

ББК 74.100.5  
К55  
УДК 373

Художественно-экологическая программа «Природа и художник» для дошкольных образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов принята и утверждена к печати Ученым советом Института художественного образования Российской Академии образования и одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ.

Рецензенты:

*Алексеева В. В.* — член-корреспондент Российской Академии образования, кандидат искусствоведения.

*Торшилова Е. М.* — доктор философских наук, заведующая лабораторией прогнозирования эстетического развития Института художественного образования Российской Академии образования.

**Копцева Т. А.**

К55 **Природа и художник.** Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). — М.: ТЦ «Сфера», 2001. — 208 с.

ISBN 5-89144-189-6.

Программа «Природа и художник» нацелена на формирование у детей дошкольного возраста целостных представлений о природе как живом организме. Средствами изобразительного искусства решаются проблемы экологического и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Данное пособие адресовано воспитателям и педагогам изобразительного искусства детских садов и учебно-воспитательных комплексов. В результате органичного взаимодополнения содержания творческих заданий второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп детского сада решается проблема комплексного приобщения детей к миру прекрасного, расширяется круг представлений дошкольников об окружающей их действительности.

Предлагаемая система художественно-творческих заданий будет интересна педагогам дополнительного образования, которые ведут занятия с 3—6-летними детьми по различным видам художественно-творческой деятельности, педагогам художественных школ, руководителям кружков и студий, всем тем, кто занимается проблемами раннего художественного развития детей.

ББК 74.100.5

ISBN 5-89144-189-6

© ООО «ТЦ Сфера», 2001  
© Копцева Т. А., 2000

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК»

Содержание художественно-экологической программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нацелено на формирование у дошкольников художественной культуры как части духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой личности» (А. В. Бакушинский) предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности.

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького человека связана высокая сила воздействия на него искусства — явления эмоционально-образного по своей сути. Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.

На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает как предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных представлений о природе как живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания.

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. Негативное воздействие человека на природу с особой актуальностью поставило перед людьми проблему рационального природопользования, охраны живых организмов.

«Экос» в переводе с греческого означает «дом, жилище, местопребывание». Современное понимание идеи сохранения нашего жилища, проблемы взаимодействия человека и природы



Шершакова Лера, 6 лет, Москва ДОУ № 1439, «Я буду художником», Б., черн. гелевая ручка, пед. Агафонова Н.А.

шествственная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столько же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности».

Уникальность художественного наследия родной культуры можно познать и почувствовать в сравнении с национальными образами мира — общечеловеческими основами бытования. Поэтому основополагающий принцип построения программы «Природа и художник» — это «диалог культур».

Ребенок-дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, в то же самое время он житель планеты Земля, он является членом большой многонациональной семьи народов мира. Приобщение детей к национально-региональному и мировому художественному наследию является важной образовательной задачей.

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (дизайна), дети создают творческие работы, преломляя в образной форме свои представления о мире. Из года в год происходит расширение горизонтов познания — от близкого к далекому, от простого к сложному, от частного к общему, от национально-регионального к миро-

Д.С. Лихачев выразил следующим образом: «Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству... Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, но чтобы сохранить также ту окружающую природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха».

Целительная сила природы хорошо известна... Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столько же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности».

Уникальность художественного наследия родной культуры можно познать и почувствовать в сравнении с национальными образами мира — общечеловеческими основами бытования. Поэтому основополагающий принцип построения программы «Природа и художник» — это «диалог культур».

Ребенок-дошкольник живет в конкретной природной, социальной и культурной среде, в то же самое время он житель планеты Земля, он является членом большой многонациональной семьи народов мира. Приобщение детей к национально-региональному и мировому художественному наследию является важной образовательной задачей.

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (дизайна), дети создают творческие работы, преломляя в образной форме свои представления о мире. Из года в год происходит расширение горизонтов познания — от близкого к далекому, от простого к сложному, от частного к общему, от национально-регионального к миро-

Д.С. Лихачев выразил следующим образом: «Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству... Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, но чтобы сохранить также ту окружающую природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха».

Целительная сила природы хорошо известна... Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столько же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и социальности».

материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, ролевые игры, игры-импровизации, элементы пантомимы, погружение ребенка в ситуацию зрителя, слушателя, актера или собеседника придадут занятиям динамичность, интригующую загадочность.

Природа может выступать в роли Художницы (средняя группа) или прекрасной Волшебницы (подготовительная группа), которая творит видимый человеком мир по законам красоты. Добрые сказочные феи — Флора и Фауна во всем ей помогают (старшая группа). Опосредованный характер сообщаемой информации способствует активному ее усвоению, эмоционально переживается детьми и прочнее запоминается. Создать соответствующую замыслу атмосферу занятия поможет привлечение художественно-образных средств других искусств — музыки и литературы.

