

ДОШКОЛЬНИКАМ О ЖИВОПИСИ

Может ли дошкольник понимать живопись?

К каким произведениям живописи дети проявляют больший интерес и почему? Опыт показывает: из различных живописных жанров они отдают предпочтение бытовому и натюрморту. Мотив выбора этих жанров живописи понятен: они созвучны опыту детей, так как со многими предметами, изображенными в натюрморте, дошкольники встречаются в быту, а чувства, выраженные художником в картине с бытовым содержанием, не раз ими переживались.

Большой интерес вызывают произведения о труде взрослых, а также полотна, посвященные героической тематике, и те картины, содержание которых напоминает детям иллюстрированное литературное произведение, прочитанное им воспитателем на занятии или родителями дома.

Прежде чем начать разговор о том, какова же специфика понимания старшими дошкольниками живописи, рассмотрим некоторые психические особенности их развития, которые создают возможность приобщения детей к искусству.

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается произвольное внимание, оно становится и более устойчивым, адекватным, целостным, осознанным. Это создает основу для развития последовательного, планомерного и логического восприятия содержания картины.

Существенно меняются образная память и воображение: увеличивается объем сохраняемых представлений, они становятся осмысленными, четкими, дифференцированными, связными и системными. Развитие словесно-смысловой логической памяти влияет на изменение процесса воображения. В старшем дошкольном возрасте у детей формируется преднамеренное воображение. Своеобразие развития памяти и воображения способствует восприятию изобразительного искусства в форме обобщенных представлений.

На основе имеющегося наглядно-действенного мышления формируются наглядно-образные его формы. Благодаря этому дошкольники познают связи и отношения между предметами и явлениями, изображенными на картине, понимают язык живописи, т.е. художественный образ и выразительные средства, используемые живописцем.

Развитое образное мышление создает предпосылки для формирования логического мышления, определенных понятий. Старший дошкольник способен сравнивать, сопоставлять, обобщать, высказывать правильные логические суждения и делать относительно верные выводы. При установлении различных связей между предметами и явлениями ребенок легко выделяет функциональные связи (назначение, использование предметов), значительно труднее раскрывает пространственные и временные отношения (в смысловом их значении). Однако при целенаправленной педагогической работе он с успехом преодолевает эти трудности.

Высокий познавательный уровень старших дошкольников обуславливает формирование у детей эстетического оценочного отношения к воспринимаемому, умение видеть в нем прекрасное или безобразное. У ребенка постепенно развиваются эстетические представления и чувства, на основе которых формируется творческое воображение самостоятельной деятельности. Но не только эстетические чувства и отношения проявляются у детей в старшем дошкольном возрасте. У них совершенствуются и моральные чувства.

В чем же специфика личностного отношения детей к живописи?

Вначале дети объясняют свое отношение к картине лишь одним словом – нравится. Им бывает трудно объяснить, почему понравилось то или иное произведение. Отвечают на вопрос односложно, в их ответах отсутствуют эпитеты, образные сравнения, метафоры. Мотивы выбора понравившейся картины чаще отвлеченные или обусловлены личным опытом. Но в результате работы отмечаются два вида отношений.

Первый – эмоционально-личностный, для которого характерны личные мотивы, собственные интерпретации, связанные с опытом ребенка, его эмоциями и интересом. Например: «Мне понравилась картина «Новый район Ленинграда». Она рассказывает о строительстве красивых домов, о новой части города. Мне она понравилась потому, что на напоминает работу моей мамы, она строитель. В этой картине все заняты, кажется, что все движется – люди, машины. Красиво».

Второй – это когда старший дошкольник проявляет эстетическое отношение к произведению искусства, дает оценку содержания, нравственно-эстетических отношений изображенных на картине

людей. Например: «Мне понравилась картина «Гвардейское знамя», потому что я увидел, как трудно пришлось сражаться нашим солдатам с врагами. Вот они все раненые, а знамя не бросают. Это было нелегко. Они мужественные. Я хочу, чтобы все дети увидели эту картину. Она сильная».

(...) старшие дошкольники выделяют познавательную, эстетическую и нравственную ценность содержания картины. Оценивая познавательную ценность произведения, они легко понимают, о чем рассказал художник в своей картине. «Художник рассказал о труде хлеборобов, чтобы мы знали, как они работают – с утра и до захода солнца, чтобы вырос хлеб, а мы его берегли» (А.А. Пластов «Ужин тракториста»). Однако понять замысел художника, идею произведения им удастся не сразу. Они воспринимают сюжетную линию, но не могут еще анализировать отношения, переданные художником (между образами, содержанием и средствами выразительности, между главным и деталями): «Эта картина не о мужчинах, а о солдатах. Они на войне, один ранен, а другой с автоматом» (Ф.В. Савостьянов «Разведчики»).

Об эстетической ценности содержания картины ребята рассказывают с особой эмоциональной настроенностью: «Художник сам увидел разноцветный луг, красивый от цветов, настроение у него стало радостным, вот и нам рассказал про эту красоту» (А.А. Пластов «Сенокос»). Но к такой относительно высокой оценке эстетической значимости содержания произведения дошкольник подходит, исходя из эмоциональной реакции на красивое сочетание красок («Картина красивая, потому что много разных красок»).

Дети способны определить нравственную ценность содержания картины: «Картина рассказывает о дружбе в семье, учит доброте» (Г.П. Сорогин «Семья»). Но им сложнее уяснить нравственную ценность портретного жанра, чем сюжетного произведения. Это объясняется возрастными особенностями развития – невысокий уровень аналитико-синтетической деятельности. Понимание характера изображенного человека, его психического состояния достигается лишь при активном целенаправленном, эмоциональном руководстве процессом восприятия. Рассматривая портрет «Девочка с куклой» (худ. В.А. Тропинин), дети обратили внимание на то, что на картине добрая девочка – она бережно прижимает руками куклу. У ребят возрастает интерес к содержанию картины.

Понимание художественных образов в произведении вызывает у детей сильные чувства, проявляющиеся в сопереживании с героями произведения. ...они (дети) изменяют собственное поведение в соответствии с идеалами художника.

При целенаправленных занятиях у детей качественно изменяется восприятие красоты. Ребенок начинает понимать красоту сочетания красок, линий, видеть ритмичность в картине. Чем глубже и разнообразнее знания детей об окружающей действительности, тем сильнее чувства. Детей волнует красота пейзажа, натюрморта, выразительное лицо на портрете, жанровые картины, отражающие актуальные события современности.

... совершенствуются их (детей) представления о средствах выразительности – цвете, композиции, линии, светотени и т.д. Они правильно воспринимают выразительные средства – как форму передачи содержания произведения, его настроения. ...цвет они (старшие дошкольники) выделяют сразу, так как он ярок, знаком детям, они постоянно рисуют, «играют» цветом, легко увязывают его с настроением, выраженным в произведении. Однако дети 6-го года жизни способны воспринимать цвет и как средство для раскрытия основной мысли содержания, через цвет оценивают эстетические достоинства картины: «Здесь звучит грустная музыка. Художник показал через коричневый и голубой цвет задумчивую музыку. Лицо пианиста задумчивое, он думает» (Д.Д. Жилинский «Играет Святослав Рихтер»).

... дети легко воспринимают мимику лица, понимают это средство как выражение настроения произведения в целом, так и выражение нравственных взаимоотношений между изображенными людьми. В лицах прежде рассматривают губы, затем глаза и в последнюю очередь брови: «Лица у разведчиков грустные, губы сжаты, невеселые, от немцев уходят. Плохое настроение – по лицам видно, потому что на войне. И все здесь темное – лес, река, деревья, даже грязь» (Ф.В. Савостьянов «Разведчики»).

Труднее детям дается выделение композиционного построения картины. Они легко выделяют композиционный центр (если вопрос поставлен точно и правильно), но затрудняются отвечать на вопрос, почему художник расположил в картине людей именно таким образом, что он хотел этим подчеркнуть.

Дети усваивают, что композиционный центр можно выделить цветом, величиной, формой. Они самостоятельно могут «прочитать», что художник в содержании произведения самое главное располагает на переднем плане, пишет крупно людей, предметы.

В дальнейшем ими определяются разные способы композиционного решения, однако устанавливать зависимость между композицией и основной идеей произведения дети еще не могут, нуждаются в помощи воспитателя. Если содержание произведения вызывает у ребят интерес, то они самостоятельно начинают внимательно рассматривать картину, делать интересные для себя открытия.

