

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№3 2008 год

Лыкова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории пластических искусств,
Институт художественного образования РАО

Художественный образ как обобщение (интеграция продуктивной и познавательной деятельности дошкольников)

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетического воспитания дошкольников. Образы детского творчества рассматриваются как художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения ребёнком своего представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи впечатления о нём в конкретном продукте (рисунке, коллаже, конструкции). Художественный образ аккумулирует достижения ребёнка в познавательной, эстетической, эмоциональной и социальной сферах. Это – тема большого исследования. В рамках настоящей статьи рассмотрим один аспект – художественный образ как эстетическое обобщение, связанное с познанием ребёнком окружающего мира.

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального художественного образа адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами (эстетическими эталонами), которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Л.С. Выготский, В.С. Мухина) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта.

Первоначально действительность даётся ребёнку в его конкретной деятельности и в ощущениях, имеющих чувственный характер. Ощущения могут вызвать эмоциональную реакцию, волнение, ведущее за собой переживание или ответное действие. Эстетическое впервые становится осознанным переживанием, когда под влиянием эстетического ребёнка снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им к окружающей действительности, и выдаёт их в качестве известных образных представлений. В результате «снимается» предельная зависимость человека от окружающего мира, а также формируется способность конструирования образов чувственного восприятия как представлений и возможность целенаправленного изменения предметного мира. Эмоционально окрашенная сфера восприятия и преобразования мира, принимая инактивную форму, составляет ту широчайшую область, на основе которой у детей развивается эстетическое чувство и, в конечном счёте, — эстетическое отношение к окружающему миру.

Согласно данным психолого-педагогических исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил отношений с окружающим миром (Б.Т. Лихачёв), главное из которых можно определить как «родственное внимание к миру», «неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» (А.А. Мелик-Пашаев). Наиболее характерная черта эстетического отношения ребёнка дошкольного возраста — непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения; объединение впечатлений на основании общего эмоционального тона.

Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» (наделить душой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие виды

отношений) характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно под влиянием проходящего эмоционального состояния; тесно слито с поступком и реакцией (В.М. Мясищев). Специфика формирования эстетического отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую очередь способами восприятия мира ребёнком (А.В. Бакушинский) и обуславливается особенностями его внутреннего мира — такими, как повышенная эмоциональная отзывчивость, синкретичность мировосприятия, острота видения (О.Л. Некрасова-Каратаева); глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (К.Д. Ушинский); искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность воспринимаемых и создаваемых образов; стремление к экспериментированию при эстетическом освоении мира (Е.А. Флёрина).

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. Катарсический эффект реализуется в активном участии, а не в созерцательном сопереживании. Основу эстетической активности при этом составляет «сложная деятельность вчувствования», когда из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём вторичного творческого синтеза» сам строит и создаёт эстетический объект. Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле необычайной педагогической ценности. «Детское творчество научает ребёнка овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» (Л.С. Выготский), следовательно оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения. Основной побудитель эстетической активности — стремление ребёнка к деятельному познанию окружающего и его активному творческому отображению. Основу художественного образа дошкольника составляют «три кита» — эмоциональность, интерес, активность (Е.А. Флёрина).

Полноценное общее развитие ребёнка в значительной мере зависит от его сенсорного развития. Исследования отечественных психологов показали, что большая часть трудностей, возникающих перед детьми в 1-м классе, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. Познание мира ребёнком начинается с восприятия конкретных предметов и явлений. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Освоение знаний и умений во всех этих областях требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов. Ключевым показателем сформированности у ребёнка специфически человеческого видения мира является не само по себе умение ориентироваться (пусть даже – гибко и избирательно) на сенсорный эталон. Таковым можно считать способность к созданию художественного изображения как материализованного способа воображения и мышления формой, цветом, перспективой и т.п. или к его осмысленному восприятию (В.Т. Кудрявцев).

Освоение цвета как средства выразительности имеет свою динамику: от одноцветности через многоцветность к освоению законов цветосочетаний. На каждом этапе дети осваивают конкретные предметные действия, в результате чего складываются определённые компоненты способности к цветоощущению: внешнее соединение отдельных цветов — развёрнутое перцептивное их соединение (выделение отношений) — целостное совмещение смыслообразующих цветовых отношений в образах воображения (содержательное обобщение цветов). В изобразительной и художественно-декоративной деятельности детей цвет выступает как подлинное средство выразительности в старшем дошкольном возрасте.

Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, осуществляемого при помощи специально разработанной системы дидактических игр и упражнений (научная школа Л.А. Венгера), с сенсорным воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного творчества (рисовании, лепке, аппликации, детском дизайне). Композиция, ритм, а также связанные с ними темп и динамика являются побудителями и выразителями эстетического отношения в художественной деятельности детей старшего дошкольного возраста. В исследованиях природы эстетических чувств и генезиса эстетического сознания высказано предположение о ритме как первооснове чувства красоты. Эти данные подтверждают выводы А.В. Бакушинского об особенностях и динамике чувства ритма в художественном творчестве детей. В современных исследованиях по сенсорному воспитанию показаны возможности детей старшего дошкольного возраста в освоении формы (Е.И. Корзакова, В.П. Сохина), цвета (Л.В. Пантелева), ритма (В.Ф. Котляр), симметрии (Е.С. Рогалева), пропорций (В.В. Холмовская), длины (Т.В. Лаврентьева).

