Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 38 «Зоренька»

Семинар - практикум для педагогов
«Место изобразительного искусства в содержании работы по художественно-эстетическому воспитанию ребенка при ознакомлении с художественными иллюстрациями»

Старший воспитатель:
Волкова Н.П.

Цель: Повысить компетентность педагогов по вопросу по вопросу художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.
План
1.Роль иллюстраций в эстетическом воспитании ребенка и развитии его эмоциональной сферы.
2.Технологическая карта по ознакомлению дошкольников с художниками иллюстраторами и их произведениями.
3.Игры и игровые упражнениями на развитие памяти, мышления, воображения, фантазии, при ознакомлении с иллюстрациями.

Теоретическая часть

Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания личности. Этот период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность. В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественного вкуса, формирования у них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного.
Книжная иллюстрация формирует эстетические чувства, развивает воображение и собственное творчество детей. Использование книжной иллюстрации значительно повышает уровень художественно-эстетического восприятия детей, способствует появлению интереса и желания рассматривать книжные иллюстрации, вызывает эмоциональный отклик на них. Книжная иллюстрация формирует эстетические чувства, развивает воображение и собственное творчество детей.

Корней Иванович Чуковский говорил «... наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не

Изобразительное искусство играет важную роль в развитии детского изобразительного творчества. К изобразительному искусству относятся живопись, графика, архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Самым распространенным видом изобразительного искусства в детском саду является иллюстрация. Иллюстрировать - значит снабжать текст поясняющими рисунками; пояснять чем - ни будь наглядным, конкретным.
В дошкольных организациях детей знакомят с художественной литературой. Иллюстрация же используется в основном как дидактический материал. Тем не менее, мне 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.

Детские книги оформлены талантливыми художниками. У каждого своего видения мира, свое прочтение текста, своя художественная манера. Е. Д. Поленова, И. Я. Билибин, А. Н. Бенуа, Г. Н. Нарбут, В. А. Милашевский, В. В. Лебедев, В. М. Конашевич, Е. Н. Чарушин, Е. М. Рачев и др. иллюстрировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение детей.

В творчестве Е. И. Чарушина – писателя и художники – главным является стремление подружить детей с миром животных, научить любить и беречь его.

Е. Рачев умеет глубоко проникнуть в подтексты сказок, раскрыть в своих рисунках мотивы поведения персонажей. Изображая зверей одетыми в человеческие платья, художник дает понять, что за событиями сказки кроются людские взаимоотношения. Иллюстратор широко использует средства графики, четкими линиями рисует позу животного. Выражение глаз, линии рта создают яркие характеристики каждого персонажа (лиса и журавль в одноименной сказке, медвежата и лиса в сказке «Два жадным медвежонка») . Иллюстрируя сказки, Е. Рачев обычно выбирает наиболее острые, драматические или комические моменты сюжета, использует противопоставления, для того чтобы перед ребенком ярко раскрылась самая суть произведения. На рисунке к сказке «Волк и козлята» художник изображает самый страшный момент. В распахнутые двери врывается волк. Широко раскрыта зубастая пасть беспощадного волка, беззащитные, беспомощные, растерянные козлята мечутся по избе, стараясь спрятаться, кто куда может. Такой рисунок не оставляет детей равнодушными. Они хотят поскорее услышать о том, как спасет своих детушек коза, а волк погибнет.
Сказки К. Чуковского «Путаница» и «Муха-Цокотуха» иллюстрированы в хрестоматии рисунками В. Конашевича. Чем невероятнее события, о которых повествуется в тексте, тем ярче и свободнее проявляется способность художника с полной достоверностью изображать сказочные ситуации. Вот, например, рыбы, поднявшись на хвосты в шляпах и с зонтиками, важно разгуливают по земле, крокодил старательно тушит пирогами и блинами горящее море. Рисунки художника дополняют и подчеркивают забавную путаницу, которая приводит в восторг ребят. В рисунках В. Конашевича, полных движения, очень точно раскрывается динамичность сюжета.

В детских книгах много иллюстраций А. Елисеева. В его рисунках к произведениям устного народного творчества тот сплав мудрости, доброты и юмора, которыми пронизаны сами песенки и сказки.

Хорошо зная возрастные возможности детей, А. Елисеев в рисунках для самый маленьких, подробно пересказывает весь текст. Композицией, яркостью красок он привлекает внимание ребенка к главному. Подробности художник переносит на второй план. Рисунки этого подлинно детского художника могут служить первой ступенью в воспитании у детей активного эмоционального восприятия иллюстраций.

