

Консультация

«Знакомство с репродукциями картин художников, как средство художественно-эстетического развития».

Воспитатель СП «Детский сад №9»

ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск

Рубцова Н.А.

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

В. А. Сухомлинский

В соответствии с ФОП ДО в 3 -4 года педагог в процессе ознакомления с репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях.

В 4-5 лет педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.

В 5-6 лет педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомит с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие).

В подготовительной к школе группе педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять

представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие).

При отборе репродукций картин великих художников нужно прежде всего следить за тем, чтобы картины были, простые по композиции, яркие по цвету, без лишних деталей, — это обеспечит доступность восприятия. Рассматривая с детьми пейзажные картины, педагог, во-первых, учит их понимать замысел художника, настроение, переданное им в картине, учит определять изобразительные средства, которые использовал художник для передачи своего замысла; во-вторых, педагог учит детей выражать словами впечатления, полученные от восприятия пейзажа. Понять настроение пейзажа помогают, например, такие вопросы: «Веселая эта картина или грустная? Почему вы так думаете? Какие краски нужны были художнику, чтобы показать это? Какие краски взял бы художник, если бы захотел нарисовать не пасмурный и хмурый день, а яркий и веселый? Почему художник так назвал свою картину?». Для лучшего восприятия произведения живописи целесообразно предложить детям сравнить изображенное на картине с наблюдаемым в окружающей природе. Этот прием называют введением в воображаемую ситуацию. Он развивает умение детей как бы войти в картину, вспомнить о похожих предметах и явлениях, виденных в жизни, придумать, что бы они увидели, услышали, если бы «как будто пришли на эту полянку», «в этот лес», «к этой речке». Так дети приучаются использовать свой опыт, у них развивается творческое воображение.

При рассматривании картины необходимо и поясняющее слово педагога. Оно помогает ребенку разобраться в ее содержании, углубляет восприятие. Правильному и глубокому восприятию картины способствуют поэтическое слово, музыка.

Например, рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода» хорошо сочетается с чтением стихотворения А. Плещеева:

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою...!

Смотреть пейзажные картины лучше сразу после экскурсии, наблюдения.

Например, в ходе беседы после прогулки в зимний лес или парк можно рассмотреть с детьми картину К. Ф. Юона «Русская зима», А.А Пластов «Первый снег». Пейзаж, написанный художником, соответствует тому, что ребята видели на прогулке, — заснеженные деревья, замерзшая река, крыши домов, покрытые снегом. Это приучает их соотносить свой чувственный опыт с эстетическим воздействием картины. Фигурки людей и животных, введенные художником в композицию, вызывают у детей личные ассоциации, оживляют впечатления, помогают составить рассказ. Дети вспоминают прогулку: «Как мы видели, только домики маленькие»; «Наш парк тоже был в снегу»; «Красиво, как в нашем парке». С помощью педагога уточняются и вводятся в активный словарь образные слова и выражения: иней, сверкать, блестеть на солнце, снег покрыл землю теплым одеялом и др. Если в старшей группе рассматривание пейзажных картин, как правило, является частью беседы, то в подготовительной это может быть и самостоятельным занятием. Примерная последовательность таких занятий:

- 1) рассматривание картины с заключительным рассказом педагога по ней;
- 2) составление детьми описательного рассказа по картине;
- 3) сравнение разных по настроению пейзажных картин и составление рассказов по ним (например, сравнение картин И. Левитана «Золотая осень» и «Осенний день. Сокольники»);
- 4) составление описательных рассказов по небольшим пейзажным картинкам (занятие проводится по типу «Устроим выставку «Зима — лето», «Устроим выставку «Времена года»). Для усложнения такого занятия можно дать картинки, характеризующие разные периоды сезона (начало, середина, конец). Подходящим материалом в данном случае будут открытки из серий «Времена года», «Родная природа» и т. п. В старшем возрасте рассматривание картин лучше начать 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. 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.

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?».

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.

В подготовительной к школе группе педагог 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, педагог 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. Сравнение позволяет глубже вникнуть в содержание ранее воспринятых произведений, по-новому увидеть их.

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.

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 педагог. Обучая детей умению задавать вопросы, 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.

При рассматривании репродукций 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. 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 можно использовать и в индивидуальной

работе с робкими, застенчивыми детьми или с группой детей с низким уровнем развития речи, особым уровнем развития мыслительных процессов.

Одним из важнейших принципов организации образовательной деятельности является принцип успешности. Каждый ребенок должен чувствовать свою успешность. Ощущение успеваемости определяется многими факторами, среди которых соответствие задачи возможностям ребенка, а также тактичное, ненавязчивое сопровождение детских действий со стороны взрослых. Чувствуя добро - доброжелательную поддержку, заинтересованность, ребенок ведет себя увереннее. Важное значение приобретают в процессе рассматривания картины оценка и анализ рассказов детей. В младшем дошкольном возрасте оценка должна быть только положительной.

В среднем возрасте педагог анализирует рассказы детей, подчеркивая, прежде всего, на положительных моментах и коротко выражает предложения по улучшению качества рассказа. К анализу можно поощрять детей, предлагая им подобрать более точное слово, составить более удачно высказывание: «Дети, вы обратили внимание, как Саша сказал о ... а как иначе можно было сказать? Скажите об этом по-своему».

Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в анализе собственных рассказов и рассказов своих товарищей. Этот момент на занятии следует использовать для совершенствования связной речи детей. То есть это не просто указание на ошибки, а признание других вариантов высказывания. Польза знакомства с живописью особенно велика, она обогащает эстетическое восприятие ребёнка, развивает интерес к искусству, способность не только чувствовать красоту, но и передавать её в своём творчестве. Также системное общение с произведениями живописи развивает кругозор, пробуждает интерес к истории и литературе, расширяет словарный запас дошкольников, тренирует наблюдательность, внимание, память, способствует развитию способности к анализу и сравнению.