Воспринимать самостоятельно ритм, линию, светотень в произведении живописи старшие дошкольники вначале не могут, это умение формируется в систематической работе по ознакомлению с живописью. При рассматривании подлинников картин в музее дети обращают внимание на различную технику письма: «Мазки здесь грубые, толстые, а здесь их почти не видно, они мелкие». Они пытаются догадаться, почему художник именно так написал свое произведение. Встреча с подлинным искусством в музее оказывает более сильное эмоциональное воздействие, чем репродукции, пробуждает интерес.

Овладев умением выделять средства выразительности в жанровой живописи, старшие дошкольники легко переносят его на другие живописные жанры. Рассматривая, например, портрет, самостоятельно приходят к выводу, что в портрете люди написаны иначе: «В жанровой живописи всегда много людей и они в движении, а в портретах – неподвижные, думающие».

Сельские дети воспринимают пейзаж и темы сельскохозяйственного труда в произведениях художника ярче и эмоциональнее. ...темы этих картин близки опыту детей.

ЭТАПЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЖИВОПИСЬЮ

Первый этап

Основным приемом ознакомления детей старшего дошкольного возраста с изобразительным искусством на первом этапе является *искусствоведческий рассказ педагога*. Выбор искусствоведческого рассказа ... обусловлен содержанием и построением произведения, в котором отражены в логической взаимосвязи его элементы.

Структура...рассказа...: сообщение названия картины и фамилии художника; о чем написана картина; что самое главное в картине, как оно изображено (цвет, построение, расположение); что изображено вокруг главного...и как с ним соединены детали (углубление в содержании, ...связь между содержанием и средствами его выражения; что красивого показал своим произведением 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 после рассказа вопросы по содержанию картины и приобретут навык монологической речи при ответе на вопрос, *о чем картина*.

... искусствоведческий рассказ помогает дифференцировать в сознании детей такие понятия, как «тема» (о чем картина), «содержание» (что изображено), «выразительные средства» (как выражено), понимать эстетическую ценность картины, а также способствует формированию образной связной речи дошкольников.

Сразу после искусствоведческого рассказа правомерно предлагать *конкретные вопросы*, направленные на перечисление увиденного в картине, на детальное рассматривание ее, с тем, чтобы подвести ребят к пониманию содержания произведения. Например: «Что изображено в картине? Где расположены...предметы, люди? Что самое главное в картине? Как это изобразил художник? Что в картине самое яркое, сразу бросается в глаза? Что этим хотел сказать художник? Какое настроение передал художник? Как вы догадались, что именно такое настроение отражено? Как это художнику удалось? О чем вам думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту картину?»

В вопросах...учитывать принцип постепенности нарастания сложности. ...почти отсутствуют вопросы, содержащие объяснение связей между содержанием и средствами выразительности. Последний вопрос направлен на проявление детьми эмоциональных реакций, активизацию ассоциаций и чувств.

...оправдывает себя прием «вхождения» в картину, воссоздания предшествующих и последующих содержанию картины событий. Эти приемы должны вызывать у детей определенные чувства... тесно связаны с игрой, творческой фантазией, с определенного рода установками на развернутое выразительное рассказывание. Например: «А теперь давайте мысленно перенесемся на это место (показать на картину) и вслушаемся... Что вам слышится? С чем можно сравнить шум...?».

Эмоциональное отношение ребенка к картине – показатель возникшего интереса к произведению.

Дети старшего дошкольного возраста уже могут самостоятельно выбрать понравившуюся им картину, но ответить на вопрос, почему она понравилась, затрудняются, так как мотивы выбора неадекватны содержанию произведения, оценки еще очень лаконичны, основаны на внешних ярких признаках картины

Чтобы сформировать у детей эмоционально-личностное отношение к картине, которое характеризовалось бы развернутостью, эмоциональными ассоциациями, необходимо использовать приемы, усложняющиеся по мере овладения умением «читать» картину, понимать ее содержание и выразительные средства.

Одним из таких приемов можно считать **рассказ-образец личностного отношения педагога к понравившейся картине**. ...он используется на первом этапе ознакомления с живописью.

Этот рассказ имеет определенную структуру, содержание его эмоционально окрашено, богато интонациями. ...сообщить, кто написал картину и как она называется; рассказать, о чем произведение, какими красками написано, какое в нем передано настроение, что особенно понравилось, какие возникают чувства, мысли, когда смотришь на эту картину.

В процессе приобщения детей к живописи важно *синтезировать на занятиях разные виды искусства*, особенно на первоначальном этапе. Умелое использование музыки, выразительного чтения, усиливает интерес к живописи, обостряет эстетические чувства ребят, повышает их эмоциональную восприимчивость.

Итак, на первоначальном этапе ознакомления детей с изобразительным искусством стоит задача создания интереса к живописи, к картине художника, формирования умения внимательно ее рассматривать, эмоционально откликнуться на ее содержание.

(...)

Второй этап

...задачи: развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины, выделять выразительные средства, формировать умения «читать» картины, мотивировать эмоционально-личностное отношение к произведению.

Детей обучают умению анализировать изображенное на полотне. На основе анализа формируют умение воспринимать целостный, обобщенный образ картины.

Прежде всего мы исключили искусствоведческий рассказ педагога (если дети овладели навыком анализа картины). Рассматривание картин начали с *постановки вопросов более обобщенного характера*. Они строятся с учетом более высокого уровня восприятия картины детьми и их умения анализировать произведение. Например: «О чем картина? Почему думаете так, расскажите. Как бы вы назвали картину? Почему именно так? Сравните с авторским названием. (Воспитатель отмечает, кто из детей наиболее точно дал название картине и внимательно рассматривал произведение.) Что красивого и удивительного передал художник? Как он изобразил это в картине? Какое настроение вызывает картина? Отчего возникает такое настроение? Что хотел сказать художник своей картиной? Что он особенно выделил, чтобы мы увидели это в картине?»

...вопросы направляют внимание детей не на перечисленные изображения, а на установление и объяснение связи между содержанием и средствами выразительности. Они способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, анализировать, делать выводы и умозаключения на уровне обобщения.

...иногда дети затрудняются сразу ответить на вопрос, о чем картина. В этом случае необходимо использовать *прием точных установок*.

Применение точных установок...позволяет научить их (детей) логично рассуждать и открывает путь к самостоятельному поиску ответа на поставленный вопрос, учит рациональному восприятию живописи, а также видению эстетических достоинств произведения. ...точные установки...облегчают дошкольнику путь познания замысла художника.

Для детей дошкольного возраста восприятие содержания произведения и его выразительных средств представляет определенную трудность. Решению этой задачи в дошкольном возрасте способствует использование *приемов композиционных и колористических вариантов*. Суть приемов:...педагог словесно или наглядно показывает, как меняются содержание картины, чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции или колорита в картине. Например: «Что изменилось в картине между людьми, предметами, изображенными художником? (При этом педагог закрывает часть композиционного построения листом бумаги, подобранным под общий

тон картины и соответствующим по форме силуэту закрываемого изображения.) О чем бы рассказала картина, если бы художник расположил хлеборобов не по кругу, а отдельными группами? Сравните по величине изображение человека на картине с силуэтным изображением на карточке. (Педагог несколько раз накладывает на изображение образа в картине силуэтное изображение фигуры на карточке.) Объясните, почему художник изобразил образ человека или предмета именно такой величины?». После ответов детей педагог показывает контрастную картину художника по динамике и настроению. «О чем рассказала нам картина, как бы изменилось ее название, если бы художник иначе написал изображенных людей, предметы?».

...в работе с дошкольниками применяется *прием колористических вариантов*, суть которого состоит в изменении колорита картины путем словесного описания или наложения цветной пленки на цвет художника. ...вопросы: «Что изменилось бы в настроении изображенных людей, в их отношениях, если бы художник написал картину в холодных тонах, а не теплых? Сравните, какой цвет в картине «звучит» более красиво – красный, выбранный художником, или, скажем, синий? Что хотел передать этим цветом художник?».

Прием ... позволяет научить понимать взаимосвязь между содержанием и средствами выразительности, одновременно он как бы включает ребенка в «сотворчество» с художником. Это активизирует эмоциональную и интеллектуальную сферу ребенка, обогащает его опыт и воображение. Мысленно изменяя цветовое решение картины или ее композиционное построение, ребенок приобретает собственный эстетический опыт.

На втором этапе изменяется и *метод формирования личностного отношения детей к живописи*. Вместо рассказа-образца личностного отношения педагога к понравившейся картине используются *расчлененные вопросы*. ...на втором этапе используют приемы, активизирующие мыслительную активность ребенка. Таким приемом являются *конкретные вопросы*.