По программе "От рождения до школы" под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой в разделе «Художественно – эстетическое развитие

детей дошкольного возраста» рекомендуется знакомить с художниками – иллюстраторами: Сутеевым Рачёвым, Васнецовым и другими.

Основным материалом в работе являются иллюстрации Ю. А. Васнецова к детским книгам. Этот выбор был сделан не случайно, так как этот художник умеет глубоко раскрыть содержание сказки, потешки, тонко передать её настроение. Простыми по композиции рисунками, используя понятные детям средства выразительности, он умело руководит детским восприятием и пробуждает у ребенка чувства сострадать, сочувствовать, сорадоваться.

Впервые знакомя детей с иллюстрациями, следует обращать внимание на те подробности, которые подскажут им что-то о настроении, переживаниях персонажей. Так на рисунках к сказке Л. Н. Толстого «Три медведя» Ю. Васнецова композицией и изменением гаммой красок показывает, как от испуга девочка переходит к шалостям. На последнем рисунке она так весело раскачивается на стульчике Мишутки, что страх её уже явно прошел. Это надо помочь заметить детям, предложив им сравнить иллюстрации. При повторном рассматривании, когда основные впечатления уже сложится, надо обращать внимание детей на такие детали в рисунках, которые будут углублять понимание и давать простор творческому восприятию, развивать воображение. Следует предложить им найти на рисунке стул, миску каждого медведя и напомнить текст.

Художник показывает, как слишком свободно ведет себя девочка в чужом доме. Нужно дать детям заметить это, обратив их внимание на то, что из корзинки уже высыпалось много грибов, и ягод – так сильно она раскачивалась на стульчике Мишутки. Но, если при первом же рассматривании предположить детям вглядеться во все детали рисунка, у них появится лишь впечатление множества не связанных друг с другом предметов.

Неоднократно прочитывая детям детские книги, с каждым разом все подробнее рассматривая с ними рисунки, задавая наводящие вопросы, я помогаю ребенку уловить своеобразие детской книги (в ней нет ни «плохих», ни «хороших», понять их мораль. Многому научил прием сопоставления рисунков. Так сопоставление рисунков одного или разных художников помогает детям увидеть новое в уже знакомом, глубже понять идею произведения, характеры персонажей. Например, сравнивая первый рисунок норки с последним к сказке С. Маршака, дети замечают, как изменился вид норки: она стала мрачной, темной, матрац перевернут, свеча повалена; снаружи черные тучи закрыли небо, луны не видно. В самом центре рисунка художника В. Лебедев изображает фигурку мамы - мышки, и её напряженная поза привлекает внимание детей. Автор сказки не говорит, что случилось с глупым мышонком, представляя детям самим догадаться об этом, а художник рисунка показывает ответ. В утренние и вечерние часы, когда детей в группе немного, хорошо рассматривать рисунки к знакомой уже сказке, потешке. Такое рассматривание особенно важно для детей, у которых эмоциональное восприятие менее развито. Желательно привлечь к такой подгруппе и наиболее эмоциональных детей.

Рассматривая вместе с взрослыми рисунки, помещенные в детских книгах, ребенок яснее представит себе описанные в тексте события, внешний и внутренний облик персонажей и будет горячее сочувствовать одним и ненавидеть других. Такое восприятие подводит к собственным моральным выводам, пробуждая лучшие человеческие чувства, делая отзывчивее, добрее, непримиримее к несправедливости.

Роль иллюстрации на ранних ступенях развития ребенка является не только более весомой, но и качественно отличной от того, что наблюдается у детей более старшего возраста. Для маленького ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не может понять художественное произведение. Слова текста служат маленькому ребенку указанием на действия и обстоятельства, которые он должен шаг за шагом зрительно проследить, рассматривая соответствующую картинку. На этом этапе развития рисунок представляет для ребенка саму действительность, которую нельзя заменить словесным описанием.

Формы и методы ознакомления дошкольников с книжной графикой

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.

Ознакомление дошкольников с произведениями книжной графики начинается в младшем дошкольном возрасте. Детям следует давать предметную картинку, изображающую отдельные предметы или образы, книжку-картинку. При этом картинки могут быть разрознены (каждая отдельно). На картинке изображен один герой (образ, предмет), текста может и не быть. Постепенно показывают картинку с большим количеством персонажей с небольшими подписями.

