технологий дошкольного и начального образования,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
125993, Российская Федерация, Москва, Ленинградский пр., 49;
e-mail: olgalukyankenko@yandex.ru

Аннотация

Проблема приобщения детей к изобразительному искусству не проста. Вопросы о доступности большого искусства маленьким детям, о том, каким должно быть искусство для детей поднимались в разных научных трудах. Многие современные родители и воспитатели признаются, что иногда детям скучно в галерее, сложно анализировать картины, понять художественный образ, не интересно просто рассматривать. И заключают: детям лучше просто лепить или рисовать, чем знакомиться с искусством. Но Федеральный образовательный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует педагога на активное использование искусства в образовательном процессе детского сада. Приобщение к искусству должно быть не очередным «модным изыском», а повседневной практикой детского сада. В данной статье описываются технологии приобщения дошкольников к книжной графике. Рассмотрены методы и приемы работы над иллюстрацией с ребенком дошкольного возраста, благодаря которым он овладевает необходимыми изобразительными умениями в рисовании. Педагогическое руководство, направленное на ознакомление детей не только с содержанием, но и с художественно-выразительными средствами книжной графики, должно значительно повысить уровень художественного восприятия детей. Предложенные приемы работы с иллюстрациями способствуют появлению у старших дошкольников интереса и желания рассматривать иллюстрации, вызывают эмоциональный отклик на них, стимулируют желания передать увиденное на картинке в собственных рисунках.

Для цитирования в научных исследованиях

Лукияненко О.Д. Современные технологии приобщения старших дошкольников к изобразительному искусству (на примере книжной графики) // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 6А. Ч. I. С. 235-243. DOI: 10.34670/AR.2022.68.88.008

Ключевые слова

Иллюстрация, изобразительное искусство, книжная графика, эстетическое воспитание, детский рисунок.

Введение

Проблема приобщения детей к изобразительному искусству не проста. Вопросы о доступности большого искусства маленьким детям, о том, каким должно быть искусство для детей поднимались в научных трудах А.В. Бакушинского, К.М. Лепилова, Е.А. Флериной. Многие современные родители и воспитатели признаются, что иногда детям скучно в галерее, сложно анализировать картины, понять художественный образ, не интересно просто рассматривать. И заключают: детям лучше просто лепить или рисовать, чем знакомиться с искусством.

Но Федеральный образовательный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует педагога на активное использование искусства в образовательном процессе детского сада. Приобщение к искусству должно быть не очередным «модным изыском», а повседневной практикой детского сада. Особая образность искусства, эмоциональность, одновременно конкретность и обобщенность, позволяющие воздействовать на мир чувств и мыслей, делают его использование важным в работе с дошкольниками и созвучным их мировосприятию.

Одним из видов изобразительного искусства является графика (от греч. *grapho* – пишу, рисую) – рисунок и отпечаток на листе бумаги. Книжная графика – составная часть книжного издания. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл. Конструкция книги традиционна: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации и шрифты.

Иллюстрации – это рисунки, образно поясняющие литературный текст, одновременно украшающие книгу, обогащающие ее декоративный строй. Термин «иллюстрация» происходит от латинского «*illustrare*», что значит освещать, проливать свет, объяснять. Само же слово «*illustratio*» означает живое описание, наглядное изображение [Панов, 2001].

Книга – одно из первых произведений искусства, с которым знакомится ребенок. Особенности воздействия книги на детей во многом определяются ролью и местом в ней художественного рисунка. Давно доказано, что иллюстрация для детей важна также как сам текст книги, а для младшего возраста даже важнее текста. Е.А. Флериная утверждала, что картинка чрезвычайно важный материал в воспитательном плане, более убедительный и, чем слово, благодаря своей визуальности [Флериная, 1996]. Иллюстрация в детской книге – это своеобразный зримый путь познания, обеспечивающей ребенку опыт постижения мира и культуры.

Основная часть

Художник приходит к ребенку, когда тот еще не умеет толком говорить, но с радостью узнает изображения своих игрушек, домашних любимцев: котенка или собачку. Малыш эмоционально отзывчив на красочные образы в книге, он прижимает их к себе, гладит рукой, разговаривает с ними, как с живыми. Книжка является ориентиром не только в эстетическом, но и в этическом плане – она рассказывает ребенку о том, что такое хорошо и что такое плохо. Иллюстрации делают эти понятия наглядными, олицетворенными. Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживая сюжет от одной картинке к другой. Когда ребенок становится старше, иллюстрации также помогают ему лучше понять и представить, о

чем написано в книге, дополняя слуховое восприятие литературного произведения яркими зрительными образами.