Как только дети научатся вычленять и объяснять понравившийся в картине образ предмета, человека, можно ставить вопрос «Чем она понравилась?». Это позволяет учить вычленять уже не единичный образ, а действие, устанавливать элементарную связь между изображенными предметами и явлениями. Данный вопрос как бы подготавливает ребенка к пониманию, почему понравилась картина.

Педагог использует различного рода эмоциональные установки: «Что тебе вспоминается, когда ты смотришь на картину? О чем думается, что представляется?». Такие установки вызывают у детей определенные чувства, сопереживание, побуждают использовать индивидуальный опыт при восприятии картины. Лишь на основе последовательного применения конкретных вопросов и эмоциональных установок можно подвести детей к пониманию сложного обобщенного вопроса «Почему понравилась картина?». Так дошкольник учится развернуто высказывать эмоционально-личностное отношение к понравившемуся произведению.

(...)

Третий этап

...воспитатель вводит новые методические приемы, с помощью которых формируется творческое восприятие детьми произведений живописи. К таким приемам относятся сравнение, классификация картин, мысленное создание собственной картины по названию картины художника, различные дидактические игры. В основе приемов лежит сопоставление произведений разных художников, жанров, сравнение изображенного на картине со своим личным опытом, реальной действительности.

Прием сравнения вводится постепенно, с некоторыми усложнениями. Вначале детям дают для сравнения две картины разных художников, одного жанра, но отражающие контрастное настроение. Например, картины «Сыновья» (худ. П.П. Оссовский) и «Ярмарка» (худ. А.А. Пластов), а затем картины одного художника, но разного колористического решения: «Золотая осень» и «Март» И.И. Левитана. Для сравнения можно называть картины разных художников, но одной тематики.

Репродукции картин вначале сравнивают по контрасту – настроению, цвету, композиции, выделяя лишь один признак. Когда дети научатся определять один контрастный признак, при сравнении двух картин они смогут назвать различные отличительные признаки – по цвету, расположению, освещенности, динамике.

Научить сравнивать картины по контрасту можно при помощи приема классификации картин по теме, общему цветовому решению, настроению, жанру. ...на стене развешены разные репродукции картин, воспитатель предлагает детям отобрать те из них, в которых рассказывается об одном времени года (например: «Март» И.И. Левитана, «Радостный март» В.Н. Гаврилова, «Март в лесу» Ю.П. Кугача, «В марте», «В Горках. Начало марта» Н.И. Барченкова, «Мартовские тени» В.Я. Юкина), и сравнить,

что общего изображено в этих произведениях, чем они отличаются, что красивого заметили в них, каким изображен в картинах март. В другом случае воспитатель предлагает отобрать репродукции попарно: покой и движение, веселье, радость и задумчивость, грусть, а также картины, выполненные цветовыми пятнами и ярким, сочным, локальным цветом.

...сравнение позволяет глубже вникнуть в содержание ранее воспринятых произведений, по-новому увидеть их. Возвращение к знакомым картинам на уровне классификации и сравнения приводит к развитию у детей устойчивого интереса к живописи, влияет на становление их эстетического вкуса. Сравнение репродукций картин одной тематики между собой и с реальными явлениями действительности, установление в них сходства и различий способствуют проявлению у детей сильных эмоциональных чувств, что очень важно для творческого восприятия дошкольниками произведений искусства.

На третьем этапе работы с детьми используется прием *мысленного создания собственной картины по названию, данному художником*. Этот прием интересен для ребенка тем, что как бы ставит его в позицию «сотворчества» с художником. ...ребенок учится самостоятельно творчески мыслить, понимать зависимость между содержанием и формой произведения, делать свои умозаключения, приобретает умение вынашивать замысел, потребность выразить его в собственной творческой деятельности. ...прием целесообразнее использовать..., когда у детей закрепилось умение определять средства выразительности, точно и образно рассказать о произведении.

...прием требует от ребенка высокой мыслительной деятельности. ...необходима большая предварительная работа. В процессе наблюдения за общественными и природными явлениями, а также в словесных играх и упражнениях воспитатель обогащает речь детей эпитетами, образными сравнениями, на занятиях по развитию речи обучает их правильному построению предложений, логическому изложению мыслей, формирует умение точно оперировать образными терминами (цвет, светотень, ритм, цветовые пятна, построение картины, план картины и т.д.).

...на первых порах воспитатель использует точные установки (предписание о выполнении некоторых операций в определенном порядке)...

Прием точных установок использовался и на втором этапе. Однако теперь воспитатель несколько усложняет вопросы, чтобы...формировать у них умение мысленно создавать картину по законам живописи, готовить их к самостоятельной творческой изобразительной и словесной деятельности, а также развивать...анализ, синтез, сравнение, обобщение.

На третьем этапе ознакомления детей с живописью формируется также и личностное эмоциональное отношение к воспринимаемому произведению. ...дети и на третьем этапе все же испытывают некоторые трудности в объяснении своего эмоционально-личностного отношения к картине. Чтобы помочь дошкольнику, воспитатель использует установки: «Прежде чем объяснить, почему тебе понравилась картина, надо сказать, о чем это произведение, как оно называется, как художник показал главное, о чем ты думаешь, глядя на картину, а потом рассказать, почему она тебе понравилась. Таким образом детям дается установка на составление мини-рассказа.

В процессе формирования личностного отношения дошкольников к содержанию произведения используются *игровые элементы*, стимулирующие желание ребенка рассказать о понравившейся ему картине: «Кто расскажет лучше, интереснее, почему понравилось произведение» – предлагает воспитатель.

Эмоциональность личностных оценок, наличие в них образных сравнений и эпитетов говорят о благоприятном влиянии искусства на интеллектуальное развитие ребенка, его монологической речи и эмоциональной сферы. Поэтому очень важно на всех этапах создавать условия для активного творческого восприятия детьми произведения, побуждать их к постановке вопросов о просмотренном произведении.

Обучая детей умению *задавать вопросы*, воспитатель может использовать такой прием: «Дети, мы сегодня очень внимательно рассматривали картину художника, вы на многие вопросы ответили. Я хотела бы узнать, какой вопрос надо задать, чтобы выяснить, как художнику удалось показать вечер на улице города. Какие еще вопросы можно задать, чтобы больше узнать об этом произведении?».

Эффективной будет работа, если дети задают друг другу вопросы о просмотренном произведении. Это повышает интерес к живописи.

Большой восторг у детей вызывает конкурс «Кто задаст интересный вопрос об этом произведении?». Затем конкурс усложняется: «Кто задаст больше вопросов о данном произведении?».

Показатели интересного вопроса – оригинальность, вопрос, никем еще не заданный или в котором отразилось личностное видение картины.

Чем больше вопросов возникает у детей в процессе восприятия произведения живописи, тем выше возрастает их интерес к этому виду искусства, тем выше проявляется их эстетическая, нравственная, познавательная, социальная активность.

Вопросы детей обычно носят разносторонний характер. Поэтому условно их можно объединить в группы.

1. О средствах выразительности, используемых художником.
2. О нравственных нормах поведения людей.
3. О деятельности самого художника.
4. О событиях, предшествующих картине и последующих.
5. Об окружающей действительности.

(...)

На занятиях по классификации пейзажной живописи хорошо использовать музыку и поэзию.

Закрепление умений эмоционально, образно высказывать суждения о произведении изобразительного искусства в форме развернутого рассказа осуществляется и в процессе дидактических игр, которые можно проводить в виде занятия. Они позволяют контролировать прочность сформировавшегося умения логично излагать свои мысли «читать» картину, создают условия для перенесения дошкольниками имеющихся у них знаний и умений рассматривания произведений в новые игровые условия. Дидактические игры лучше использовать после того, как дети научатся детально рассматривать произведение, воспринимать в целом его настроение, основной колорит, высказывать личностное отношение к нему. Дидактические игры проводят как самостоятельное занятие, но их можно использовать и в индивидуальной работе с робкими, застенчивыми детьми или с группой детей с низким уровнем развития речи, особым уровнем развития мыслительных процессов.

ПРИМЕРЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

«Художественный салон». Дети рассматривают выставленные в «художественном салоне» репродукции картин, желающие «покупают» понравившуюся. Приобретший наибольшее количество произведений искусства имеет право оформить выставку.

П р а в и л а. Картина «продается» в том случае, если ребенок сумел рассказать, как называется произведение, для чего он хочет его приобрести, а также ответить на вопросы: «О чем рассказывается в произведении? Какое в нем передано настроение? Как художник показал в своей картине главное? Почему картина тебе понравилась?».

