

Латипова В.А.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Восприятие – способность воспринимать явления окружающего мира.

Процесс восприятия включает в себя субъект и объект восприятия. С. В. Погодина в своей книге отмечала: «При восприятии произведений искусства происходит переход эмоционально-образного мышления в эстетический план, при этом механизмами перехода являются созерцание и продуктивное воображение» [1].

Педагогов и психологов давно волнует вопрос о том, как организовать процесс восприятия произведений изобразительного искусства детьми так, чтобы, с одной стороны, сохранить детскую непосредственность во всей её наивной первозданности, а с другой – научить их рассматривать художественные произведения.

В первую очередь необходимо добиться того, чтобы дети поняли, что в любом произведении искусства не только рассказывается о чём – либо, но и обязательно присутствует определённое настроение.

Показать важнейшую особенность искусства можно на произведениях со специальным содержанием. Так, например, маленькие дети не в состоянии понять те произведения живописи, в которых передана борьба добра со злом, но малыши очень рано начинают интересоваться изображениями детей, животных. Их увлекают иллюстрации в книгах, отдельные произведения живописи, скульптуры.

Было установлено, что эмоциональный отклик у детей, не достигших четырёх лет, вырывают те произведения искусства, в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные ребёнку этого возраста (мать и дитя, их взаимоотношения). Не менее привлекателен для малышей мир книжной графики.

Детей старшего дошкольного возраста уже можно познакомить с основными жанрами живописи (пейзаж, портрет, натюрморт) и помочь им

понять, как художники, используя средства выразительности, передают в художественной поэтической форме своё восприятие мира, своё понимание его.

Произведения для эстетического воспитания детей должны быть художественными, доставлять наслаждение своей красотой и передавать чувства, настроение мысли, доступные детям.

Произведения народного и прикладного искусства

Первыми подлинными произведениями искусства, с которыми знакомятся дети, являются их игрушки.

Задача игрушки - дать в руки ребёнка часть познаваемого им мира, развеселить, научить чему-то и воздействовать на его неосознанное эстетическое чувство.

Именно поэтому, независимо от возраста образования и профессии, большинство людей помнят любимые игрушки своего детства.

Создатели игрушки из разных уголков России передавали из поколения в поколение своё мастерство, смогли донести до наших детей драгоценные крупицы многовековой народной мудрости и красоты.

Рассматривая игрушки или играя с ними, ребёнок впитывает, делает своим достоянием форму, цвет, орнамент, которые веками отбирал и шлифовал народ. При этом важно отметить, что народные мастера не забывали и о возрастных особенностях детей. Со всеми народными игрушками малыши могли действовать: весело свистеть в глиняные и деревянные свистульки, движением рычажка заставлять медвежат рубить дрова, зайцев – бить в барабан. А для того, чтобы познакомиться с семьёй матрёшки, тут уж особенно надо было изловчиться! Действуя с такой игрушкой, ребёнок получает не только удовольствие от игры, но и определённое эстетическое впечатление.

Покажите детям красоту народных узоров, их ритмичность, чередование элементов, цветовых пятен, обратите внимание на своеобразие

колорита каждого вида, геометрические и обобщённые образы растительного мира (цветы, ягоды, листья, травка и пр.).

Полубуйтесь вместе с детьми красотой и изяществом этих изделий. Как можно чаще этой посудой сервируйте ребёнку стол, доставляя ему тем самым большую радость.

Рисунки в книге являются одними из первых произведений изобразительного искусства, с которыми встречаются дети в семье. Они вызывают у малышей эмоциональный отклик, помогают понять содержание сказки, песенки, потешки, лучше представить внешность героев их характер.

Покажите детям 3 – 4 лет иллюстрации Ю. Васнецова к русской народной песенке «Гуси», и вы увидите, что многие из них начнут колотить кулачками коварного волка, а некоторые даже примутся разжимать ему пасть, чтобы спасти маленького гусёнка.

Иллюстрации в детских книгах используются для эстетического воспитания дошкольников.

Во-первых, ребёнок с первого взгляда должен понимать картинку. Но при всей своей простоте иллюстрация должна заключать в себе множество подробностей (не в ущерб ясности изложения, только в этом случае её интересно рассматривать).

Во-вторых, иллюстрации должны быть выразительными. Благодаря выразительности изображения ребёнок воспринимает настроение героев, разделяет их чувства.

