

Консультация для педагогов
«Знакомим детей с искусством».

Художник и его картина.

ИСКУССТВО - творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.

Назовите виды искусств. Их пять (живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство.)

Что даёт изобразительное искусство детям?

Воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Искусство раскрывает богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм, движений, с его помощью дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями жизни, проникаются высокими идеями. Они испытывают радость, волнение, восхищение при восприятии прекрасного, созданного в картинах, иллюстрациях.

В нашей консультации мы более подробно остановимся на знакомстве детей с произведениями художников, как работать в группе в этом направлении, опираясь на наглядный материал имеющийся в распоряжении детского сада.

Живопись.

Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу.

В свою очередь живопись имеет свои жанры: натюрморт, пейзаж, портрет.

С натюрмортом детей знакомят со 2 младшей группы; пейзажем – со средней; портретом – в старшей, со второй половины учебного года.

Знакомство с натюрмортом

Жанр натюрморта многогранен, его основной объект – частная жизнь человека, его простые будничные дела и потребности, выраженные в предметах – еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира, произведениях прикладного и изобразительного искусства, объектах и инструментах труда. Художник изображает внешний мир: форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость.

Объекты, изображаемые в натюрмортах, можно разделить на две большие группы: природные предметы (цветы, плоды, снедь, рыба, дичь, которым сопутствуют птицы, мелкие животные, насекомые) и вещи, сделанные руками человека (орудия труда, предметы быта, произведения искусства).

Особенности восприятия натюрморта детьми 3-7 лет

Натюрморт — первый жанр живописи, с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно знакомить дошкольников, ибо он не только вызывает наибольший эмоциональный отклик детей уже с 3-4 лет, ассоциации с их собственным жизненным опытом, но привлекает внимание детей к средствам выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных предметов, любоваться ими.

Установлены уровни эстетического восприятия детьми дошкольного возраста живописного натюрморта. На первом уровне, самом низком, ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине, но еще не образу. Мотив оценки носит предметный или житейский характер. На этом уровне стоят дети примерно трехлетнего возраста.

Второй уровень: ребенок начинает не только видеть, но и осознавать те элементарно-эстетические качества произведения, которые делают картину привлекательной для него. При условии внимания со стороны педагога значительная часть детей в возрасте 5 лет уже способна получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как *красивое* и цвет, и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений.

На третьем, самом высоком уровне эстетического развития дети-дошкольники поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного образа, не лежащую на поверхности. Виды натюрмортов. Принципы отбора натюрмортов для детей разных возрастных групп.

Однопорядковый (одновидовой) натюрморт изображает объекты одного конкретного вида: только овощи, только фрукты, только ягоды, грибы, цветы и так далее. На картине может быть изображена и разнообразная и предметы быта.

Если на картине представлены разнородные предметы (овощи и фрукты, цветы и плоды, посуда и овощи, оружие и цветы и др.), мы условно определяем такой натюрморт как смешанный по содержанию.

Несколько иной характер имеют натюрморты, объединенные названием «накрытый стол»: «завтрак», «десерт», «ужин» и др. В подобных изображениях есть некоторый сюжет, поэтому мы условно их обозначим как сюжетные. К сюжетному натюрмарту можно отнести натюрморты с изображением живых существ: птиц, животных, человека.

При отборе натюрмортов для детей следует опираться, прежде всего, на высокохудожественные произведения, доступные им как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности. Натюрморт должен вызывать у детей эмоциональный отклик, интерес, быть близким их личному опыту.

Можно рекомендовать для детей младшей и средней групп натюрморты однопорядковые. Эти натюрморты не должны иметь большого количества объектов, должны быть простыми по средствам выразительности. Хорошо подобрать яркие, декоративные работы. В средней группе следует предложить смешанные по содержанию натюрморты: цветы и плоды, ягоды и фрукты, овощи и фрукты и др.; в дополнение к ним рассмотреть натюрморты с предметами быта, снедь и др. Здесь уместно обратить внимание детей и на некоторые средства выразительности, цветовую тональность (теплую или холодную гамму, контрастность цвета).