Купивший большее количество репродукций оформляет выставку и получает роль продавца салона. Так в ходе игры меняются и продавцы, и покупатели.

«Выставка картин». Воспитатель поручает двум ребятам из репродукций, отличающихся по содержанию и жанру, оформить выставки. Они стараются красиво разместить картины на стене. А остальные дети придумывают рассказ экскурсовода по плану: почему эти произведения размещены таким образом? Какое произведение понравилось и почему? Что особенно красиво показал художник в своем произведении и каким образом?

П р а в и л а. Значок «Лучший оформитель» получает тот, кто удачнее расположил картины и подобрал их по теме, жанру, цветовому сочетанию. Значком «Лучший экскурсовод» награждается дошкольник, составивший наиболее интересный и последовательный рассказ по картине а также верно ответивший на вопросы детей. А задавший самый интересный вопрос получает значок «Лучший зритель».

«Найди ошибку». Педагог в искусствоведческом рассказе описывает содержание произведения и средства выразительности, использованные художником, объясняет, какое настроение хотел передать в своем произведении художник, но при этом умышленно допускает ошибку в описании картины. Перед началом игры детям дается установка – смотреть и слушать внимательно, так как в рассказе будет допущена ошибка.

П р а в и л а. Слушать и смотреть внимательно, обнаружить и исправить ошибки. Выигравшим считается тот, кто установил большее число ошибок и верно их исправил. Он же получает право быть ведущим в игре – составлять искусствоведческий рассказ по другому произведению.

(...)

Занятия по ознакомлению дошкольников с портретной живописью строятся несколько иначе, чем с жанровой и пейзажной, как по структуре, так и по методам их проведения. Это обусловлено особенностью портретного жанра.

Чтобы научить понимать и чувствовать произведения портретной живописи, необходимо помочь детям освоить особенности изобразительного языка данного жанра. ... при условии систематических встреч с произведениями портретной живописи и организованных бесед.

Первая встреча с портретной живописью сложна тем, что воспитателю необходимо вызвать сильный эмоциональный отклик на данный жанр живописи и устойчивый интерес к нему, а также дать понятие детям о том, что такое портрет, для чего его создают художники и почему так важно научиться смотреть и видеть это произведение. Первую встречу с портретом лучше проводить в музее или в детском саду с использованием подлинника и его репродукций.

Беседы о портретной живописи строились на основе трех групп вопросов:

1. Вопросы, побуждающие детей к целостному восприятию, раскрывающие содержательную сторону картины: «Кто изображен? Что можете рассказать о нем (о ней)? Кого (что) заметили первым в картине? Что еще изображено? Что эти предметы (фон) рассказали о человеке?». При рассматривании портрета можно ставить вопросы, выходящие за рамки его содержания: «О чем думает девочка? Где она была? Что будет делать?». Такие вопросы дополняют сюжетную линию, помогают понять эмоциональное состояние человека, развивают фантазию ребенка.
2. Вопросы, позволяющие понять эмоциональное состояние, настроение, чувства изображенного человека: «Что рассказало лицо человека? Почему художник изобразил его таким? О чем говорят глаза? Какую «тайну» в человеке раскрыла рука, одежда, деталь?».
3. Вопросы, помогающие детям выделить средства выразительности (цвет, колорит, композиция: движение, поза, расположение, фон, деталь, светотень и т.д.): «Почему такой тон картины? Почему одна часть лица светлая, а другая темная? Почему художник изобразил в такой позе человека?».

Ставя вопросы, мы раскрывали перед детьми тесную связь между содержанием и средствами выразительности: приглушенные, темные тона – в картинах с грустным содержанием, яркие, насыщенные – в радостных, цветовые контрасты используются для выделения главного.

Логика сочетания вопросов обусловлена особенностями портретной живописи: целостное восприятие (кто?), затем перейти к лицу, рукам, одежде, деталям, предметам, фону, окружению и опять к целому, какой человек.

В ходе беседы широко использовались пояснения, сравнения, прием акцентирования деталей, метод вызывания адекватных эмоций, тактильно-чувственный метод, метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов, прием «вхождения» в картину, метод музыкального сопровождения, игровые приемы.

Пояснение. Широко применяется при первых беседах для уточнения представлений детей о портрете. ...способствует уточнению ответов детей, ...когда ребенок затруднялся с ответом. В дальнейшем мы старались заменять пояснение вопросами, подводящими детей к самостоятельному объяснению.

Сравнение. ...повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализа, синтеза, умозаключения...

Акцентирование деталей. Суть – при восприятии портрета закрывается все изображение листом бумаги, открытыми остаются только глаза, или руки, или другая деталь портрета. Такой прием раскрывает выразительность одной части портрета, сосредоточивает внимание именно на ней, усиливает восприятие ребенка и помогает ему установить взаимосвязь между частью и целым в портрете.

Использование данного приема активизирует речь детей.

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть – вызвать у детей определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные состоянию изображенного образа. Необходимо непосредственное, горячее участие эмоций. На языке искусства познать – значит чувствовать.

...надо учитывать связь предстоящего восприятия с предшествующим опытом детей. ...мы устанавливали ассоциативную связь с уже имеющимся опытом, дающую возможность с помощью живописного произведения восстановить ранее виденное и пережитое.

...удавалось вызвать у детей эмоциональный отклик, они начинали активно высказываться о содержании картин и характере изображенного героя.

Тактильно-чувственный метод. ...в процессе восприятия портрета воспитатель прикасается к ребенку руками (поглаживает, обнимает...), повторяя движения рук, изображенных на картине. Цель данного метода – вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние изображенного образа, почувствовать любовь к себе другого человека. Этот метод очень эффективен и сильно действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть взаимная искренность, признание, симпатии, уважение друг к другу.

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов. ...выразительное чтение художественных произведений или исполнение песни заставляет работать эмоциональную память, а это в свою очередь способствует оживлению у них ранее пережитых эмоций в процессе восприятия портрета.

Прием «вхождения» в картину. Это оживляет, усиливает, раскрашивает все детали содержания, непосредственно подсказывает верную интонацию, ставит ребенка на место изображенного человека, учит переживать вместе с ним и сопереживать ему, будит детское воображение.

Метод музыкального сопровождения. При восприятии детьми портрета звучит музыка, характер, настроение которой созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. Это в свою очередь облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким, утонченным.

Музыка может предварять восприятие портрета, тогда воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображен на портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быть фоном для рассказа воспитателя и детей об изображенном человеке, что придает речи интонационную окраску и вызывает эмоции детей. Музыку можно также подбирать к образу на портрете, устанавливая связь между живописным и музыкальным образом.

Игровые приемы. ...сосредоточивали внимание детей на необходимой для восприятия части портрета, активизировали мыслительную деятельность детей, создавали интерес к произведению, формировали положительное эмоциональное отношение к жанру портрета.

Дети с увлечением принимали игровые элементы «Загадай что-либо о руке (глазах, одежде, цвете, человеке и т.д.), а мы отгадаем», «Узнай к какому из портретов подходит эта музыка», «Придумай свое название данному портрету», «Кто лучше и красивее передаст в движении положение тела (руки, головы) изображенного образа», «Откроем «тайну» человека, которую скрыл от нас художник».

Впечатления, полученные детьми во время бесед, нашли свое отражение и в их рисунках. У детей появилось желание к собирательству открыток, фотографий, иллюстраций.

В работе детского сада произведениями изобразительного искусства можно посвящать полностью занятие-беседу с использованием вышеописанных методов или же использовать их на других видах занятий либо в повседневном непосредственном общении с детьми.

ЗАНЯТИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЙ

Повторное возвращение к ранее просмотренным картинам необходимо для того, чтобы закрепить у дошкольников полученные от первичного восприятия эмоциональные впечатления, углубить осмысление содержания картины, вызвать новые ассоциации и стимулировать повторное их возникновение.

Приобщение детей к искусству в свободное от занятий время осуществляется в разных формах: индивидуально, с дифференцированной подгруппой детей, в дидактических играх и развлечениях, через просмотр слайдов, чтение книг из серии «Встреча с картиной», во время «экскурсий» на выставки репродукций произведений искусства, организуемых в специально созданном «зале искусств» или в холлах, группах детского сада.

Индивидуальная работа проводится с детьми, которые на занятии по изобразительному искусству не усвоили знания о новом произведении, а также с замкнутыми, застенчивыми ребятами, с рассеянным вниманием, не проявляющими никакого интереса к живописи, со слабо развитой эмоциональной сферой. ...с детьми одаренными.