Иллюстрация как предмет исследования изучается в разных отраслях научного знания:

- в книговедении (О.А. Камкин, Г.М. Коржев, Э.Д. Кузнецов, Ю. Просалкова, Р.М. Ямпольская);
- в искусствоведении и литературоведении (В.Л. Глоцер, В.Н. Горяев, А. Жукова, Э.Д. Кузнецов, Л. Невлер, А.Т. Сотников);
- в психологии, педагогике и психологии детского чтения (З. Арсентьева, Т.П. Артемьева, Л.И. Беленькая, О.Г. Векслер, О. Кабачек, Л.Ф. Тихомирова, В. Чудинова, О. Шебалина);
- в методике обучения изобразительной деятельности как средство эстетического восприятия иллюстрированной художественной книги читателем-ребенком и его приобщения к миру изобразительного искусства (В.А. Езикеева, Р.И. Жуковская, В.Я. Кионова, Н.А. Курочкина Р.Н. Чуднова и др.).

Для нашего исследования особую важность представляет аспект изучения иллюстрации в плане эстетического воспитания детей. Так как иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.) [Григорьева, 2000; Комарова, 2005].

Рассматривание книжных иллюстраций является эффективным методом обучения дошкольников изобразительной деятельности. Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором – это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературным и художественным образам, дающим простор воображению и собственному творчеству. Книжная иллюстрация первая формирует эстетическую восприимчивость ребенка, выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях (особенно нравственных), учит ассоциативному мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Процесс рассмотрения книги можно определить и как интеллектуальную игру с образами, созданными с помощью специфических средств книжной графики.

В наше время детям мало читают, иллюстрации к книгам просто просматриваются, не задерживая на них взгляд, дети недопонимают, что на них изображено, какую функцию в себе несет иллюстрация. И когда дети начинают рисовать, то рисунки получаются скучные, однотипные, однообразные, невыразительные, дети просто срисовывают то, что видят, не дополняя их и тогда появляются шаблоны, стереотипы. Одна из причин появления шаблонов в рисунках детей – неправильно организованное обучение восприятию иллюстраций, невнимательное руководство взрослых изобразительной деятельностью дошкольников.

Исследователи В.А. Езикеева, Р.Н. Чуднова, В.Я. Кионова и др. отмечали, что если с детьми не ведется специальная работа, то у них наблюдается слабый, односторонний интерес к иллюстрациям в книге. Чтобы рисунок был не однообразным, однотипным, его нужно обогащать выразительными средствами (подбор цвета, формы, определенных линий). Выразительные средства в рисовании – это средства, которые служат для обогащения детского рисунка, придания ему красочности, «живости». К ним относятся: цвет, форма, линии, композиция.

В детских садах детей знакомят с художественной иллюстрацией, но, к сожалению, чаще используя ее только как дидактический материал, а не с целью анализа в ней высоких художественных образов и обучения дошкольников изобразительной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами анкетирования 53 воспитателей детских садов города Армавир, представленные в таблице №1.

Таблица 1

Вопрос	Варианты ответов				
Когда вы показываете детям картинки в книгах?	Когда читаем им книги – 86,7%	Старшие дети сами любят рассматривать понравившиеся картинки в книгах – 51%	Современные дети любят смотреть мультики, а не картинки – 99,1%	На занятиях по развитию речи – 78,7%	Перед тем, как научить создавать разные изображения – 34,8%
Зачем, на ваш взгляд нужны картинки в книге?	Чтобы увидеть, как выглядят герои произведения – 79,1%	Чтобы представить, о чем книга и понять ее смысл – 87,6%	Чтобы формировать эстетическую восприимчивость ребенка – 49,6%	Чтобы познакомить с авторскими художественными приемами изображения образов – 52,5%	Чтобы потом использовать данные приемы изображения в собственных рисунках – 29,7%
Может ли иллюстрация помочь научить ребенка рисовать?	Не знаю 7,8%	Да, наверное 28,7%	Не может 42,6%	Затрудняюсь ответить 61,8%	Свой вариант ответа 6%

Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. Творчество И.Я. Билибина, В.В. Лебедева, В.М. Конашевича, Е.Н. Чарушина, Е.М. Рачева, Е.И. Чарушина, В. Сутеева, Л. Токмакова и других замечательных художников отличают высокое профессиональное мастерство, трепетное отношение к жанру книжной иллюстрации для детей, знание возрастных особенностей ребенка-дошкольника. На их иллюстрациях выросло не одно поколение детей, а многие литературные и сказочные персонажи навечно сохранили за собой образ, созданный мастерами – классиками детской иллюстрации. Эти произведения изобразительного искусства не устаревают даже в третьем тысячелетии [Панов, 2001].