В старших группах следует показать детям разнообразие натюрмортов, особенности использованных средств выразительности, индивидуальность творческой манеры художников. В дополнение к однопорядковым и смешанным натюрмортам детям предлагаем натюрморты сюжетного характера.

Особенности восприятия пейзажной живописи детьми 4 – 7 лет.

Пейзаж – один из самых эмоциональных, самых лирических жанров изобразительного искусства, предметом которого является изображение первозданной или изменённой человеком природы. В пейзажной живописи предстаёт духовная атмосфера времени, совокупность её чувств и переживаний.

Младшие дошкольники впервые знакомятся с пейзажем как жанром живописи. При знакомстве детей с пейзажной живописью необходимо опираться на опыт непосредственного восприятия детьми природы соответственно её сезонам. В возрасте 4-5 лет собственная изобразительная деятельность детей будет опережать художественное восприятие картин.

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с живописным пейзажем, формируя эмоционально-целостный опыт отношения к природе и её изображению в художественных картинах.

Дети внимательно вглядываются в окружающую природу, учатся видеть и понимать её красоту. Старшие дошкольники учатся не только понимать замысел произведения, его содержания, но и умению видеть средства выразительности, использованные художником для передачи чувств и настроений. В дальнейшем необходимо продолжить работу над формированием у детей представлений о пейзаже как жанре живописи, его видах и особенностях. Расширить представление о пейзаже не только с ярко выраженными сезонными изменениями природы, но и с промежуточными, межсезонными её

состояниями (например, начало осени, золотая осень, поздняя осень), в различное время суток (утро, полдень, вечер, ночь), при различной погоде (ветер, дождь, снег, гроза, туман и т.д.). На следующем этапе дети знакомятся с такими видами пейзажа, как сельский, городской, архитектурный, морской. Дети узнают о художниках-пейзажистах и написанных ими картинах, о процессе создания произведений искусства в жизни общества, каждого человека, в дальнейшем используя полученные знания и ощущения в своём изобразительном творчестве.

Особенности восприятия портрета детьми 5 – 7 лет.

Портретная живопись - один из самых трудных и значительных жанров в изобразительном искусстве. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр живописи.

Дети 5 лет проявляют положительный интерес к портрету. Эмоционально откликаются на портреты людей, образы которых не только близки их личному опыту, но и известны им из литературы, кино. Детям больше нравятся люди с положительным эмоциональным состоянием, хотя они также сопереживают, сочувствуют грусти, печали. Пятилетний ребенок уже обращает внимание на такие средства выразительности, как, например, рисунок. При определении эмоционального состояния он видит не только лицо и его мимику (движение бровей, выражение глаз, губ), но и позу. У детей пяти лет уже формируется элементарное понимание цвета как средства выразительности. Они могут дать эстетическую оценку портрету, хотя их аргументация бедна и зачастую несущественна. Художники не пишут специально портреты для детей, поэтому подбирать их с целью использования в педагогическом процессе достаточно сложно.

Дети 6-7 лет проявляют также активный положительный интерес к портретной живописи. Эмоционально откликаются на художественный образ, выражая собственные чувства и отношения к нему. Видят не только содержание, но и некоторые средства выразительности портрета. Понимают связь экспрессивных свойств позы с выражением лица, жестами человека (добрый, серьёзный, злой), дают общую нравственную оценку. На основе существенных признаков определяют социальное положение изображаемого. Обращают внимание на одежду. Окружающую среду, детали, предметы труда и быта, но они не являются существенными признаками в оценке портрета, а привлекаются как дополнения в характеристике образа. Человеку даётся нравственно-эстетическая оценка, она более развёрнута и доказательна

Методика работы по ознакомлению дошкольников с живописью.

Предварительная работа включает задания и игровые упражнения по обогащению и активизации словаря, развитию выразительности речи, формированию монологической речи, чтению художественных произведений, сюжет которых был бы созвучен теме картины.