... с первыми детьми воспитатель может ограничиться лишь подробным рассматриванием 1-2 произведений, со вторыми возможно использовать сочетание восприятия живописи и организации их собственной художественной деятельности или же восприятие живописи, музыки и художественной литературы.

Работа с дифференцированными подгруппами детей. В такие подгруппы включаются дети, имеющие одинаковый уровень интеллектуального и эмоционального развития и приблизительно одинаково понимающие содержание картины и включающие свои впечатления в речи. ...мы определили несколько дифференцированных подгрупп детей с высоким, средним, низким уровнем развития представлений о произведениях живописи и эмоционально-личностного отношения к ним.

Показатели уровней представлений детей о произведениях живописи

Высокий – отвечает на вопросы, что изображено, о чем картина, что художник рассказал, подтверждает логическими связями между содержанием и выразительными средствами (цветом, композицией, формой, мимикой, позой), точно определяет и обосновывает настроение, чувства, умеет пользоваться образным языком.

Средний – отвечает на вышеуказанные вопросы правильно, но не умеет доказать, почему он так думает, что картина рассказывает именно об этом, слабо использует в речи эпитеты, образные сравнения.

Низкий – затрудняется отвечать на поставленные вопросы, вскрывает несущественные связи в содержании и выразительных средствах.

Показатели уровней эмоционально-личностного отношения детей к произведениям искусства

Высокий – без затруднений отвечает на вопрос, почему понравилась картина, мотивирует содержательными выразительно-изобразительными ее качествами, высказывает личные ассоциации, привносит свое эмоциональное отношение в восприятие произведения, живые, яркие речь и мимика (желание поделиться своими впечатлениями).

Средний – объясняет, почему понравилось произведение, рассказывает, какие ассоциации, настроение вызвала картина, но не проявляет особого желания поделиться впечатлениями, мимика и речь эмоционально не окрашены.

Низкий – выбор понравившейся картины не мотивирует или ограничивается определениями «красивая», «яркая», «веселая» и т.д.

Одной из форм приобщения дошкольников к искусству являются развлечения. Структура: развлечения «Как прекрасен этот мир»; эмоциональный рассказ воспитателя о картине одного художника или о волшебном мире красок (лучше на фоне музыки); выставка репродукций картин и конкурс на лучший рассказ ребенка о понравившейся картине; проведение игры «Музыка и картина», в которой дети упражняются в соотношении музыкального произведения с настроением, выраженным в картине; викторина о картинах и художниках, мысленное создание детьми собственной картины по названию, данному картине художником.

В вечернее время с детьми старшего дошкольного возраста нередко рассматривают слайды картин художников. За один такой просмотр дети способны воспринять содержание от 5 до 8 слайдов.

И в этой форме работы используется искусствоведческий рассказ воспитателя или еще лучше рассказ подготовленного заранее ребенка (с высоким уровнем представлений о произведениях живописи) о понравившейся ему картине.

Чтение книг из серии «Встреча с картиной» проводят также в вечернее время. Эту работу целесообразнее проводить после просмотра репродукции картины на занятии, так как первичное ознакомление детей с произведением должно осуществляться через наглядный образ.

Выставки репродукций картин иногда посвящаются одному художнику, с картинами которого дети познакомились на занятиях, а иногда определенному жанру живописи. Эмоциональное воздействие на детей усиливается, если на выставке происходит живой обмен мнениями, звучит музыка.

Экскурсоводами на таких выставках могут быть воспитатели или заранее подготовленные дети, обладающие живым воображением, хорошо развитой эмоциональной и монологической речью, высоким уровнем развития представлений о живописных произведениях.

...несколько вариантов сочетания музыкальных и изобразительных произведений:

В а р и а н т А. Поочередное включение произведений разных видов искусства.

В а р и а н т Б. Парное включение произведений разных видов искусства.

В а р и а н т В. Одновременное включение в восприятие разных видов искусства.

В а р и а н т Г. Включение контрастных произведений разных видов искусства.

ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЖАНРОВОЙ ЖИВОПИСЬЮ

(...)

Авторы (Т.С. Комарова, Е.В. Лебедева, Н.М. Зубарева) рассматривали живопись не как дидактический материал, а как вид искусства. Однако основное внимание уделялось пассивному ознакомлению с содержанием картин методом рассказа воспитателя, т.е. реализовалась познавательная, а не ценностная функция искусства, мало уделялось внимания оценкам и индивидуальным отношениям дошкольников при ознакомлении с живописью.

...необходимо создать систему занятий по изобразительному искусству, вооружить дошкольных работников такой системой методов, которая позволит оптимально использовать все функции искусства в становлении социально активной личности дошкольника.

Необходимость создания системы занятий по изобразительному искусству связана еще с тем, что в школах начала внедряться программа, направленная на приобщение школьников к искусству. Это ставит ученых и практических работников перед потребностью установления преемственности в работе детского сада и начальной школы, создание системы занятий по изобразительному искусству для дошкольных учреждений, потому что уже в дошкольном возрасте создаются предпосылки для понимания детьми «серьезного» искусства.

В проводимом нами исследовании мы поставили цель изучить возможность использования жанровых картин как воспитательного средства в процессе социализации личности. Задачами исследования явилось выяснение предпочтений различным жанрам картин, изучение особенностей понимания детьми социальной значимости картин советских художников.

Из бесед с детьми мы выявили, что дети проявляют интерес к рассматриванию картинок, а не картин художников. Нами выделено несколько групп картинок, к которым дети проявляют интерес: картинки по сказкам - 29,5 %, картинки о животных - 18 %, картинки о неживой природе - 14 %, картинки на военную тему - 11 %, картинки об игрушках - 3,2 %.

Выделилась и группа детей без каких-либо определенных интересов к картине. Одни отвечали, что любят рассматривать про все (14,2 %), другие - о чем скажут (3,1 %), а некоторые дети не могли вспомнить, о чем они любят рассматривать картины (7 %).

Из этих данных мы сделали вывод, что дети старшего дошкольного возраста проявляют интерес к картинкам, носящим наглядно-иллюстративный характер. Никто из детей не назвал картины советских или русских художников. Из всех опрошенных лишь один (ребенок) сказал, что картину пишут художники и назвал фамилию И.Е. Репина, но назвать картину, которую написал художник он не смог.

...мы предложили детям из пяти картин различного жанра выбрать одну, им понравившуюся. Из обследуемых детей 29 % выбрали картину, которая отражает общественную деятельность советских людей. Это была картина художника В.Ф. Жемерикина «Серебряные рельсы», отображающая строительство БАМа, то общественное явление, которое непосредственно не воспринимается детьми, но непременно дети слышали от взрослых, по радио и телевидению. Картина была несколько сложна для понимания детей, и сложность заключается в композиционном построении: многоплановость, насыщенность картины разнообразными действиями рабочих, условность изображения. Несмотря на это, дети смогли понять основную мысль данного произведения, мотив выбора обосновывается значимостью картины: «О рабочих», «как строят рельсы», «интересно смотреть, как строить»; или же выделяли эстетическое качество картины: «красивая», «для красоты нарисована».

Интерес дети проявили и к картине художника М.В. Савченко «Семья тракториста», раскрывающая быт взрослых и детей (33 %). На наш взгляд, это обусловлено тем, что детям было понятно содержание картины, оно опосредованно личным опытом ребенка, собственными впечатлениями о взаимоотношениях в семье. Однако, несмотря на доступность содержания картины, дошкольники не смогли конкретно определить свое отношение к понравившейся картине. В основном мотив выбора носил отвлеченный, неадекватный характер: «нравится, потому что тут нарисован котик», «нравится, потому что тут нарисован малыш», а некоторые дети вообще молчали и не смогли обосновать своего выбора. Отношение к картине выразилось в сжатой, неразвернутой форме.

Итак, мы выявили, что старшие дошкольники проявляют интерес к картинам бытового жанра. Остановимся на том, какова же особенность понимания социальной значимости картин данного жанра детьми старшего дошкольного возраста.

...детям предлагалось выбрать из пяти картин бытового жанра одну понравившуюся им картину и одну, которую, по их мнению, должны увидеть все дети, объяснить мотив выбора. В первом случае предполагалось выяснить особенности индивидуального отношения к картине, а во втором случае выяснить особенности оценок дошкольников. Вопрос «Почему должны увидеть все дети картину?» направлен на выяснение понимания социальной значимости картин в жизнедеятельности детей.

