

№3 2009 год

педагогика искусства

Казакова Тамара Гавриловна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эстетического развития Центра «Дошкольное Детство» им. А.В. Запорожца, Москва, e-mail: dariza91@mail.ru

Искусство и ребёнок.

Искусство занимает особое место среди других эстетических ценностей и предстаёт перед воспринимающими его людьми в виде художественных произведений, созданных живописцами, скульпторами, писателями, музыкантами – всеми художниками в различные периоды исторического развития общества. Оно несёт в себе отражение как существующих, так и давно исчезнувших вещей, явлений природы и людей, сохраняет их образы для новых поколений. Искусство расширяет социальный опыт человека, его взаимодействие с природой и обществом, другими людьми. В этом проявляется коммуникативная функция искусства. Оно способствует также познанию окружающего мира через художественные образы в живописи, графике, скульптуре, архитектуре. В процессе обучения, образования детей, подростков возрастает просветительская роль искусства. Художественные произведения разделяются на различные виды искусства в зависимости от того, какая сторона действительности отражается в них. Общие свойства искусства специфически проявляются в его различных видах. Объектом отражения в искусстве являются все эмоциональные стороны действительности, природы и общества. К ним относятся, прежде всего, эмоции людей – внешние проявления чувств, характеров, которые передаются в мимике лица, жестах, позах; в интонациях голоса, движениях и т. п. Художественный образ в изобразительном искусстве – это отражение действительности. И, вместе с тем, он никогда не является её буквальной копией, «слепком». Явления действительности, перенесённые в искусство, выражают отношение художника к изображаемому и таким образом служат утверждению тех или иных эстетических идеалов. Искусствоведы, философы (В.А. Разумный, В.К. Скатерщиков, И.Б. Астахов и др.), характеризуя особенности художественного образа, отмечают, что художник, его создающий, имеет определённое мировоззрение, разделяет определённую систему эстетических взглядов и соответственно относится к жизни. Изобразительное искусство обладает своим «языком», который помогает художнику выразить свои мысли, чувства, своё отношение к действительности. Посредством «языка» искусства жизнь отражается художником во всём многообразии. И.Б. Астахов пишет: «Изобразительный «язык», присущий каждому виду искусства, не является чем-то внешним по отношению к специфике художественного образа. Будучи материальной формой выражения, он представляет одну из существенно важных сторон образной специфики». «Язык» изобразительного искусства многообразен, каждый вид искусства имеет свою специфику, свои законы, которые необходимо знать не только художнику, но и педагогу. Образы искусства, благодаря знанию «языка», воспринимаются ярко, живо, формируются чувства, вызывают эмоциональное отношение к событиям и явлениям, помогают глубже воспринимать окружающую действительность. Хотя произведение искусства создано из определённого материала и не существует без него, главное в нём – художественный образ. В процессе художественного творчества материал преобразуется, теряет самостоятельное значение и предстаёт как