Для работы с детьми мы рекомендуем использовать следующие иллюстрации:

- Васнецов Ю. Иллюстрации к потешкам «Мыши», «Кисонька», «Конь», «Петушок», «Пошёл котик на творожок», «Котенька-коток», «Ладушки», «Гуси».

- Чарушин Е. Иллюстрации к авторской сказке «Теремок».

- Конашевич В. Иллюстрации к сказкам К. Чуковского «Мухоморок», «Тараканище» и др.

- Рачев Е. Иллюстрации к русским народным сказкам «Волк и козлята», «Маша и Медведь», «Заюшкина избушка», «Лиса и заяц» и др.

Работая с детьми, надо помнить, что любое произведение искусства – это рассказ не только через изображение фигуры и предмета, но и через цвет, линию, композицию, технику и материалы изображения. Постигание ребёнком средств выразительности происходит постепенно.

В старшем дошкольном возрасте ребят уже знакомят со средствами выразительности (цвет, композиция и т. п.).

Душа живописи – цвет обладает удивительными свойствами. Есть произведения живописи, в которых цвет – главный повествователь. И даже если мы не знаем его символического смысла, всё равно психологический строй цветовых сочетаний помимо нашего сознания воздействует на нас определённым образом: навеивает грусть, пробуждает беспокойство, вселяет радость, вызывает улыбку и т. п. Надо только приучить себя вглядываться и видеть развитие цвета, взаимодействие цветов – контрасты или их созвучия.

Линия - основной инструмент графики, но в живописи она тоже играет очень важную роль, линия может быть плавной, гибкой, певучей и резкой, энергичной, напористой. Она, так же как и цвет, выстраивает изображение в определённом эмоциональном, психологическом направлении.

Значительное место при восприятии картины принадлежит композиции, т. е. тому определённому порядку, в котором художник расположил отдельные элементы своего произведения, как связал их между собой, что выделил главным на фоне второстепенного.

Методика работы с детьми такова:

- Прежде всего, надо назвать детям фамилию художника.
- После этого предоставьте им возможность самостоятельно рассмотреть репродукцию или иллюстрацию. Выяснить, понятен сюжет или нет.

- Затем надо подготовить к восприятию тех событий, которые изобразил художник, или познакомить ребят с художественным произведением, иллюстрации к которому предстоит рассматривать.

- Но это ещё не всё – недостаточно понять или оценить чисто сюжетную сторону.

Произведения изобразительного искусства не только изображают, они ещё и что-то выражают. Один и тот же пейзаж, написанный разными художниками, окажется на их полотнах очень разным. Эти полотна будут выражать разные чувства, разные мысли.

При этом для людей художественно неразвитых критерием оценки произведений часто служит сходство - похожи изображённые дерево или цветок на настоящие или нет. Если похожи, значит, картина хорошая. Если нет - значит, плохая. Уберегите детей от таких примитивных критериев!

Речь идёт, конечно, не только о книжных иллюстрациях. Подведите детей к пониманию того, что изобразительное искусство, как и иные виды искусства, говорит нам о способности и потребности человека передавать в художественной форме своё восприятие мира, своё понимание его. Например: в репродукциях с картин К. Юона «Русская зима», И. Грабаря «Февральская лазурь», И. Шишкина «Сосна» дети могут видеть изображение зимы в разное время суток, определить, на какой картине день, вечер, ночь. Но кроме этого они должны почувствовать настроение, которое хотел передать каждый из этих художников своим зрителям, и выделить те средства выразительности, которыми он пользуется в данном случае.

И. Шишкин в своей картине использует контрастное изображение: ослепительный белый снег, и чернеющее небо, и склоны утёса. Луны на картине не видно, но её таинственный свет озаряет вершину скалы и создаёт впечатление холодной таинственности, тревоги и ожидания.

Зимний пейзаж К. Юона пронизан светом, теплом, радостью, несмотря на то, что на картине изображён глубокий снег и сильный мороз.

«Февральская лазурь» И. Грабаря – это праздник лазоревого неба, жемчужных берёз и ярких сиреневых теней на снегу. Очевидно, что эстетического отношения к произведениям искусства нельзя добиться по приказу на одном или нескольких занятиях и от всех детей одновременно.

Этот процесс связан с индивидуальным проявлением чувств, дифференцированным отношением каждого ребёнка к какому-то конкретному содержанию, которое затронет струны его души.