

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства

Обухова С.Н., доцент кафедры развития
дошкольного образования ГБУ ДПО
ЧИППКРО, к.п.н.

План:

- Виды изобразительного искусства
- Особенности ценностно-смыслового восприятия дошкольниками произведений искусства
- Методика развития художественного восприятия произведений изобразительного искусства:
 - этапы
 - методы и приемы работы.

Художественно-эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Формирование элементарных представлений о видах искусств.

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

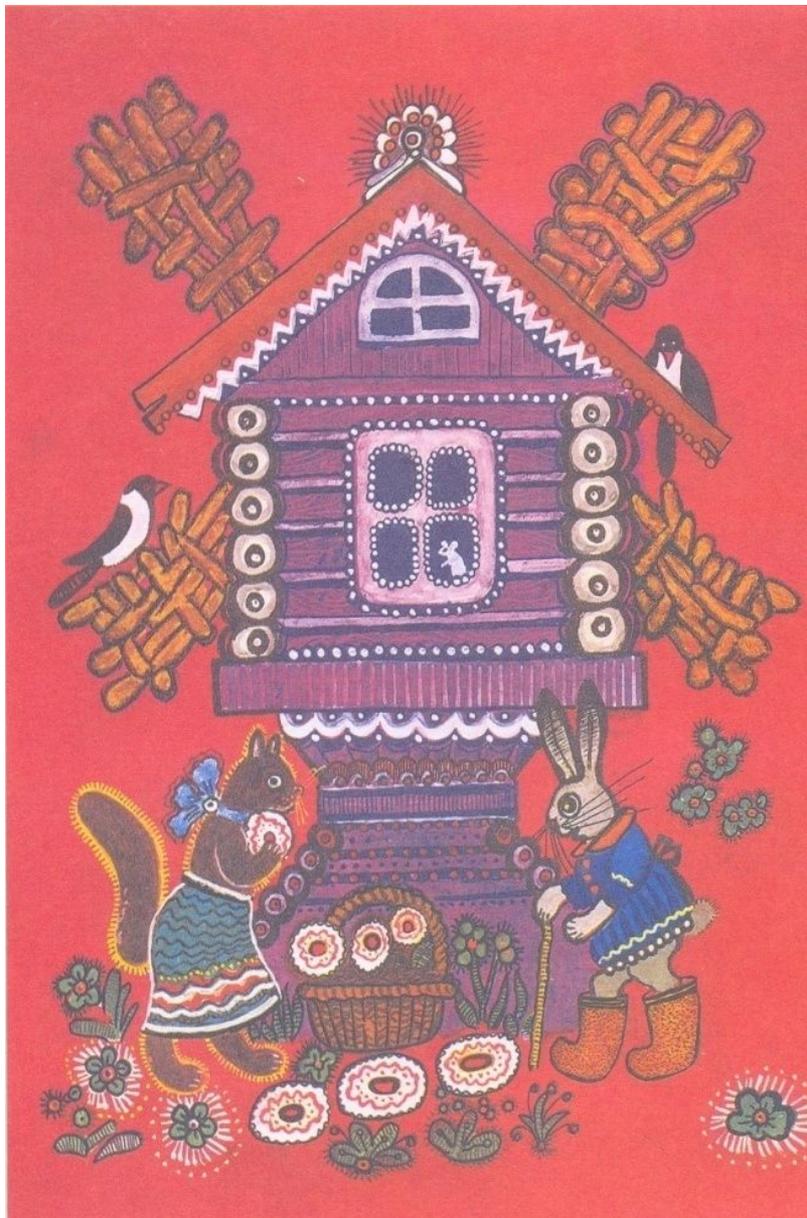
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Виды изобразительного искусства

- Графика
- Живопись
- Скульптура
- Архитектура
- Декоративно – прикладное искусство

Жанры живописи

- Портрет
- Пейзаж
- Натюрморт
- Бытовой
- Мифологический

Юрий Васнецов
Иллюстрация к
книге «Ладушки»

Евгений Рачев

Иллюстрация к русской народной сказке
«Петушок - золотой гребешок»

Евгений Чарушин (1901 - 1965)
Иллюстрация к рассказу «Томка»

Виктор Чижиков
Иллюстрация к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит»