Результаты...показали, что у детей...существуют различия в оценках и индивидуальных отношениях к воспринимаемому произведению изобразительного искусства, которые у 77 % детей не совпадают, а у 22 % детей оценки и отношения совпадают. Для мотивировки выбора характерна неадекватность, низкий уровень объяснения, крайне сжатые ответы детей.

Для индивидуальных отношений детей старшего дошкольного возраста характерной особенностью является то, что их можно условно разделить на две группы. Первую группу индивидуальных отношений (55 %) характеризует наличие в мотивах выбора существенных связей изображенных в картине, т.е. отношения адекватные сути картины. При анализе мотивов выбора понравившейся ребенку картины выявили несколько их разновидностей, обоснованных:

- эстетическими качествами картины: «красивая» (о картине А.А. Пластова «Лето»), «тут красиво, несут в корзинах картошку» (о картине И.Н. Воробьева «Дела картофельные»);
- мечтой ребенка: «мечтаю стать школьницей» (о картине А.С. Григорьева «Вратарь»);
- жизненным опытом ребенка: «видел как убирают картошку» (о картине И.Н. Воробьева «Дела картофельные»), «лето, тепло, я люблю лето» (о картине А.А. Пластова «Лето»);
- нравственными ценностями картины: «о спорте, спорт может вылечить» (о картине А.С. Григорьева «Вратарь»), «нравится, потому что картофель перевозят в магазины людям», «там добрые люди», «здесь работа» (о картине И.Н. Воробьева «Дела картофельные»);
- основной мыслью произведения: «собирают картофель» (о картине И.Н. Воробьева «Дела картофельные»), «бабушка прощается» (о картине А.А. Мыльникова «Прощание»).

Вторую группу индивидуальных отношений (40 %) характеризует неадекватность мотивов значимости картины: «картина понравилась, потому что там далеко флаги висят» (о картине А.С. Григорьева «Вратарь»); вычленение одного действия или образа: «тетя наливает молоко» (о картине А.А. Пластова «Ужин тракториста»); или перечислением всего того, что нарисовано на картине.

...они (дошкольники) высказывались крайне сжато, не в развернутой форме, в них отсутствовали объяснения и сравнения. В нашем понимании сравнения, сопоставления увиденного на картине со своими жизненными наблюдениями становятся показателями активного отношения дошкольников к тем социальным ценностям, которые нашли отражения в изобразительном искусстве.

Наше исследование показало, что оценки социальной значимости картин отличаются от отношений дошкольников к ним. Оценки социальной значимости картин дошкольников изучались с помощью метода выбора в двух вариантах: во-первых, детям предлагалось выбрать картину на выставку и объяснить, почему они считают, что эту картину должны увидеть все дети и чему учит эта картина; во-вторых, детям предлагалось выбрать картину для мамы и объяснить, почему она нравится маме и о чем картина расскажет маме.

Эти вопросы направлены на определение особенностей понимания значимости картин для других людей, умение выделить наиболее существенные и важные стороны картины, выделить тот социальный опыт, который необходимо познать каждому.

Исследование показало, что выбор картины для всех отличается от выбора понравившейся картины самому ребенку. Отличие состоит как в выборе различных по содержанию картин, так и в различной их мотивировке. В основу мотивов выбора картин для всех были предложены:

- эстетические качества картины: «красивая»;
- основная мысль произведения: «доярки доят коров» (о картине А.А. Пластова «Лето»).

Данные говорят о том, что мотивы выбора данного произведения для всех менее разнообразны по сравнению с мотивами выбора картины для себя. Это обусловлено, на наш взгляд, сложностью представленной задачи перед детьми старшего дошкольного возраста, т.к. оценка социальной значимости картины в данном случае требует высокого уровня анализа и умения стать на позицию каждого, кто должен увидеть картину, что повышает ответственность ребенка перед коллективом детей.

После вопроса «почему выбранную картину должны увидеть все дети» был задан вопрос «чему учит выбранная картина», направленный на выяснение особенностей понимания социальной значимости картины. ...вопрос «чему учит картина» может быть переходным к вопросу «почему художник написал картину», т.к. первый вопрос более конкретный и понятный детям, а второй –

несколько сложнее, предполагает более высокий уровень обобщения, и дети испытывают трудности, отвечая на него.

...с помощью вопроса «чему учит картина», мы выявили, что в картинах бытового жанра дошкольники выделяют социальную значимость картин, в частности их нравственную ценность: «учит доброты», «дружно дружить», «как обращаться с коровами», «чтоб было весело»... На вопрос «почему художник написал картину» дети затруднялись ответить. Ответы были нераспространенные, в них отсутствовали определения, сравнения, объяснения, но, несмотря на это, они позволяют сделать вывод о возможности ознакомления дошкольников с социальным опытом людей, отраженным в картинах, и подвести к пониманию вопроса «почему художник написал картину».

...выбрать картину для мамы... основными мотивами выбора были эстетическая ценность картины и нравственная. ...выбор мотивировался некоторыми детьми на относительно высоком уровне обобщения: «мне нравится картина, потому что она о хлебе»...или «красивая, мама любит красивое». Особенностью мотивировок...явилась их эмоциональная окраска.

...характер выбора...обусловлен любовью детей к маме, желание сделать ей приятное. Эмоциональная основа выбора дала и более адекватные оценки и более углубленный анализ логических связей картины. Этот факт говорит о воздействующем влиянии эмоций на оценку.

...наше исследование показало, что у детей старшего дошкольного возраста существует различие в определении индивидуального отношения к картине и оценки ее социальной значимости. Мотивы индивидуального отношения значительно разнообразнее, носят более эмоциональный характер. ...это обусловлено более близкой и понятной задачей. Мотивы оценки социальной значимости менее разнообразные, но говорят о проникновении ребенка в нравственную суть картины, в ее социальную значимость. Для отношений и оценок дошкольников в процессе познания социального опыта через живопись бытового жанра в основном характерна неадекватность, неумение объяснить логические связи на уровне обобщений, а также крайне бедны и сжаты формулировки мотивов выбора.

...своеобразие мотивировок...обусловлено несколькими причинами. ...у детей мал жизненный опыт. ...дети, имея определенный запас знаний об окружающей действительности, не могут на основе самостоятельного анализа связей изображенных в картине подняться на более высокий уровень абстрагирования. ...словарный запас недостаточен, что обусловлено возрастом, в нем отсутствуют эпитеты и образные сравнения. ...мы объясняем низкий уровень умения высказывать индивидуальное отношение и оценку по картинам общей постановкой воспитательно-образовательной работы в дошкольных учреждениях по разделу «развитие речи» и по ознакомлению детей с живописью. ...отсутствие специальной методики по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с социальным опытом через живопись советских художников.

Приобщение дошкольников к социальному опыту народа позволит знакомить детей с духовными ценностями нашей страны и оптимально использовать функции искусства во всестороннем развитии личности дошкольника.

Чумичева Р.М. Особенности ознакомления старших дошкольников с жанровой живописью // Формирование первоначальных основ социальной активности у детей дошкольного возраста // Под ред. Р.Г. Казаковой. – М.: МГПИ, 1984. – С.137-145.

ЗНАКОМИМ С ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСЬЮ (старший дошкольный возраст)

Портрет – это изображение, описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности.

Убедительно и правдиво передавая внешний облик изображаемого человека, его душевное состояние, художник как бы отражает общие типичные черты целой группы людей эпохи, к которой принадлежит портретируемый.

Каким требованиям должны отвечать портреты, используемые в работе с детьми дошкольного возраста?

1. Доступность содержания для детского восприятия. Созвучность тематики картин интересам детей, их опыту, например: «Сказочные герои», «Люди разных профессий», «Женские образы в портретной живописи» и др.
2. Яркая выраженность эмоционального состояния изображаемого.
3. Разнообразие используемых художником средств выразительности (цвет, композиция, мимика, ритм).

В работе с детьми старшего дошкольного возраста нами были использованы следующие произведения портретной живописи: А. Архипов «Молодая крестьянка в красной кофте», М. Башкирцева «Дождевой зонтик», В. Васнецов «Аленушка», С. Григорьев «Веселые зрители», В. Жемерикин «Рабочий», О. Кипренский «Девочка в маковом венке», П. Маковский «Дети, бегущие от грозы», А. Пластов «Дети», В. Серов «Мика Морозов», «Портрет Ермоловой», Н. Суздальцева «Анюта», С.П. и А.П. Ткачевы «Детвора», В. Тропинин «Девочка с куклой», «Голова мальчика».

Самое трудное и самое главное при восприятии портрета – умение понять внутренний мир изображенного человека.