Методику знакомства детей с иллюстрациями, предложила Надежда Александровна Курочкина. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события. Они способны иногда улавливать подтекст произведения. Эмоциональное отношение к героям возникает у них на основе осмысления всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. Работа в старшей группе направлена на развитие эстетического вкуса: детей учат понимать содержание художественного произведения, замысел художника, некоторые средства выразительности, присущие разным видам искусства [Курочкина, 2004].

В 6-7 лет дети уже способны оценивать иллюстрации: отвечать на вопросы («Понравилась или не понравилась картинка?», «Почему?»), могут предлагать свое решение темы (на занятиях рисованием). Они приобретают умение воспринимать произведения различного содержания, а не только те, в которых имеется занимательный сюжет, изображено какое-то действие. С

интересом относятся к пейзажу, определяют, какое время года изображено, что характерно для осени и весны, какие краски выбрал художник для их передачи, как изображены зимний холод, вьюга, осенний ветер.

Книжная иллюстрация позволяет подвести детей к углубленному восприятию содержания текста. Большую роль при этом играют вопросы воспитателя, устанавливающие связь между содержанием картины и прослушанным текстом.

В старшей группе детей подводят к пониманию того, что иллюстрация в книге сопровождает текст и средства ее выразительности, которые использовал художник для создания образа можно использовать и в своих рисунках. При этом внимание обращается на пространственные свойства рисунка: форму, величину, позы, жесты, движение или покой; мимику героя и т.д. Демонстрируют детям выразительность точки, линии, штриха, контура или силуэта, цветового пятна в тех или иных иллюстрациях.

Внимание детей обращают и на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, особенности их почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые они оформляли. Побуждают дошкольников высказывать свое отношение к увиденным рисункам, дают им развернутую оценку, применяя образные слова и выражения, эмоционально-эстетические и доступные им искусствоведческие термины, использовали полученные знания в собственном творчестве.

В педагогической стратегии целесообразно идти от пространственной характеристики образа, его внешнего облика, движения, передающего действие, эпизода сюжета, к мимике, которая отражает внутреннее состояние героя и вызывает ответное сопереживание. Цвет не сразу осознается детьми как средство выразительности, но после проведения определенной работы дети в состоянии понять тонкую цветовую характеристику персонажей. Знакомство детей с элементами условности в изображении возможно лишь на примерах высокохудожественных иллюстраций и только тогда, когда взрослый обучает детей пониманию условного изображения. С этой целью необходимо обогатить специальный уголок книгами для чтения и рассматривания красивых иллюстраций художников классиков Юрия Васнецова, Евгения Чарушина, Льва Токмакова и современных талантливых художников-иллюстраторов Светланы Емельяновой, Антона Ломаева, Евгения Антоненкова. Важно подбирать стихи о природе, рассказы о животных, после прочтения которых, детьми выполняются зарисовки об услышанном.

Приведем пример обучения старших дошкольников рисованию штрихами на основе знакомства с иллюстрациями Евгения Ивановича Чарушина. К 6 годам дети уже овладели карандашом, фломастером, восковым мелком, гелевой ручкой и учатся рисовать различные линии с их помощью (по направлению, по толщине, по силе нажима, соблюдая при штриховке определенный ритм, размер, наклон). Образцом для выполнения подобных рисунков и упражнений служат иллюстрации Е.И. Чарушина. Сначала воспитатель сообщает детям, что художники-иллюстраторы нарисовали свои картинку к детским книжкам красками – гуашью, как художник Ю. Васнецов, акварельными красками, как художник Е. Рачев, карандашами, как Е.И. Чарушин. А потом рисунки художников отпечатали в типографии и поместили в тысячи одинаковых книжек. Все рисунки и картины, выполненные на бумаге разными материалами, называются графикой. А художников называют художниками-графиками.

Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц. Художник Чарушин оформил несколько десятков книг для детей, иллюстрировал собственные рассказы. Все в его

иллюстрациях ярко, выразительно и, в то же время, просто, эмоционально, трогательно и доступно детям. Создавая образ животного, художник умел выделить самые характерные его черты. Рисунки Чарушина отличаются свежестью, умением взглянуть на зверя, словно в первый раз в жизни.