Книжная графика
Владимир Лебедев (1891 - 1967)
Иллюстрация к «Тихой сказке» С. Маршака

*Портрет Ирины
Кустодиевой
с собакой Шумкой*

*Борис Кустодиев
(1878 – 1927)*

Березовая роща
Исаак Левитан (1860 - 1900)

ЖИВОПИСЬ
Исаак Левитан
Март

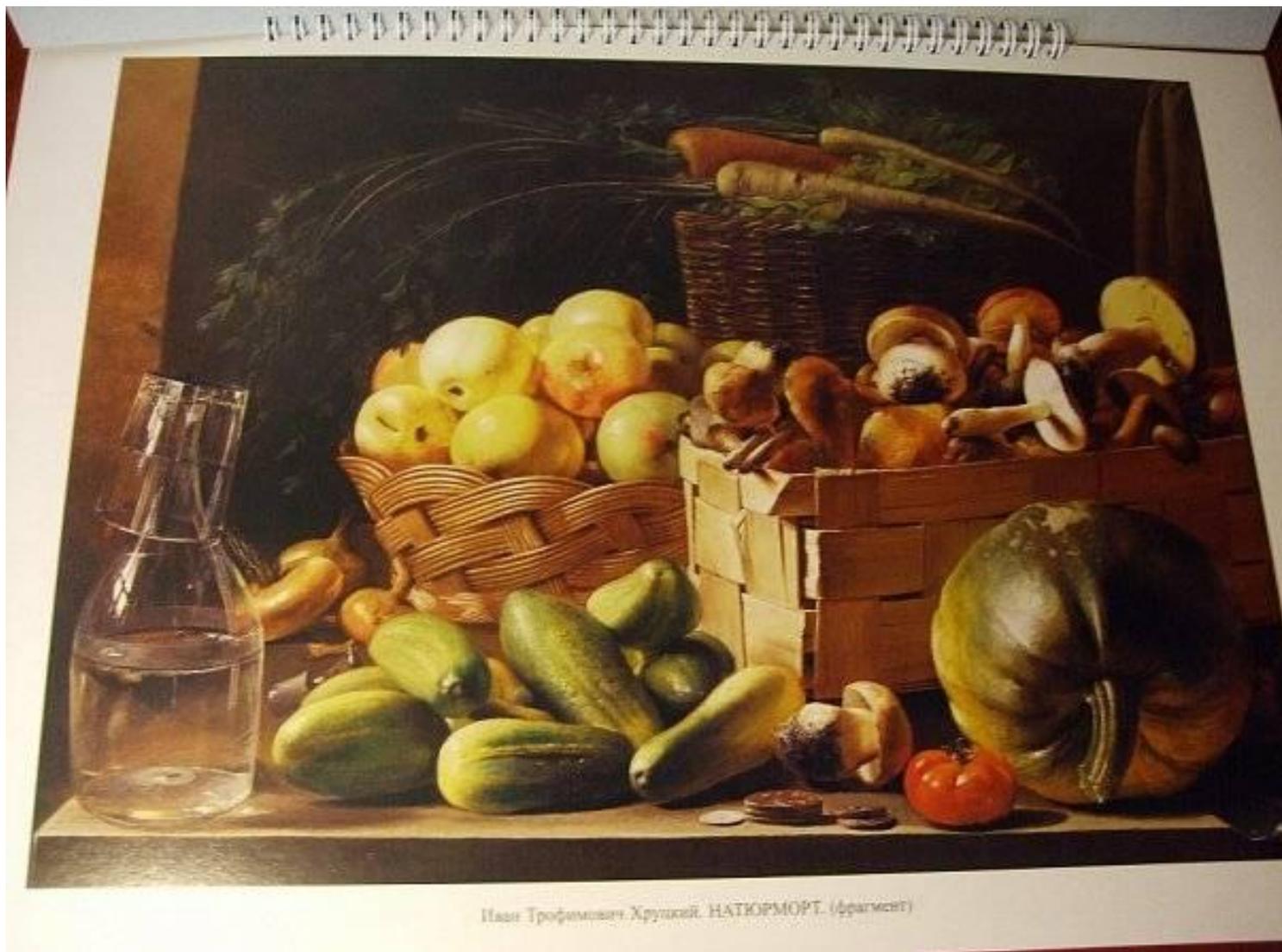
Московский дворик
Василий Дмитриевич Поленов (1844 - 1927)