Взрослый предлагает детям книжки-раскладушки, книжки-ширмы. Рассмотрев и прослушав эту книжку, ребенок включает ее в свою игру: строит из нее домик, использует ее как ширму, прячется за нее и выглядывает, вдруг видит картинки в необычном положении и т.д.

Задача взрослого - привлечь внимание детей к иллюстрации, ее художественным образам. Здесь существенную роль играют вопросы: «Кто это?», «Какая она (он)?» Вопрос «какой?» требует определенного описания - как внешнего вида (большой или маленький, белый или красный, пушистый или лохматый и т. д.), так и эмоционального состояния, характерных черт героя (веселый, забавный, грустный, злой, хитрый, добрый и т. д.). Вопросы взрослого заставляют ребенка внимательнее вглядываться в образ, устанавливать некоторые связи, делать несложные выводы, обобщения.

При рассматривании картинки воспитатель иногда просит детей выполнить ряд игровых действий. Можно предложить ребенку принять определенную позу, показать движение животного, чтобы ребенок почувствовал состояние героя.

Детям можно предложить игру «Расскажи, что ты видишь?».

Можно использовать такую игру, как «Иди и принеси». Воспитатель выставляет на столе книжки-картинки. Ребенку предлагается подойти к столу и найти образ, названный взрослым. После выбора ребенком картинки воспитатель спрашивает: «Как ты узнал? Как догадался? Расскажи о нем (ней). Какой он? Что он делает?» Затем ребенку предлагается сесть и рассмотреть картинку, рассказать про выбранного героя, прочитать стихотворение, спеть песенку. Игра с подобным содержанием – «Найди картинку про того, кто кричит» (мычит, мяукает, лает и т.д.).

Одним из приемов, при помощи которых можно заинтересовать ребенка картинкой, является предложение ему мысленно поставить себя на место изображенного героя. Малыши любят рассказы о них самих. Ребенку интересно рассказывать про себя, интересно действовать руками.

Воспитатель учит детей играть в соответствии с текстом. При рассматривании с ребенком иллюстрации взрослый привлекает его внимание к тому, что написал автор и что нарисовал художник. Хорошо почитать детям потешки, песенки. Читая потешку, взрослый показывает иллюстрации, а затем беседует с детьми, обращая их внимание на те детали, которые придумал художник, на выразительность образов, на их цветовую характеристику, позы и движения; говорит о том, что это сказочная картинка и здесь все сказочное, необыкновенное – так только в сказке бывает.

На следующем этапе детей знакомят с книжками, где один герой повторяется, а новые вводятся постепенно. Это дает возможность ребенку распределить свое внимание, видеть и слышать одновременно, связывать в единую цепь действий ряд образов. Следует помнить, что наглядный образ в младшем возрасте очень долго играет доминирующую роль.

Интересной формой работы, способствующей развитию у детей зрительного восприятия, художественного видения, может стать игра-занятие «Чьи это детки. Для детей четвертого года жизни можно организовать драматизацию сказок «Курочка Ряба», «Репка». Для этого хорошо использовать настольный театр (пальчиковый, плоскостной).

Иллюстрации, изображающие отдельные персонажи или какие-либо игрушки, хорошо использовать на различных занятиях: по изобразительной деятельности, музыкальных, по развитию речи детей.

Можно использовать рассматривание иллюстраций к потешкам, стихам в свободное от занятий время: утром, вечером. Провести беседу с родителями, чтобы они при чтении детям книг обращали их внимание на художественные иллюстрации, рассматривали их вместе с детьми, комментируя средства выразительности, которые использовал художник.

Ознакомление детей 4-5 лет с книжной графикой должно проходить по определенной системе. Так, первое занятие «Зачем в книжках нужны картинки» можно посвятить роли иллюстрации в детской книге.

Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников, например Ю. А. Васнецову. Для этого воспитатель подбирает книги, иллюстрированные этим художником, приносит в группу его портрет. Книги заранее расставляет в книжном уголке, чтобы дать возможность детям хорошо

их рассмотреть. В свободное время педагог читает эти книги детям, чтобы они запомнили некоторые потешки, стихи. На занятиях «Добрый сказочник Ю. А. Васнецов», «Как художник Ю. А. Васнецов волшебные цветы и деревья рисовал», «О том, как Ю. А. Васнецов животных рисовал», «Сказочные избушки», детям предлагается побыть в роли художника - иллюстратора. После выполнения работы устраивается выставка детских работ с обсуждением у кого получилось, как у художника - иллюстратора.