Читая литературное произведение, воспитатель интонационно выделяет те места, которые отражены художником в содержании картины. После чтения проводится краткая беседа о том, как дети понимают прочитанное. Такие методы помогают дошкольнику легче понять содержание картины, пополнить словарь.

1. Для подбора образных сравнений полезны упражнения: «С чем можно сравнить лес, луг, снег?», «Кто сравнит более красиво?»

2. Для активизации слов, выражающих настроение в картине, используют словесные упражнения: «Узнай, о ком или о чём я рассказываю?», «Соотнеси слово и настроение картины», «Кто больше назовёт слов, передающих настроение в иллюстрации?».

3. Для того чтобы дети могли адекватно воспринимать состояние людей, изображённых на картине, необходимо учить понимать язык жестов, мимики, движений. Этому способствует чтение художественной литературы, показ кукольного театра, драматизация сказок.

4. Детей учат понимать язык жестов, используя мимические упражнения: «покажи мимикой, жестами, о чём ты задумался», «Расскажи без слов, о чём бы ты написал картину».

5. Для развития выразительности речи проводятся упражнения, подготавливающие ребёнка к восприятию произведения: «Скажи фразу: «Какая красивая картина. Какой грустный пейзаж» Как бы эту фразу произнёс добрый человек, как бы это сделал злой и т.д.?».

Перед тем как познакомить детей с произведением, воспитатель изучает его, (не просто осматривает), определяет, о чём картина, устанавливает связь между содержанием и средствами выразительности, цветом и композицией, построением и настроением произведения, решает, что в картине звучит наиболее ярко. После детального изучения отбирает слова, необходимые для рассказывания.

Методы и приёмы при ознакомлении детей с живописью

Пояснение— широко применяется при первых беседах для уточнения представлений детей о портрете.

Сравнение— повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.

Акцентирование деталей— усиливает восприятие ребёнка, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приёма заключена в том, что восприятия картины закрывается всё изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.

Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы вызвать у детей определённые чувства, эмоции, настроение. Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же настроение.

Тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребёнку руками (поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать чувства детей, пережить адекватное состояние изображённого образа.

Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть взаимная искренность.

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных образов.

Приём «вхождении» в картину – детям предлагается представить себя на месте изображённого человека. Это учит переживать, будит детское воображение.

Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. Музыка может предварять восприятие портрета. Тогда воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображён на портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быть фоном для рассказа воспитателя.

Этапы ознакомления дошкольников с живописью

Первый этап – искусствоведческий рассказ педагога

Структура искусствоведческого рассказа:

1. Сообщение названия картины
2. Сообщение фамилии художника
3. О чём написана картина
4. Что самое главное в картине (выделить композиционный центр)
5. Как оно изображено (цвет, построение, расположение)
6. Что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали
7. Что красивого показал своим произведением художник
8. О чём думается, что вспоминается

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 чём картина.

Искусствоведческий рассказ можно дать после того, как дети самостоятельно рассмотрят произведение. Затем воспитатель задаёт им вопросы с целью закрепления понимания содержания картины. Вопросы должны быть подробными и конкретными, направленными на перечисление увиденного в картине, на детальное рассматривание её, с учётом принципа нарастания сложности.

Например:

- Что изображено на картине?
- Где расположены изображённые на картине предметы, люди?
- Как вы думаете, что самое главное в картине?.
- Как это изобразил художник?
- Что в картине самое яркое?
- Что этим хотел сказать художник?
- Какое настроение передал художник?
- Как вы догадались, что именно такое настроение отражено?
- Как это удалось сделать художнику?
- О чём думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту картину?

Картины художников должны вызывать у детей определённые чувства. Поэтому необходимо использовать приём «вхождения в картину, воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины событий»

Второй этап

Задачи:

1. Развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины,
2. Выделять выразительные средства,
3. Формировать умения «читать» картины,
4. Мотивировать эмоционально – личностное отношение к произведению

Исключается искусствоведческий рассказ педагога. Рассматривание картин начинается с постановки вопросов более обобщенного характера.