***Букет цветов,
бабочка и
птичка***

*Толстой Федор
Петрович
(1783 – 1873)*

Иван Трофимович Хружик. НАТЮРМОРТ. (фрагмент)

Петр Петрович Копыловский. СИРЕНЬ В КОРЗИНЕ

Утро
Борис Кустодиев

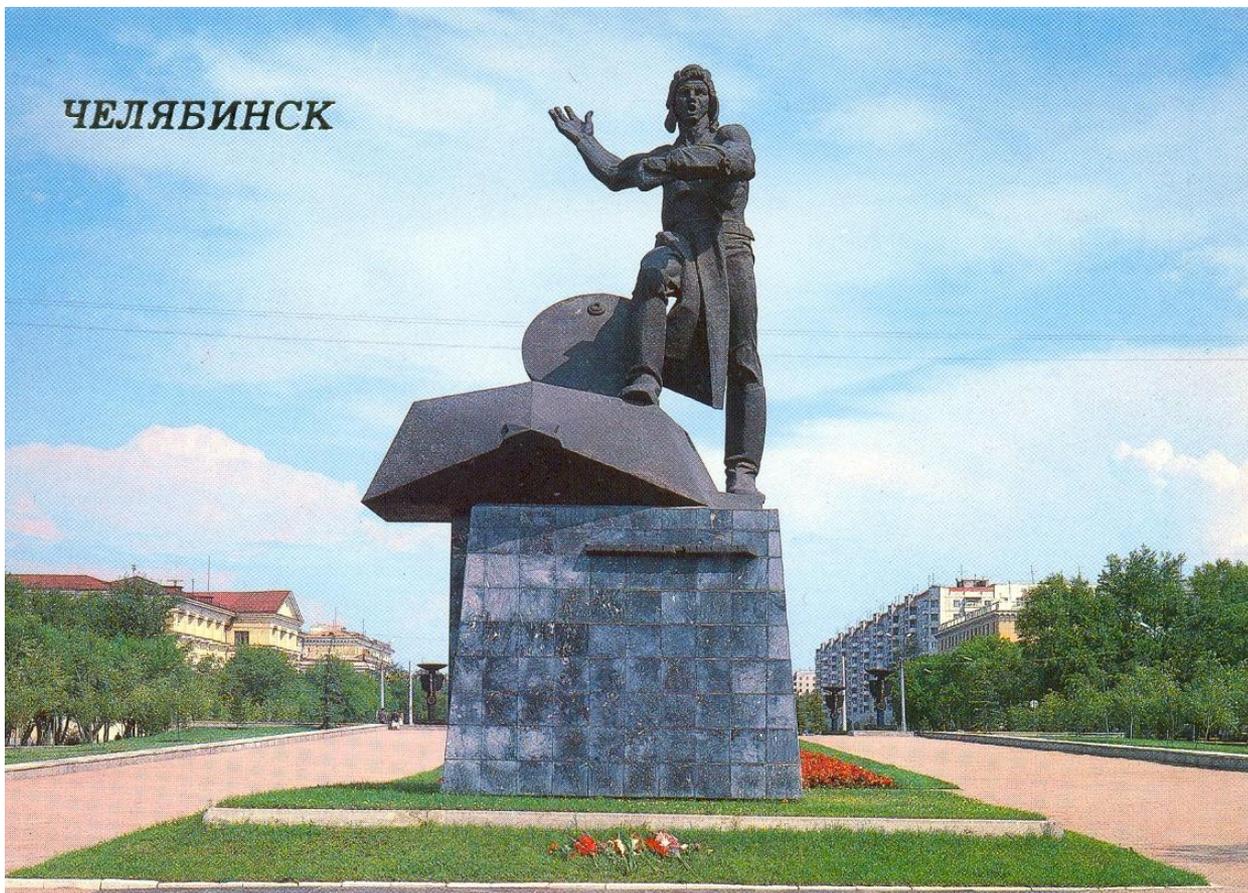
***Мадонна с
младенцем***

*Лукас Кранах Старший
(1472 - 1553)*

Богатыри
Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926)