## Структура программы

Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.

Вторая младшая группа —

**ХУДОЖНИК, ПРИРОДА И Я — 40 занятий**

Средняя группа —

**ХУДОЖНИК И ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ — 40 занятий**

Старшая группа —

**ХУДОЖНИК И ПРИРОДА НАШЕЙ СТРАНЫ — 40 занятий**

Подготовительная группа —

**ХУДОЖНИК И ПРИРОДА ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ — 40 занятий**

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается на четырех тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог может сам определить порядок их прохождения.

## 1-й тематический блок «МИР ПРИРОДЫ» — 10 занятий (образы природы в жизни, искусстве и детском творчестве)

Изображение различными художественными материалами (гуашь, акварель, уголь, сангина, соус, пластилин, тушь, цветная бумага и т.п.) «одухотворенных образов» неба, земли, деревьев, трав, цветов, овощей, фруктов и т.п. Знакомство с произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и натюрморта, с работами мастеров декоративно-прикладного искусства и др.

## 2-й тематический блок «МИР ЖИВОТНЫХ» — 10 занятий (образы животных в жизни, искусстве и детском творчестве)

Изображение различными художественными материалами «одухотворенных образов» птиц, насекомых, рыб, млекопитающих, диких и домашних животных и т.п. Знакомство с произведениями художников, работающих в анималистическом жанре и др.

## 3-й тематический блок «МИР ЧЕЛОВЕКА» — 10 занятий (образ человека и мир его предметного окружения в жизни, искусстве и детском творчестве)

Изображение различными художественными материалами «одухотворенных образов» людей (членов семьи, людей разных возрастов и т.п.), мир фантазий и увлечений человека, посуды, костюма, транспорта, архитектуры и т.п. Знакомство с произведениями книжных иллюстраторов, художников, работающих в портретном, бытовом и историческом жанрах и др.

## 4-й тематический блок «МИР ИСКУССТВА» — 10 занятий (образы музыки, литературы, кино и театра в изобразительном искусстве и детском творчестве)

Изображение различными художественными материалами сюжетов на темы литературных, музыкальных и театральных произведений. Знакомство с произведениями живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, работами народных мастеров мирового и отечественного искусства.

Система художественно-творческих заданий рассчитана на одно занятие в неделю. Если педагог ведет с детьми два и более занятий в неделю, то расширение программного материала осуществляется за счет выполнения заданий по предложенной теме разнообразными художественными материалами (живописными, графическими, скульптурными и т.п.), или использует один из предложенных вариантов занятия. Таким образом, каждая программная тема может быть реализована в изобразительных, декоративных и конструктивных видах деятельности, что способствует вариативному подходу к осмыслению той или иной развивающей (учебно-воспитательной) задачи.

## Задачи художественно-творческого развития дошкольников

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».

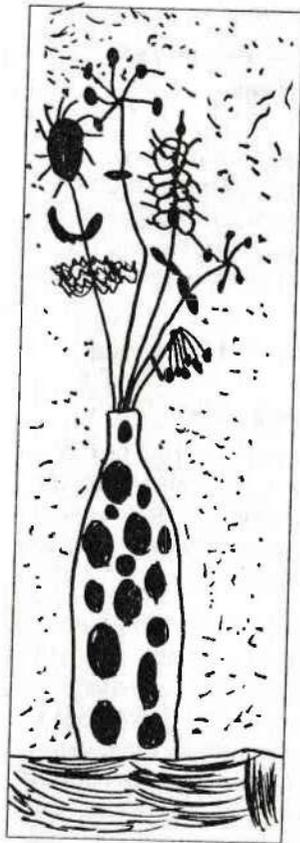
4. Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной культуре.

Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками 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**. В работе с дошкольниками значение этой педагогической задачи огромно, поскольку мы имеем дело со сложным, глубоко чувственным, порой противоречивым внутренним миром маленького человека.

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 (вставлять на место другого, быть в чьей-то роли);



Вакалюк Даша, 5 лет, Зеленоград, ДОУ № 2111, «Сухие травы в вазе», Б., фломастер, пед. Агошкова М.Д.

— готовность прочувствовать «боль» и «радость» живых существ («букашек-таракашек», птиц, зверей, цветов, трав и т.п.), сопереживать им, выражать свое равнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенных 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 — 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 искусства и т.п.