Повседневное общение со сверстниками и взрослыми создает условия для подготовки детей к восприятию портрета. Мы предлагали детям внимательно посмотреть друг на друга, рассказать, какое настроение у товарища, подумать, почему они так решили.

Давали задание внимательно посмотреть в лицо маме (папе) и рассказать на следующий день о своих впечатлениях.

Анализируя ответы детей, обнаружили, что они определяют настроение только по одному признаку: веселое – грустное.

Чтобы расширить представления дошкольников об эмоциональном состоянии человека и его внешних проявлениях, показывали фотографии, иллюстрации в книгах, на которых были изображены люди в состоянии радости, горя, гнева и т.д.

Содержание подготовительного этапа к восприятию портрета реализовывалось нами как в повседневном общении, так и на занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, музыкальных.

Восприятие портрета тесно связано с развитием образной речи.

Богатейший материал дает художественная литература, раскрывающая перед ребенком мир человеческих чувств и взаимоотношений. Чтение всегда предваряло восприятие произведений живописи. В последующих беседах акцентировали внимание на образных выражениях, интересных сравнениях, эпитетах. ...использовали игровые приемы типа «Придумай предложение», «Скажи по-другому», «Скажи наоборот». Или предлагали рассказать, какую картину представляют дети, когда слышат слово «грустный» («веселый», «добрый» и др.). Образы, ассоциирующиеся с этими словами, были самые разнообразные: «Картина природы мрачная, темная, идет осенний дождь», «Картина о человеке, у которого случилось горе. Все темными красками нарисовано».

Одним из важнейших педагогических условий подготовки детей к восприятию произведений портретной живописи является создание в группе спокойной, доброжелательной, эмоционально положительной атмосферы.

Беседы об искусстве требуют соответствующего настроения. Недопустимы шум, окрики, громкие разговоры, замечания. Нельзя воспринимать произведения живописи среди суеты, беспорядка, в обстановке неприязни, нервозности, грубости. Педагогу необходимо быть готовым к совместному с детьми творческому переживанию

Посторонние мысли и чувства нарушают творческий процесс восприятия и убивают естественное, искреннее переживание содержания картины.

Первая встреча с портретной живописью сложна тем, что воспитателю необходимо вызвать сильный эмоциональный отклик и устойчивый интерес к этому жанру, а также дать детям понятие о том, что такое портрет и для чего его создают художники. Первую встречу проводят в музее или в детском саду с использованием подлинников или репродукций.

Беседа может быть построена следующим образом. Воспитатель предлагает внимательно посмотреть на рядом сидящего товарища и рассказать о нем. Никто из детей в первой беседе не выделяет эмоционального состояния товарища. Вопрос, что выражают глаза, вызывает замешательство.

Затем дети рассматривают фотографии, которые по просьбе педагога принесли из дома, сравнивают их с теми, кто сфотографирован, отмечают, какими они здесь изображены. После этого – показывается портрет, который предстоит рассмотреть, объясняет, что это репродукция, т.е. фотография портрета, подводит детей к выводу: «Портрет, написанный рукой художника, только один, а его копии находятся в разных музеях, так же как и каждый из вас только один, а фотографий с вашим изображением много».

Далее воспитатель объясняет: «В каждом портрете» художником скрыта «тайна», которую люди отгадывают, если внимательно всматриваются в изображение. Эту «тайну» мы тоже будем учиться отгадывать. Но сначала педагог предлагает отгадать «тайну» своих товарищей, например: «О чем тебе рассказали глаза твоего друга?».

Такой прием мы использовали и при восприятии портрета. Однако на начальных этапах работы он вызывал затруднения у детей. Это объясняется тем, что портрет отражает обобщенный образ, передает сложный внутренний мир человека.

После первой встречи с портретом его оставили в группе, чтобы дети могли еще раз рассмотреть его и составить свое представление.

Все беседы строились на основе трех групп вопросов:

1. Вопросы, раскрывающие содержание картины: кто изображен? Что можете рассказать о нем (о ней)? Что еще изображено? Что эти предметы рассказали о человеке?

При рассматривании портрета можно ставить вопросы, выходящие за рамки его содержания, например? О чем думает девочка? Где она была? Это дополняет сюжетную линию, более глубоко раскрывает эмоциональное состояние изображенного человека, развивает фантазию ребенка.

2. Вопросы, позволяющие понять настроение, чувства изображенного человека: почему художник изобразил его таким? О чем говорят глаза?

3. Вопросы, помогающие выделить средства выразительности, используемые художником, например: почему одна часть лица на портрете светлая, а другая темная? Почему художник изобразил человека в такой позе?

В ходе беседы широко использовались пояснения, сравнения, прием акцентирования деталей, метод адекватных эмоций, метод оживления эмоций с помощью литературных и песенных образов, прием «вхождения» в картину, метод музыкального сопровождения, игровые приемы.

Пояснение широко применяется в ходе первых бесед для уточнения представлений детей.

Этот прием мы использовали и в том случае, если ребенок затруднялся отвечать. В дальнейшем пояснения старались заменять вопросами, подводящими детей к самостоятельному объяснению.

Сравнение. Данный прием способствует развитию мыслительных действий: анализа, синтеза, умозаключения.

Сравнивая разные по настроению произведения, обращали внимание на зависимость средств выразительности от содержания общего настроения картины.

Акцентирование деталей. Суть: при восприятии портрета все изображение закрывается листом бумаги, остаются только глаза, или какая-то иная деталь. Это помогает подчеркнуть выразительность важной части портрета, сосредоточить внимание именно на ней, помочь детям установить взаимосвязь между частью и целым. Вопросы, заданные детям, помогли раскрыть смысл картин.

Метод адекватных эмоций направлен на то, чтобы вызвать у детей чувства, настроение, соответствующие состоянию изображенного на картине человека.

Используя метод важно учитывать связь предыдущего восприятия с предшествующим опытом дошкольников. Предлагая вспомнить сходную ситуацию, рассказывая, в каких случаях у детей было такое же настроение, мы устанавливали ассоциативную связь с уже имеющимся опытом, дающую возможность восстановить ранее виденное и пережитое.

Используя прием «вхождения» в картину, мы предлагали детям представить себя на месте изображенного на портрете человека. Это оживляет восприятие, будит воображение, вызывает чувства сопереживания, сопричастности.

Метод музыкального сопровождения. При рассматривании портрета часто звучит музыка, характер которой соответствует содержанию и настроению картины. Это облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким. Музыка может предварять восприятие портрета или быть фоном для рассказа воспитателя и детей об изображенном человеке.

Нами были подобраны следующие музыкальные произведения: вальс «Шутка» Д. Шостаковича к портрету О. Кипренского «Девочка в маковом венке», «Сентиментальный вальс» П. Чайковского к картине В. Боровиковского «Портрет неизвестной с ребенком», «Романс» Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина – к портрету Б. Щербакова «М.Ю. Лермонтов».

Игровые приемы. ...помогают вызвать интерес к произведению, сосредоточить внимание детей на необходимой для восприятия части портрета.

Дошкольники с увлечением принимают игровые элементы: «Загадай что-либо о руке (глазах, одежде и т.д.), а мы отгадаем»; «Определи, к какому портрету подходит эта музыка»; «Придумай свое название портрету»; «Передай в движении положение руки (головы и т.д.) изображенного на картине человека.

Итоговая беседа по рассматриванию портрета носит разнообразный характер. Она может включать рассказ воспитателя о его отношении к портрету, чтение соответствующих стихотворений, исполнение песен, высказывание детьми своего мнения о картине, о возникших в связи с этим мыслях и чувствах.

Впечатления, полученные дошкольниками во время бесед, нашли отражения в рисунках, играх-драматизациях. Однако следует отметить, что перенос представлений о человеке, полученных при восприятии портретной живописи, в другие виды деятельности требует специального руководства со стороны воспитателя.

В заключение хотелось бы отметить: портретная живопись учит понимать душевный мир другого человека, бережно к нему относиться. А беседы помогают создать обстановку доверительности и доброго отношения друг к другу.

Чумичева Р.М. Знакомим с портретной живописью (старший дошкольный возраст) // Дошкольное воспитание. – 1991. - № 10. – С. 24-28.

Халезова Н., Чумичева Р.

КАК ПОНИМАЮТ СТАРШИЕ ДОШКОЛЬНИКИ ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ЖАНРОВЫХ КАРТИНАХ

Наиболее распространенный для дошкольников вид изобразительного искусства – живопись, живописные полотна, отражающие значимый момент из жизни общества, раскрывающие социальный опыт человечества. Суть жанровых картин – всегда человек, его действия, чувства, мысли. Познавая духовный мир человека, ребенок тем самым приобщается к социальному опыту народа, к его эстетическим, нравственным, политическим и другим общественным идеалам.