Следующим этапом работы может быть ознакомление детей с такими средствами выразительности рисунка, как изображение движения, позы животных. Для этого используют игры: «Кто бежит, кто сидит» или «Чем не похожи животные?», «Угадай, кто что делает».

С целью закрепления представлений детей об особенностях творческой манеры художника можно провести игру «Найти рисунки Ю. А. Васнецова». Затем знакомят детей с творчеством Е. И. Чарушина. Проводят занятие «Писатель и художник Е. И. Чарушин», игру «Угадай, кто что делает».
Для закрепления у детей представлений об особенностях творческой манеры художников Ю.А. Васнецова и Е. И. Чарушина можно предложить детям такие игры, как «Узнай, какой художник меня нарисовал?», «Угадай, какие звери в этом домике живут?».

Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного искусства: «Беседа о том, как Карлсон открыл новое для себя искусство».

После этого можно провести серию практических занятий по формированию у детей знаний и навыков использования таких средств выразительности рисунка, как линия, штрихи, тушевка, штриховка, пятно, точка, при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами, возможностями их использования в собственной деятельности. Затем знакомят детей с техникой рисунка как средством выразительности в книжной графике. Занятия: «Кто и как создает рисунки в книжках», «Певучая контурная линия», «О рисунках Л. Токмакова к шотландским народным песенкам», «Мир ликующих линий и красок» (мотивы народных росписей в рисунках Т.А. Мавриной), чтение и последующая драматизация потешки «Плетень» (авт. и худ. Т.А. Маврина), «Изящные рисунки Ю. А. Васнецова к книге «Шутки Прибаутки».

Следующий этап работы посвящается ознакомлению детей с таким средством выразительности, как рисунок, передающий движение героев, их характер через позу, жест, мимику, цветовую характеристику образа. Могут быть использованы художественно-развивающие игры, такие как «Угадай, кто что делает», «Чем похожи, чем не похожи?», «Убери лишнюю», «Найди непохожую», «Кому весело, кому грустно?», «Угадай настроение».

Следующая серия игр может быть направлена на привлечение внимания детей к такому более сложному средству выразительности, как мимика. Здесь можно начать с опыта повседневной жизни: обратить внимание детей на мимику их товарищей, когда они смеются, плачут, сердятся. Хорошо показать детям пиктограмму человеческого лица в его разных состояниях. Обговорить

с детьми, что выражает каждое лицо. После этого предложить игры по типу лото: «Угадай настроение», «Кто смеется, кто плачет», «Кому весело, кому грустно», «Отгадай, какой характер у героя».

Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике: «О том, как цвет в иллюстрации помогает узнать состояние природы», «Когда весело, когда грустно» (художник цветом передает настроение героя).

Практическая часть

1. ***Игровое задание «Найди иллюстрацию»:***
   - которая подойдет к теме «Славянская культура»;
   - которая поможет в обсуждении темы «Эмоции»;
   - которая пополнит багаж образов архитектуры;
   - которая передает движение.
2. **Творческое задание**

«Сказка по-новому».

За основу берется старая сказка. Мы предлагаем, вам наделить главных героев противоположными качествами. Как вариант – сделать так, чтобы в одной истории встретись герои из разных сказок.

3. **Игра «Четвертый лишний»**

Посмотрите у вас на столах лежат карточки на каждой из которых изображены предметы и герои из сказки 3 из них из одной Кто или что лишнее? Почему ты так думаешь?

4. **Игра «Найди недостаток в портрете».**

Мы сейчас раздадим изображения одного и того же лица с разными недостатками (нет ресниц, бровей, носа, зрачков, линии губ, верхней или нижней части губ, радужной оболочки, ушей. Предлагает определить недостающие части и дорисовать их графитным материалом – чёрным фломастером.

5. **Игра «Так не бывает! »**

Каждый участник игры по очереди рассказывают какую-нибудь невероятную историю, короткую или длинную. Победителем становится тот игрок, которому удастся придумать пять сюжетов, услышав которые, слушатели воскликнут: «Так не бывает!».

6. **Игра «Составь натюрморт».**

Перед вами лежат плоскостные изображений неживой и живой природы. Вам нужно составить натюрморт, отбирая изображения, присущие только этому жанру, и дают название своей работе.

Заключительная часть

Рефлексия.

- Какие ощущения, эмоции вызвала затронутая тема?
-Считаете ли вы ее для себя актуальной?
- Что вам показалось наиболее интересным на данном семинаре-практикуме?
-Что вызвало трудности, заставило задуматься?

Спасибо за внимание!