Живописность образов чарушинских животных складывается из множества фактур, мастерски передающих перья птицы, шерсть зверя, и «ощущение массы тела. Воспитатель показывает детям книжные иллюстрации и рисунки и спрашивает, почему дети считают, что рисунки выполнены пером или карандашом. (Растения, животные или другие предметы нарисованы короткими линиями – штрихами.)

Штрихами хорошо изображать пушистых или лохматых зверей, оперения птиц, колючую хвою елей и многое другое. Воспитатель показывает рисунки, выполненные штрихом. Обращает внимание детей на разное направление штрихов на частях тела зверюшек, на разную длину штрихов, на то, что одни штрихи расположены густо, а другие редко.

Воспитатель показывает приемы изображения различных штрихов, давая названия каждому: короткие, длинные, наклонные, удлиняющиеся, зигзаги, расходящиеся от центра круга, затем предлагает детям нарисовать на своих листках бумаги разные штрихи. Когда дети заканчивают рисование штрихов разного характера, воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации Е.И. Чарушина, и найти в изображениях те или иные штрихи, линии, пятна. Дети, рассматривая иллюстрации с изображением животных, птиц, выполненные Е. И. Чарушиным, отмечают, как художник сумел показать пушистую, мягкую шерстку лисят, зайчат, пушок гусят, не делая контура, а рисуя пушок полусухой щетинной кистью или разными штрихами.

На следующих занятиях детей учат изображать растения и животных разными штрихами. Вначале дети просто штрихуют всю поверхность объекта, стремясь передать лишь его цвет. Но после первых занятий по ознакомлению со штрихом, дети замечают, что с помощью различных линий можно передать не только цвет объекта, но и из какого материала он сделан, какой он по форме и т.п. И не обязательно заштриховывать всю поверхность, а можно провести лишь несколько линий, чтоб создать выразительный образ.

Приведем пример, как приобщает воспитатель детей 5-7 лет к искусству иллюстрации перед рисованием сказочного пейзажа. Сначала он напоминает, детям, что они уже рисовали разные времена года, затем, спрашивает, что необычного в сказочном пейзаже? Как нарисовать сказочное солнышко? Сказочный лес, тучки-облачка? Мы узнаем, как рисовал сказку художник Юрий Алексеевич Васнецов. Все любят смотреть книги с его иллюстрациями, и взрослые, и дети. Его работы наполнены сказочной силой, излучают доброту и радость. Если внимательно рассматривать рисунки Юрия Васнецова можно заметить отличительные особенности в рисовании художника: они похожи на дымковские игрушки, можно заметить много общего с ними. С неба смотрит лучистое дымковское солнышко, гуляет свинья в разноцветном платье, качается в расписной люльке котенок и все звери смотрят на нас добрыми глазами. Цвет персонажей определен, прост, его легко назвать: волк-серый, гуси-белые, лиса-рыжая и т.п. Вместе с тем Ю. Васнецов удивительно точно добивается пропорциональности реального и фантастического цвета. В книге «Ладушки» художник смело и изобретательно использует цвет фона. Цвет становится здесь как бы средой, в которой происходит действие. Такой прием искусствоведы условно назвали «принципом волшебного фонаря». Но цвет в иллюстрациях Васнецова играет не только декоративную роль, он создает радостное, оптимистичное настроение.

Для художника Васнецова мир сказки – это мир счастливого детства, мир, где нет

жестокости, где добро всегда побеждает зло. В сказках, которые иллюстрировал художник, живут и действуют «его, васнецовские», герои, растут «его» деревья, травы и цветы, в теплом «васнецовском» воздухе летают «его» птицы и бабочки. Они, как будто ненастоящие, игрушечные. Юрий Алексеевич рисует их так, как их видит маленький зритель. Он не стремится изобразить реалистические подробности, детали, для него важно, чтобы тот, кто рассматривает рисунки, почувствовал их сказочную природу. Затем детям предлагают узнать рисунки Васнецова среди других. И дают задание нарисовать и показать в своих пейзажах свет от фонаря, свет от месяца, яркость солнышка, облака декоративные, словно пришитые к небу, сосны-елочки в форме пирамидок, морозный воздух, солнышко-цветочек на закате.

Эффективны также в обучении рисованию детей 6-7 лет дидактические игры с распечатанными репродукциями иллюстраций: «Угадай, что получится», если внести изменения в изображаемый объект; «Волшебная палитра» для формирования умения подбирать цветовую гамму при изображении; «Что-то может быть?» для развития воображения, способа преобразования и домысливания образа в рисунке; игровое упражнение для выразительности рисунка: «Что изменилось» для формирования умения по памяти воспроизводить заданный узор, постройку, как в иллюстрации.