художественный образ. Например, краски, нанесённые на холст, или обработанный камень становятся портретом человека (в живописи и скульптуре). Художественный образ произведения создан художником в соответствии с его представлениями о реальном или сказочном мире и является материальным изображением явлений природы и общества или фантастических, сказочных событий, не существующих в действительности. Из рассмотренного следует, что произведения различных видов искусства обладают и изобразительностью, и выразительностью. Художественный образ в искусстве есть выразительное изображение как реальных, так и фантастических явлений, в которых концентрированно отражаются эмоциональные стороны действительности, а поэтому выражаются общезначимые чувства, характеры людей. Различие произведений искусства по их существу – по отражённым в них эмоциональным сторонам действительности, жизни общества – является основанием для классификации всего искусства, разделения его на различные виды и жанры. Так архитектурное произведение искусства качественно отличается от утилитарной постройки тем, что оно является выразительным изображением или воспроизведением места жизни, отдыха, труда людей передающим их чувства, мироощущение и мировоззрение. Архитектура способна, например, выразить свободу, величие, торжественность, открытость, стремительность и т. п. Специфические особенности художественного образа в архитектуре превращают утилитарное сооружение в произведение искусства: дом – в дворец, храм; ворота – в арку и т. п. Выражение чувств и характеров людей к скульптуре приводит к тому, что объёмное воспроизведение в камне и других материалах предстаёт одухотворённым в образе героя, деятеля науки и культуры и т. д. В живописи (как и в скульптуре) выделяются различные жанры – мифологический, исторический, бытовой, батальный, сказочный, портрет, пейзаж, натюрморт. Особые чувства (покоя, торжественности, таинственности и т. п.) способны выразить пейзажи и натюрморты, в которых с помощью цвета передаётся красота природы. Свои особенности отражения действительности имеют и другие виды искусства. И все они вместе выражают многогранные оттенки, насыщенность человеческих чувств и характеров, с позиций определённого мировоззрения. Итак, рассмотренные общие свойства искусства (изобразительность, выразительность) связаны с отражением в художественных образах эмоциональных сторон действительности – жизни природы, человека. Приобщение к изобразительному искусству начинается уже в дошкольном возрасте, когда ребёнок получает первые художественные впечатления. В этот период он эмоционально воспринимает произведения искусства (картину, скульптуру, иллюстрацию, декоративные изделия), постепенно постигает их художественный «язык». Психологи отмечают возможности раннего зарождения у детей эстетического восприятия, которое в своём развитии проходит определённый путь становления. По мнению А. В. Запорожца, эстетическое отношение к предмету предусматривает ряд познавательных моментов и в соответствии с этим умение соотносить форму и содержание, художественный образ и изображаемый предмет, умение, которое может возникнуть только на определённом этапе развития ребёнка. По данным психологов, восприятие произведений искусства проходит несколько ступеней развития: от поверхностного, чисто внешнего схватывания очертаний и бросающихся в глаза качеств, до достижения сути и глубины художественного содержания. Только к старшему дошкольному возрасту, в связи с накоплением впечатлений от знакомства с широким кругом явлений, с появлением жизненного опыта, способности к наблюдению, анализу, классификации, сравнению и другим мыслительным операциям, ребёнок способен оценить предмет искусства, увидеть разницу между реальностью и её изображением. Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина считают, что необходимо активно развивать у ребёнка эстетическое восприятие произведений искусства, учить его выделять выразительные средства художественного произведения, разных видов и жанров.