В современной эстетико-педагогической литературе определены способности, необходимые для создания художественного образа старшими дошкольниками: умение передавать обобщённую образность предметов, эмоционально и эстетически осмысливать, сочетать форму и содержание. Выявлены условия развития данных способностей: самостоятельный выбор детьми художественно-выразительных средств (согласно замыслу); гармоничность цветового решения в соответствии с темой и эмоциональным отношением к изображаемому; зависимость изобразительных материалов и техники исполнения от характера передаваемого образа. Так, например, в художественно-декоративной деятельности необходимо овладение детьми стилизованностью изображения, конструктивностью композиции, декоративностью колорита. Проанализирован стиль детского художественного творчества, характеризующийся устойчивостью выразительных черт в передаче образа и «большой динамикой малого опыта» (Е.А. Флёрина). Показана «осмыслительная» роль речи в художественном развитии детей: до тех пор пока художественный образ не обозначен словом, он не осознаётся даже младшими школьниками (А.А. Люблинская). Раскрыты средства и носители выразительности, освоив которые, дети могут воспринимать и создавать художественные образы, а именно: цвет, форма, композиция, ритм, симметрия, ассиметрия, динамика, пропорции и т.д. Установлены показатели качества выразительного (художественного) образа: нахождение адекватных изобразительно-выразительных средств, индивидуальный почерк, соответствие детской продукции элементарным художественным требованиям, а также сформулированы критерии выразительности образов: эмоционально-личностное отношение к изображаемому, техническая грамотность, изобразительная самостоятельность, оригинальность решения обобщённой трактовки образа. Выделены стадии освоения художественного образа: 1) подготовительная, заключающаяся в активном «экспериментировании» и приобретении посредством этих знаний о материалах, величинах, формах, пространственных расположениях и т.д.; 2) «возникновения образа», на которой ребёнок воспринимает и самостоятельно создаёт выразительные образы в разных видах художественной деятельности.

В ряде исследований (Г.Н. Пантелеев, О.А. Соломенникова, Т.Я. Шпикалова) проанализированы возможности декоративно-прикладного искусства в формировании выразительного образа. Установлено, что произведения народного и декоративно-прикладного искусства доступны для восприятия и художественного творчества детей по его мотивам благодаря уникальному динамическому синтезу художественного образа и средств выразительности.

Дети старшего дошкольного возраста осваивают образный «язык» изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они способны видеть материал и его физические свойства (плотность, фактуру, цвет), согласовывать форму и фактуру материала; подбирать цвет в соответствии с замыслом и общей гаммой колорита; использовать стилизованные народные мотивы в формопластике и декоре изделий. Взаимодействие ребёнка с искусством рассматривается как смысловое общение с опорой на «язык» искусства. При этом художественный образ понимается как «знак» для передачи эстетической информации, специфический способ и форма отображения действительности в её конкретных проявлениях, форма оценочного выражения мыслей, чувств и отношений, а выразительность — как способность художественно реализовать свои отношения, мысли и чувства.

Смысловая выразительность детских работ обуславливается прежде всего спецификой знаний детей об окружающем мире и пониманием особенностей того или иного вида искусства, а также умением создавать образы по мотивам и в технике разных видов творчества. Детям старшего дошкольного возраста доступно восприятие и создание обобщённых форм бытовых предметов (посуда, одежда), игрушек, природных объектов (животных и растений) и явлений (дождь, снегопад, радуга, дождливая погода), архитектурных сооружений, сказочных существ, героев мультфильмов и человека (себя самого, родителей, друзей и т.д.). Согласно концепции В.Т. Кудрявцева, центральным моментом работы на всех возрастных этапах здесь становится развитие у детей умения выделять и при помощи особых средств оформлять, воплощать в предметном материале целостнообразующие (смыслообразующие) свойства создаваемых продуктов. Этим предваряется решение конкретных изобразительных задач. Искусство и аккумулированный в нём потенциал воображения является не просто средством социализации «сырого», «натурального» аффекта, «общественной техникой чувств», как считал Л.С. Выготский, а содержит в себе механизм порождения «вершинных» родовых человеческих переживаний. В.Т. Кудрявцев размышляет о том, что и предпосылки, и развитые формы эстетической культуры ребёнка складываются в процессе становления детского воображения. Этот процесс приобретает содержательно обогащённую основу в рамках продуктивных видов деятельности. В свою очередь, педагогический ресурс самих этих видов деятельности в плане развития воображения возрастает

по мере их ориентации на исторически сложившиеся ценности художественно-эстетической культуры.

Психическое развитие ребёнка в организованных формах культуросообразного (развивающего) образования и спонтанных субкультурных формах совершаются не параллельно, а взаимосвязано (Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В.). Педагоги, в свою очередь, рассматривают креативность как одну из базисных характеристик личности ребёнка-дошкольника (базисная программа развития ребёнка-дошкольника «Истоки»). Семилетний ребёнок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, движения, которые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью, субъективной новизной. Его характеризует активная деятельностная позиция, готовность к творческим решениям, любопытство, способность к формулировке вопросов и речевому комментированию. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер. Это становится возможным на основе сформированной системы обобщённых представлений и обобщённых способов действий.

Итак, художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. В сознании ребёнка выстраивается образно-смысловая картина мира, которая служит специфическим средством его интеграции в человеческую культуру.

Литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Искусство, 1974.
2. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М.: Советский художник, 1981.
3. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925.
4. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Книга для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1988.
5. Ветлугина Н.А. Воспитание эстетического отношения ребёнка к окружающему // Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. М.: Педагогика, 1980. С. 193-200.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологические очерки: Книга для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.
7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996.
8. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. Программа с методическими рекомендациями / Б.М. Неменский, Н.Н. Фомина, Н.В. Гросул и др. М.: Просвещение, 1991.
9. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия РАО. 2001. № 4. С.4-64.
10. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Кириллов И.Л. Личностный рост ребёнка в дошкольном образовании. М.: Макс-пресс, 2005.
11. Мелик-Пашаев А.А. Психологические основы способностей к художественному творчеству: Автореф. дис. док. психол. наук. М., 1994.