Например:

- О чём картина?
- Почему думаете так, расскажите?
- Как бы вы назвали картину?
- Почему именно так?
- Что красивого и удивительного передал художник в образах людей, пейзаже, предметах?
- Как он изобразил это в картине?
- Какое настроение вызывает картина?
- Отчего возникает такое настроение?
- Что хотел сказать художник своей картиной?

Данные вопросы направлены не на перечисление изображения, а на установление и объяснение связи между содержанием и средствами выразительности. Они способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, анализировать, делать выводы.

Иногда необходимо использовать приём точных установок, который учит логично рассуждать и открывает путь к самостоятельному поиску ответа.

Например: «Прежде чем ответить на вопрос, о чём картина, внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это показал, а потом отвечай на вопрос, о чём картина».

Приём композиционных вариантов – педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции в картине.

Например:

1. «Что изменилось на картине между людьми . предметами?» (педагог закрывает часть картины листом)
2. «О чём бы рассказала картина, если бы художник расположил людей не по кругу, а отдельными группами?»
3. «Объясни, почему художник изобразил образ человека или предмета именно такой величины?»

Чтобы цвет в живописи стал «говорящим» применяется приём колористических вариантов – изменение колорита картины путём словесного описания или наложения цветной плёнки на цвет художника.

Например:

– Что изменилось бы в настроении изображённых людей, если бы художник написал картину в холодных тонах?

На втором этапе вместо рассказа – образца из личностного отношения педагога используются разнообразные вопросы, активизирующие мыслительную активность ребёнка.

Длительное применение рассказа – образца может привести к пассивному восприятию произведения

Структура постановки вопросов:

- Что понравилось на картине?
- Почему она понравилась?
- Чем она понравилась?

Третий этап

Задачи:

1. Формирование творческого восприятия картины.
2. Сравнение изображённого с личным опытом.
3. Развитие разнообразных ассоциаций, эмоций, чувств.

Приём водится в процесс восприятия живописи постепенно. Вначале даются для сравнения две картины разных художников, одного жанра, но с контрастным настроением, а затем картины одного художника.но разного колористического решения. Репродукции картин вначале сравнивают по контрасту – настроению, цвету, композиции, выделяя лишь один признак.

Приём мысленного создания картины по названию, данному художником.

В начале дети затрудняются последовательно и развёрнуто излагать свои мысли. Поэтому на первых порах воспитатель использует точные установки.

- Расскажи, о чём будет картина, что в ней ты выделишь главное?
- Что будет написано вокруг главного, какими красками.на каком фоне?
- Что будет особенно красивым?
- Почему ты задумал в своей картине выделить именно это как самое красивое?

Игровые элементы, стимулирующие желание ребёнка рассказать о понравившейся картине: «Кто расскажет лучше, интереснее?»

Необходимо обучать детей задавать вопросы, что свидетельствует о формирующихся у них определённой направленности взглядов, интереса к социальной жизни людей.

Требования к отбору картин

Отбирая произведения для рассматривания с дошкольниками, необходимо чётко представлять, о чём картина, какую основную мысль выразил художник, для чего создано данное произведение, как передал содержание.

- * актуальность выраженного в жанровой живописи социального явления
- * произведения, посвящённые знаменитым событиям и сезонным изменениям в природе
- * единство в восприятии содержания (что изображено) и средств выразительности (как выражено содержание)
- * колористическое решение (цветовой контраст)
- * композиционное решение

* эмоциональность произведения – чем эмоциональнее, ярче произведение, тем сильнее оно действует на чувства и сознание.

Детей дошкольного возраста надо знакомить с произведениями живописи. «Восприятие искусства - активный процесс, в который входят и двигательные моменты (ритм), и эмоциональное переживание, и «мыслительное действие», которое имеет особенно большое значение в дошкольном возрасте».