Восприятие живописи детьми. Ранние эмоциональные переживания, связанные с восприятием искусства, красоты, нередко оставляют неизгладимый след в душе ребёнка. С годами это первое, не всегда осознанное, тяготение к прекрасному переходит в потребность знать и понимать искусство. В исследовании Н.М. Зубаревой по эстетическому воспитанию детей средствами изобразительного искусства, поставлены вопросы: каковы возможности картин, в частности, таких жанров, как натюрморт и пейзаж. По данным исследователей, при восприятии живописи разных жанров дети больше предпочитают картину бытового жанра и меньше натюрморт и пейзаж. Сюжетная картина привлекает детей интересным, увлекательным содержанием. При этом они, как правило, не обращают внимания на эстетические стороны картины. Натюрморты и особенно пейзажная живопись вызывают интерес у ребёнка изображением предметов, явлений природы, цветовыми сочетаниями, колоритом. В картинах бытового жанра детей привлекают различные темы: спорт, образы животных. Интерес к тематике неодинаков у девочек и мальчиков. Мальчики проявляют наибольший интерес к спортивной и героической тематике, а девочки – к миру животных. У отдельных детей отмечается устойчивый интерес к одной определённой теме. При сопоставлении двух художественных произведений на одну и ту же тему, но решённых художниками по-разному, дети отдают предпочтение картинкам, написанным лаконично, условно, ярко, с использованием декоративных возможностей цвета. Однако условность в изображении принимается детьми лишь до определённых пределов. Изображение, граничащее со схематизмом, вызывает у них протест. Воспринимая натюрморт, дети эмоционально реагируют на цвет, замечают, какие цвета художник использует в картине. Дети 5-7 лет, выбирая «самую красивую» картину, способны руководствоваться эстетическими чувствами, вызываемыми гармонией цвета, яркостью красок, их сочетанием. Дети 3-4 лет, воспринимая картину, как правило, ещё не выделяют эстетические качества, их привлекают способы изображения («потому что рисовали красками»). Осознать и выразить в словах свои эмоции, названные элементарными эстетическими качествами изображённых предметов, ребёнок в этом возрасте не может. Но именно эти качества его привлекают, воздействуют и вызывают радостные эмоции. Пейзажная живопись близка детям по их наблюдениям природы, оказывает эмоциональное и эстетическое воздействие, что проявляется в их речи. Дети находят свои поэтические образы для характеристики воспринимаемого явления, используя метафоры, сравнения и другие средства выразительности. Поэтический текст оказывает положительное влияние на восприятие картины, углубляя её восприятие. Он помогает детям осознанно воспринимать выразительные средства, использованные художником, видеть в них средства характеристики образа. Для развития эстетического восприятия детьми художественного образа в пейзажной живописи важно использовать поэзию А.С. Пушкина, И.А. Бунина, Ф.И. Тютчева, С. Есенина и др. При восприятии жанровой картины детьми старшего дошкольного возраста понимание социальной значимости содержания картин развивается постепенно от неосознанного, расчленённого, основанного на выделении отдельных деталей без взаимосвязи со средствами выразительности к адекватному пониманию содержания, мотивированному логическими связями содержания картины и средствами выразительности. Необходимым условием понимания социальной значимости содержания жанровой живописи является личностное отношение к выраженным в живописи социальным явлениям. Оно выступает показателем эмоционального восприятия жанровой живописи, а также немаловажным фактором в процессе формирования социализации личности дошкольника. Большое влияние на восприятие детьми произведений изобразительного искусства оказывает стиль художественного изображения. Лаконичная, яркая по колориту картина вызывает стойкие эстетические чувства. Так, в натюрмортах детей больше привлекают произведения, которые по своим художественным особенностям близки к работам мастеров народного творчества. Красочность и декоративность, смелые, часто контрастные цветовые сочетания

делают эти произведения необычайно привлекательными для детей. В картине бытового жанра их больше интересуют произведения, написанные реалистично, в пейзаже - картины с использованием декоративных возможностей цвета. В работе с детьми целесообразно использовать произведения с различной трактовкой художественного образа: очень подробной (А. Лактионов, И. Шишкин, И. Хруцкой), более обобщённой (А. Рылов, А. Куинджи, И. Левитан), условно плоскостной, близкой к народному искусству (А. Ведерников, Б. Кустодиев). В детском саду необходимо иметь подборку художественных репродукций изобразительного искусства разных видов и жанров.

Восприятие детьми графики. Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями художников открывают перед ребёнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. Ребёнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные иллюстрации, он прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на картинке, разговаривает с персонажем, нарисованным художником, как с живым. В этом огромная сила воздействия графики на ребёнка. Она конкретна, доступна, понятна детям дошкольного возраста и оказывает на них огромное воспитательное воздействие. Б.М. Теплов, характеризуя особенности восприятия произведений искусства, пишет, что, если научное наблюдение иногда называют «думающим восприятием», то восприятие искусства - «эмоциональным». Психологи, искусствоведы, педагоги отмечали своеобразие восприятия детьми графических изображений: тяготение к красочному рисунку, причём с возрастом большее предпочтение они отдают реальной окраске, то же самое отмечается и в отношении требований детей к реалистичности форм изображений. В старшем дошкольном возрасте дети отрицательно относятся к условности формы. Восприятие произведений графического искусства может достигать различной степени сложности и полноты. Оно во многом зависит от подготовленности человека, от характера его эстетического опыта, круга интересов, психологического состояния. Но больше всего это зависит от самого произведения искусства, его художественного содержания, идей. Чувств, которые оно выражает. Рассматривая иллюстрацию, дети дошкольного возраста не только эмоционально откликаются на цвет и форму, но и осмысливают то, что изображено. Средства художественно-образной выразительности (линия, форма, цвет, композиция), помогают детям узнавать содержание картинки. Они эмоционально воспринимают образ, проявляют желание ещё раз рассмотреть изображение. Исследования (Т.А. Репина, Е.А. Бондаренко, Е.Ш. Решко, В.Я. Кионов) показали, что дети способны соотносить рисунок, цвет, форму с характеристикой образа. Рисунок является наиболее важным фактором в установлении отношения ребёнка к персонажам произведения (рассказа, сказки). Главным в понимании содержания действия на рисунке для детей 3-4 лет является предмет, с которым человек совершает действие, а для детей 5-7 лет – поза изображённого человека и различные композиционные приёмы передачи движения. Перспективно уменьшенные на рисунке предметы младшие дошкольники воспринимают маленькими в действительности и только к 5-6 годам начинают понимать уменьшение удалённого предмета (ближе – дальше). Иллюстрация является художественным средством, помогающим полнее воспринимать литературный образ, благодаря умению художника наглядно, выразительно, доступно, эмоционально передать идею произведения. Художественный образ в иллюстрации воспринимается детьми активно, эмоционально. Своими движениями, жестами дошкольники часто подражают персонажам, они с любопытством рассматривают необычную позу, выражение лица человека. Форма, манера рисунка влияют на характер восприятия, глубину наблюдений. Яркий динамический рисунок без загромождающих деталей, без резкого отклонения от действительности более доступен восприятию детей 5-7 лет. Чтобы художественный образ был понятен, интересен, занимателен для ребёнка, художник подбирает соответствующие средства выразительности, характеризующие