Заключение

Существует средство, способствующее улучшению выразительности детских рисунков – это рассматривание с детьми иллюстраций в книгах. Знакомясь с ними, дети могут заинтересоваться формой и техникой изображения, поучиться у художников выразительности при передаче форм предметов.

Рассматривание иллюстраций – косвенный метод обучения детей изобразительной деятельности, который позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения, помогает преодолеть стереотипность в рисовании. Воспитателю необходимо научить детей вглядываться в художественные иллюстрации: видеть композицию рисунка, понимать, как много она выражает; воспринимать гамму красок, их эмоциональную выразительность; замечать художественные детали, характеризующие сказочных героев и их взаимоотношения; проникаться чувствами и настроением, которые выражает рисунок.

Педагогическое руководство, направленное на ознакомление детей не только с содержанием, но и с художественно-выразительными средствами книжной графики, должно значительно повысить уровень художественного восприятия детей. Предложенные приемы работы с иллюстрациями способствуют появлению у старших дошкольников интереса и желания рассматривать иллюстрации, вызывают эмоциональный отклик на них, стимулируют желания передать увиденное на картинке в собственных рисунках.

Библиография

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. М.: Академия, 2000. 272 с.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. М.: Педагогическое общество России, 2005. 176 с.
3. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги. М.: Академия, 1998. 208 с.
4. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 160 с.
5. Панов В.П. Иллюстрация в книге. М.: Юный Художник, 2001. 233 с.
6. Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. М.: Учпедгиз, 1996. 160 с.

Modern technologies of introducing older preschoolers to the visual arts (using the example of book graphics)

Ol'ga D. Luk'yanenko

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Pedagogy
and Technologies of Preschool and Primary Education,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
125993, 49, Leningradskii ave., Moscow, Russian Federation;
e-mail: olgalukyanenko@yandex.ru

Abstract

The problem of introducing children to the fine arts is not simple. Questions about the accessibility of great art to young children, about what art should be for children, were raised in various scientific works. Many modern parents and educators admit that sometimes children are bored in the gallery, it is difficult to analyze paintings, understand the artistic image, it is not interesting just to look at them. And they conclude: it is better for children to simply sculpt or draw than to get acquainted with art. But the Federal Educational State Standard of Preschool Education orients the teacher to the active use of art in the educational process of the kindergarten. Introduction to art should not be another fashion, but the daily practice of a kindergarten. This article describes the technologies for introducing preschoolers to book graphics. The methods and techniques of working on an illustration with a child of preschool age are considered, thanks to which he masters the necessary visual skills in drawing. Pedagogical guidance, aimed at familiarizing children not only with the content, but also with the artistic and expressive means of book graphics, should significantly increase the level of artistic perception of children. The proposed methods of working with illustrations contribute to the emergence of interest and desire in older preschoolers to consider illustrations, evoke an emotional response to them, and stimulate the desire to convey what they see in the picture in their own drawings.

For citation

Luk'yanenko O.D. (2022) *Sovremennye tekhnologii priobshcheniya starshikh doshkol'nikov k izobrazitel'nomu iskusstvu (na primere knizhnoi grafiki)* [Modern technologies of introducing older preschoolers to the visual arts (using the example of book graphics)]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (6A-I), pp. 235-243. DOI: 10.34670/AR.2022.68.88.008

Keywords

Digital transformation, digital technologies, digital economy, artificial intelligence, deep machine learning, post-industrial economy, high technology, scientific and technological progress, competitiveness, innovative development.

References

1. Flerina E.A. (1996) *Izobrazitel'noe tvorchestvo detei doshkol'nogo vozrasta* [Fine art of preschool children]. Moscow: Uchpedgiz Publ.

-
2. Grigor'eva G.G. (2000) *Razvitie doshkol'nika v izobrazitel'noi deyatel'nosti* [The development of a preschooler in visual activity]. Moscow: Akademiya Publ.
 3. Komarova T.S. (2005) *Izobrazitel'naya deyatel'nost' v detskom sadu: obuchenie i tvorchestvo* [Visual activity in kindergarten: learning and creativity]. Moscow: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii Publ.
 4. Kudryavtseva L.S. (1998) *Khudozhniki detskoj knigi* [Children's book artists]. Moscow: Akademiya Publ.
 5. Kurochkina N.A. (2004) *Detyam o knizhnoi grafike* [Children about book graphics]. St. Petersburg: Detstvo-Press Publ.
 6. Panov V.P. (2001) *Illyustratsiya v knige* [Illustration in the book]. Moscow: Yunyi Khudozhnik Publ.