Решая вторую задачу — **передачи и приумножения 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;

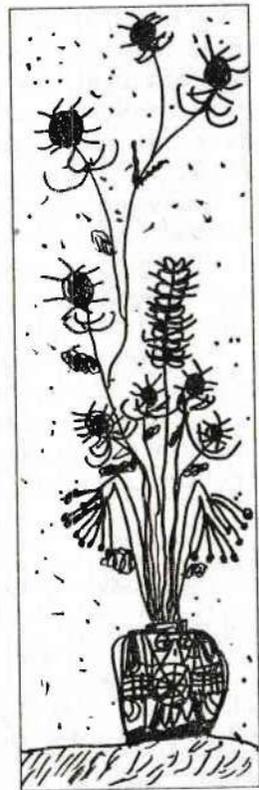
— давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать не чужую, а свою точку зрения;

— проявлять инициативу: самостоятельно, в кружке, студии или 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, необходимой детям для осуществления творческого процесса в различных видах художественной деятельности:

— изобразительной (работа с гуашью, акварелью, пастелью, восковыми мелками, сангитой, углем, тушью, пером, палочкой, фломастерами и др.);



Клисова Юлия, 5 лет, Зеленоград, ДОУ № 2111, «Букет», Б., фломастер, пед. Агошкова М.Д.

— конструктивной (работа с пластилином, глиной, белой и цветной бумагой, природными материалами и т.п.);

— декоративной (создание и украшение предметов декоративно-прикладного значения или их эскизов).

Решая на занятиях третью задачу, педагог формирует у детей способность использовать выразительные свойства художественных материалов при реализации своих замыслов.

Четвертая задача — **сообщение на доступном ребенку 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, декоративно-прикладного искусства, 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 активным на занятии, не стесняться спрашивать у педагога о том, что непонятно, и т.п.

Эти задачи находят свое разрешение в программе «Природа и художник» через систему художественно-творческих заданий: в процессе общения, восприятия и практической деятельности.

Автор выражает благодарность педагогам изобразительного искусства Н.А. Агафоновой, Н.Е. Сорокиной, М.Д. Агошковой, Л.А. Белоусовой, С.Д. Борисовой, О.С. Бухаровой, Н.В. Вендиной, И.В. Верещагиной, М.А. Гусевой, С.Н. Кобышевой, О.М. Леуновой, Ю.Б. Лычагиной, В.В. Морозовой, Т.К. Новиковой, И.В. Офицеровой, В.А. Рассадкиной, А.М. Савельевой, М.П. Савинкиной, Е.А. Салашинской, Е.В. Саньковой, Г.В. Селезневой, Л.Г. Сергеевой, Е.Ю. Семушкиной, Е.В. Старостиной, Р.Л. Степановой, М.Н. Труновой, Т.В. Усачевой, И.Ю. Феединой, Л.И. Цуцуmia, В.Н. Черепановой, Г.П. Чурило, С.В. Чубченко, Л.В. Широковой и др. за апробацию программы «Природа и художник» в подготовительной, старшей, средней и второй младшей группах детского сада Москвы и за предоставленные для этого издания детские рисунки.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### Особенности организации процесса восприятия

Природа богата своим многообразием, ей подвластны различные стихии, она способна целесообразно изменять окружающую нас действительность, устанавливая порядок и гармонию. Взрослый художник является учеником природы и, наблюдая за ее проявлениями, учится творчеству. Наблюдение за природой может многому научить и юного художника, делающего свои первые шаги в мире изобразительного искусства. Организованное восприятие, осмысление и прочувствование образного смысла произведений различных видов искусства, результатов детского творчества поможет ребенку ощутить себя творцом, способным тонко чувствовать красоту природы, ощущать сопричастность с ней. Таким образом, созерцание родной природы, любование объектами реального мира, восприятие и сравнение многообразных форм художественного воплощения разных культур (пейзажей, портретов, архитектурных ансамблей и т.п.) — составляющие каждого занятия.

Воспитатель знакомит детей с особенностями работы художника, который, прежде чем изобразить заинтересовавшую его вещь, внимательно ее изучает, «ощупывает глазами».

Педагог активизирует процесс восприятия — созерцания, основываясь на сопоставлении и сравнении образов, запечатленных художниками в произведениях искусства, с реальными природными картинками. Непременное условие при этом — хорошее качество показываемых на занятии репродукций (диапозитивов, фотографий и т.п.), их художественность. Зрительный ряд должен пробуждать детские воспоминания о том, что они когда-то видели, слышали или делали.

Известно, что в дошкольном возрасте внимание ребенка неустойчиво, он не может длительное время наблюдать за объектами. Если процесс созерцания не доставляет ему удовольствия, то и сам предмет, попавший в поле его внимания, перестает быть для него интересным.