персонажи, – рисунок, цвет, композицию, своеобразное использование которых определяет индивидуальную творческую манеру художника. В связи с этими особенностями требуется создание понятных, доступных и в то же время высокохудожественных графических образов. Такие произведения книжной графики созданы В.М. Конашевичем, В.В. Лебедевым, А.Ф. Пахомовым, Е.И. Чарушиным, Ю.А. Васнецовым, Е.М. Рачёвым, которые своим творчеством способствуют формированию у детей эстетического восприятия. Однако, если дети не научатся воспринимать графический «язык», огромные возможности по формированию эстетического восприятия иллюстраций могут так и не реализоваться. С другой стороны, детское изобразительное творчество не получит стимула для развития, так как дети в своих рисунках пользуются теми же средствами, что и художники (форма, линия, цвет, композиция). Воспринимая иллюстрации, ребёнок мысленно участвует в изображённых на них действиях героев, переживает их радости и печали. Свои чувства он ярко и непосредственно выражает в репликах, жестах, мимике. В зависимости от содержания рисунка, дети то весело смеются, то становятся серьёзными и сосредоточенными. Иллюстрации к сказкам, где реальная действительность даётся в сочетании с фантастическими образами, которые изображены красочно, необычно, дети воспринимают эмоционально, с интересом рассматривают старинные терема, костюмы, узоры, предметы быта. Иллюстрации, где художники используют условные приёмы, искажают форму, грубо нарушают композицию рисунка, дети отвергают, выражают неудовлетворение («это некрасиво», «не нравится», «плохо нарисовано», «такие картинки не люблю» и т.д.). Когда иллюстрации вызывают интерес, дети проявляют желание рассказывать, описывать изображённое на картинке. Особенно любимы детьми иллюстрации в книгах о животных, они предпочитают рисунки с изображением зверей, в которых передано полное сходство («как настоящие», «поправдашные», «лохматые»). Иллюстрация как своеобразный вид искусства тесно связана с книгой. Способность воспринимать её в единстве с текстом является одним из показателей эстетического восприятия, так как графическое изображение даёт возможность увидеть и понять содержание стихотворения, рассказа или сказки. Не случайно дети выбирают книги с иллюстрациями и сами стараются «читать» с их помощью. Эстетическое восприятие иллюстрации проявляется в умении ребёнка описывать изображаемое действие, разбираться во взаимоотношениях между персонажами, героями произведения. Следует высоко оценить значение иллюстрации в детской книге, так как с её рассматривания начинается другой этап в познании окружающего, дети охотно идут за художником в новый мир живых образов, вымысла, сочетания реального и сказочного. Они с интересом включаются в этот процесс, в эту игру фантазии и воображения. Художник - иллюстратор должен уметь разговаривать с детьми «языком» простым, ясным, предельно искренним.