На наш взгляд, познание и оценка значимости социального опыта, выраженного в искусстве, влияют на изменение личностного отношения к воспринимаемой картине. В свою очередь, личностное отношение углубляет познание значимости искусства.

В нашем исследовании мы поставили такую цель: выяснить, как понимают старшие дошкольники особенности жанровых картин, и разработать методику обучения.

(...)

...некоторые общественные явления доступны дошкольникам, более того, они проявляют интерес к ним, способны устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемых явлениях (Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, Ф.С. Левин-Щиринина, Э.К. Сулова, Л.А. Таллер и др.).

Наше исследование ставило такие задачи: выяснить, понимают ли дошкольники значимость социальных явлений, выраженных в жанровых картинах советских художников, какие жанры предпочитают. (В эксперименте участвовали дети шестого года жизни).

Беседы с детьми показали: они еще не дифференцируют понятия «картина» и «картинка», не понимают, является ли картина произведением искусства. Их интересы направлены лишь на

содержание изображенного. Более всего привлекает сказочная тематика (22,5 %), далее репродукции на темы о животных (18 %), о неживой природе (14 %), на военную тематику (11 %) и об игрушках (3,2 %). Следовательно, дети проявляют интерес к картинкам, носящим наглядно-иллюстративный характер, а не к произведениям искусства.

На занятии мы предложили выбрать из пяти картин различного жанра одну и обосновать мотив. Многие (29 %) остановили внимание на картине художника В.Ф. Жемерикина «Серебряные рельсы». Ее тема – пафос строительства БАМа. Свой выбор дети обосновывали, хотя и примитивно, но довольно правильно: «Понравилась потому, что картина о рабочих»; «Понравилась потому, что интересно смотреть, как строят рельсы»; «Понравилась картина, потому что красивая природа».

Привлекла внимание и картина художника М.В. Савченко «Семья тракториста» (33 %), раскрывающая семейные взаимоотношения. Однако и в этом случае дети конкретно не определяли своего отношения. В основном высказывания носили отвлеченный характер, в сжатой, неразвернутой форме, без эпитетов, сравнений: «Нравится потому, что нарисован котик», «Нравится потому, что нарисован малыш».

Но тот факт, что наши ребята проявили интерес к картинам, тема которых труд советских людей, их героизм, определил дальнейший отбор репродукций, таких, как «Ответственные за жизнь» (художник А.О. Курнаков), «Разведчики» (художник Ф.В. Савостьянов), «Солдатский подвиг» (художник Б.М. Лавренко), «Гости» (художник О.Б. Богаевская), «Дела картофельные» (художник И.Н. Воробьева), «Ужин трактористов» (художник А.А. Пластов), «Вратарь» (художник А.С. Григорьев), «Семья» (художник Б.П. Сорогин), «Первый снег» (художник И.А. Попов).

Беседа, мы определяли, как понимают дети тему картины, социальную значимость ее содержания. Анализ данных выделил три уровня понимания – средний (20,2 %), низкий (40,6 %) и нулевой (39,2 %). Высокий уровень понимания мы вовсе не смогли отметить. Однако, наши дети, оказывается понимали нравственную ценность картин («Учит доброте», «Учит дружбе» – о картине «Семья»); познавательную («Картина для того, чтобы узнали, как следует убирать картофель» – о картине «Дела картофельные»); эстетическую («Картину написали, чтобы рассказать о красоте» – о картине «Гости»).

Ответы детей показали: оценивая значимость содержания картины, они дифференцируют понятия «хороший» и «красивый», обосновывают первое общепризнанными нормами морали, а второе – эстетическими качествами. Дети выделяют эстетическую ценность картины, не ограничиваясь перечислением, и делают обобщения. На наш взгляд, современные дети значительно отличаются по уровню развития от детей 40-х и 60-х годов. (...)

Относительно высокий уровень обобщения проявляли дети и при определении темы рассматриваемой картины. Отвечая на вопросы «О чем повествует картина? Что хотел художник изобразить?», они обосновывали тему одной логической связью: «Картина о войне» (о картине «Разведчики»), или «Картина о хлебе, здесь землю пахут» (о картине «Ужин тракториста»). Некоторые, очень точно определяя тему, понимая ее основную мысль, тем не менее не могли обосновать ответ ни одной логической связью («Эта картина о дне рождения» – о картине «Гости»), другие ограничивались лишь перечислением увиденных эпизодов.

Беседы по картинам на героическую тему показали: половина ребят правильно определяют тему произведения и его социальную значимость («Тут солдаты с автоматами и убитого человека везут, потому картина о войне»; «Картина написана для того, чтобы все знали, как Советская Армия спасла страну»); более легко устанавливают взаимосвязь между идеей произведения и средствами выразительности, чем на тех картинах, которые раскрывают труд людей. И тому подтверждение – их ответы: «Здесь изображена война», «Поймали преступника, устали уже, и лица темные».

Мы предположили, что краткость ответов обусловлена отсутствием специальной методики, возрастными особенностями детей, т.е. малым жизненным опытом, отсутствием умения обобщать и объяснять отображенные события на более высоком уровне мыслительной деятельности, недостаточно богатым словарным запасом.

Наша методика предусматривала: рассказ педагога; творческий рассказ ребенка о событиях, предшествующих и последующих; игровые элементы; мысленное изменение колорита картины; беседы с постановкой проблемных вопросов.

Первый этап обучения: рассказ педагога о картине в целом и творческий рассказ детей по воссозданию предшествующих и последующих картине событий.

Однако пассивное созерцание картины на основе словесного рассказа педагога не принесло положительных результатов. Чтобы искусство вызвало адекватные эмоции, будило мысль, необходим был активный процесс познания картины в единстве рационального и эмоционального, содержания и формы. Отсюда и вытекал *второй этап обучения* – игровые элементы, постановка проблемных вопросов, мысленное изменение колорита. К примеру, педагог, закрыв листом бумаги (в тон картины) часть репродукции, спрашивал: «Что изменилось бы в названии картины, если бы художник не написал эту часть?» или «О чем бы нам рассказала картина, если бы художник изобразил героев иначе?». Педагог словесно описывал возможные варианты перестановки художественных образов. (...)

На первых занятиях...полезен рассказ самого педагога. Представляя, скажем картину И.А. Попова «Первый снег», он как бы вслух размышляет: «А мне, кажется, что без этих танцующих в хороводе девочек картину нельзя было бы назвать «Первый снег». Была бы просто улица, просто дома, просто снег. Первый снег...Он выпал ночью, когда все спали, выпал неожиданно. Снег белый, легкий, пушистый, как перина, звездчатый. «Ура! – кричат девочки. – Скоро будем кататься на санках!». Вспомните, ребята, как вы встречали первый снег, почему вам нравится зима».

В эти занятия мы включали и проблемные вопросы с мысленным изменением колорита картины («Как будет выглядеть картина, если изменить цвет?»; «Почему художник выбрал для картины основной красный цвет, а не холодный синий?») и не случайно: тем самым мы подводим детей к пониманию единства колорита картины и основного содержания, к пониманию настроения героев, социальной значимости изображенного события.

Работа показала: дети относительно легче и быстрее устанавливают взаимосвязь между социальной значимостью содержания и колоритом, чем связь между композицией и содержанием. Цвет в художественном произведении они связывают с настроением героев, с эстетическими качествами произведения в целом, с его основной мыслью, особенностями пейзажного фона. (...)

Эффективный метод и сравнение двух картин, сходных или контрастных как по теме, так и по средствам художественного выражения. Сравнение с помощью проблемных вопросов («Найди сходство этих картин», «В чем их различие?», «Почему один художник выбрал для написания светлые, радостные краски, а другой – темные, грустные?» и т.д.) повышает мыслительную активность, развивает умение творчески, самостоятельно мыслить, позволяет видеть разнообразные связи и отношения в изображенном явлении, глубже понимать социальную значимость содержания.

Таким образом, исследование показало: детям старшего дошкольного возраста доступно понимание социальной значимости содержания картины бытового жанра. Разнообразная методика позволит педагогам активнее, оптимальнее использовать функции искусства во всестороннем развитии детей.

Халезова Н., Чумичева Р. Как понимают старшие дошкольники значимость социальных явлений, выраженных в жанровых картинах // Дошкольное воспитание. –1985. – № 3. – С.52-54.