Восприятие скульптуры детьми. В окружающей действительности дети встречаются с произведениями скульптуры разных видов (монументальной, станковой, скульптурой малых форм). При восприятии пластического образа они учатся понимать специфику «языка» скульптуры, так как она даёт трёхмерное изображение предмета в реальном пространстве, обогащает ребёнка новыми способами художественного видения. В отличие от живописи, графики, образы скульптуры имеют реальный объём и специфический материал. Это вызывает у воспринимающего ощущение весомости, тяжести, желания прикоснуться к скульптуре, понять пластическую позу, ритмическую композицию. Скульптура относится к пространственным видам изобразительного искусства: её образы требуют кругового осмотра с разных точек зрения. Выразительность образа передаётся контурной линией, силуэтом, статикой или динамикой композиции, фактурой и цветом материала. Придавая большое значение скульптуре в становлении нравственно- эстетического сознания, в формировании художественных вкусов,

духовных потребностей, творческой активности личности исследователи указывали на необходимость использования её образов для эстетического развития ребёнка. Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, целесообразно, прежде всего, использовать скульптуру малых форм анималистического жанра. Скульпторы-анималисты подчёркивают психологические характеристики животного, отражая его внутренний мир (работы В.А. Ватагина), или стремятся подчеркнуть декоративность, пластичность форм (работы И.С. Ефимова). Для развития эстетического восприятия надо знать художественный «язык» скульптурного произведения. По данным Г.М. Вишневой, специальное обследование детских садов показало, что в некоторых из них скульптура малых форм иногда используется для обучения на занятиях, а также для украшения групповых комнат. Однако воспитатели часто не владеют методикой работы с ней. Без обучения способам восприятия скульптуры упускается возможность познания детьми достоинств и специфики этого вида изобразительного искусства, что не может быть восполнено средствами живописи, графики, в которых изображение дано на плоскости. Наблюдения показали, что у детей есть некоторый объём знаний о скульптуре. Так, дети седьмого года жизни правильно определяют назначение скульптуры («для памяти», «для украшения»), вспоминают (по фотографиям) отдельные образы монументальной, станковой скульптуры, мелкую пластику, как правило, не смешивают с игрушкой. Дети шестого года жизни чаще смешивают скульптуру с игрушкой, не всегда понимают декоративную функцию мелкой пластики. У них отсутствуют в речи слова: «скульптура», «скульптор», которые заменяются другими: «памятник», «сувенир», «делают люди на заводе», «на работе». При рассматривании скульптурных фигур дети отдают предпочтение скульптуре, натурально передающей образ животного: «она, как настоящая», «эта лиса похожа на живую, а другая очень тонкая, палочная лиса» (условное изображение). Отсутствие знаний о специфике художественного «языка» скульптуры приводит детей часто к неправильным суждениям. Например, рассматривая скульптуру из металла, ребёнок замечает: «Чёрный олень не может быть красивым». Восприятие фигурок из фарфора не вызвало у детей отрицательных реакций, им нравится его белый цвет, гладкая фактура, яркость окраски. В процессе восприятия скульптуры дети часто самостоятельно характеризуют её с помощью сенсорных эталонов формы, цвета, фактуры: «У большого оленя голова, спина, ноги более гладкие (плавная линия), видно, что он спокоен. У оленёнка горбик на спине, ноги согнуты <...> он боится, дрожит». Для развития творчества в изобразительной деятельности важны не только навыки и умения, надо научить ребёнка эстетически воспринимать образы искусства разных видов и жанров. С этой целью в детском саду используются произведения изобразительного искусства, но знакомство с ними чаще всего осуществляется посредством рассматривания репродукций, иллюстраций, слайдов. Более верный «камертон» в пластическом и цветовом видении подарит ребёнку поход в музей или на выставку. О важности приобщения ребёнка к миру искусства через социокультурную среду музея пишет в своей книге «Музей и дети» (2000 г .) Л.В. Пантелеева: «Посещение музея - событие в жизни ребёнка. Непосредственное знакомство с коллекциями художественных музеев - подлинными историческими экспонатами, а также с архитектурой зданий, интерьерами залов оказывают огромное эмоциональное воздействие на детей, а это, безусловно, неопределимо в формировании личности и духовно- интеллектуального потенциала общества в целом. В зрительном (визуальном) контакте ребёнка с подлинным произведением искусства – качественное отличие музейной педагогики от вербальных методик образовательных центров». В целом ряде исследований раскрыты возможности детей эстетически воспринимать произведения разных видов искусств при посещении музея. Так, Г.М. Вишнева отмечает, что дети старшего дошкольного возраста, побывав в музее г. Иркутска, стали больше интересоваться скульптурой малых форм. В их суждениях ясно прослеживается собственное отношение к авторскому замыслу

скульптора. Такие проявления можно отнести к зарождающемуся у детей чувству «наслаждения красотой» созданного скульптором образа. Эстетическую оценку скульптуры дети связывают с характером образа, отдельными яркими сенсорными признаками (формой, цветом). Интерес к скульптуре у детей проявляется в мимике, активных действиях, обследованиях. Они могут самостоятельно охарактеризовать скульптуру, понимают пластику движения, выразительность окраски. У детей возникают эстетические эмоции, оценки скульптурного образа: «Корова кажется доброй, она голову повернула и не бодается», «Этот медведь красивее, чем настоящий, и не страшный». Рассказ о том, как скульптор по-разному передаёт образ животных, помог детям воспринимать необычность позы, изменение пропорций, условность цветовой окраски. Они стали внимательнее рассматривать скульптуру с разных сторон. Н.Б. Халезова считает, что предварительное обследование ребёнком скульптуры малых форм должно быть не только зрительным, но и тактильным. Воспринимая форму во время специально организованного обследования, ребёнок запоминает её при помощи мышечного чувства и одновременно усваивает некоторые способы изображения предметов, фигур. По её мнению, в формировании пластического образа в лепке наиболее значим этап обследования, когда вся фигура воспринимается в целом, а затем внимание ребёнка направляется на отдельные части, детали. Итак, обучение детей способам эстетического восприятия скульптуры малых форм представляет собой последовательный процесс: на основе получения знаний о скульптуре дети подходят к овладению «языком» пластического искусства. Освоение отдельных выразительных средств (материал, композиция, силуэт) помогает детям осмысливать их связь с художественным образом. Элементарные знания о скульптуре дают возможность делать выводы, рассуждать, сравнивать пластические образы. Разнообразие скульптурных материалов (камень, дерево, металл, керамика) значительно обогащает сенсорный опыт детей, а небольшие размеры скульптуры малых форм делают её доступной восприятию каждым ребёнком. Скульптура малых форм анималистического жанра не только эстетически обогащает старших дошкольников, но и даёт им возможность получать новые знания о животных. В значительной степени этому способствуют занятия по лепке, составление творческих рассказов по скульптуре, в процессе которых происходит формирование у детей начальных суждений, эстетической оценки. В заключение следует отметить, что только комплексное воздействие изобразительного искусства всех видов и жанров будет способствовать гармоничному развитию личности ребенка, его эстетического восприятия, художественных способностей в творчестве.

Список использованной литературы:

- Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. М., 1925.
- Вишнева Г. М. Формирование эстетического восприятия скульптуры малых форм у детей старшего дошкольного возраста: Дисс. ... канд. пед. наук. М., 1984.
- Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1997.
- Иванов Д. Л. Дошкольное рисование. СПб.; М., 1912.
- Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991.
- Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. М., 1996.
- Кузин В. С. Психология искусства. М., 1980. •
- Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981.
- Неменский Б. М. Мудрость красоты. М., 1989.
- Самохин В. Н. Эстетическое восприятие: вопросы методологии и критики. М., 1985.
- Савенкова Л. Г. Изобразительное искусство и среда. М., 2001.
- Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. М., 1974.

Чумичева Р. М. Дошкольникам о живописи. М., 1992.

Юсов Б. П., Савенкова Л. Г., Сухова Т. И. Живой мир искусства: Программа полихудожественного развития школьников 1-4 классов. М., 1998.

Якобсон П. М. Психология художественного восприятия. М., 1964.