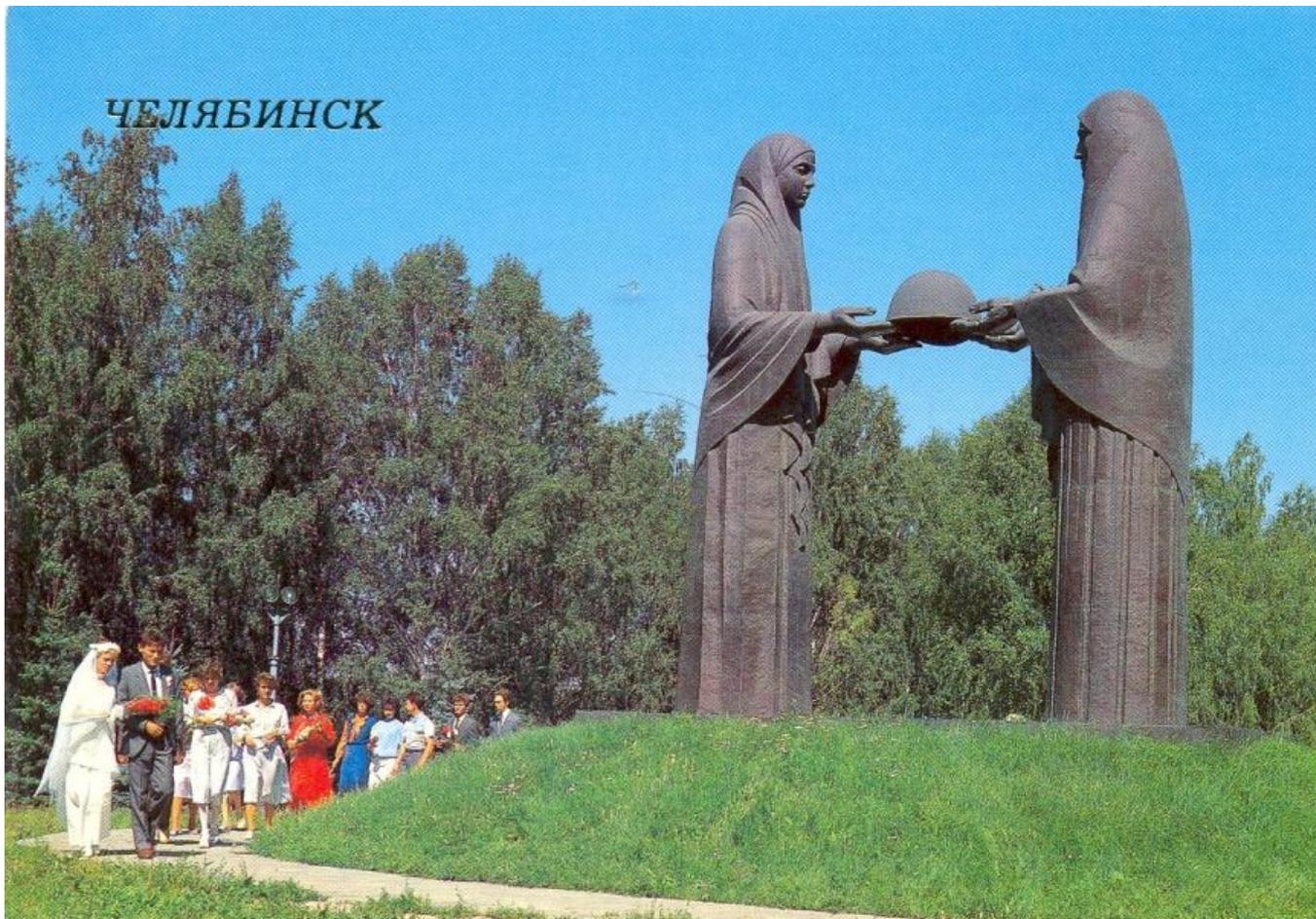

Скульптура

Памятник челябинским танкистам-добровольцам
Скульптор: Е. Головницкий
Архитектор: Л. Александров

«Память о вас сильнее смерти»
Скульптор: Л. Головницкий, Е. Головницкая
Архитектор: Ю. Данилов, И. Талалай

«Сказ об Урале»
Скульптор: В. Зайков
Архитектор: Е. Александров

Скульптура «Дама»
Художественное объединение «Салют» (2003)

ХУДОЖНИК

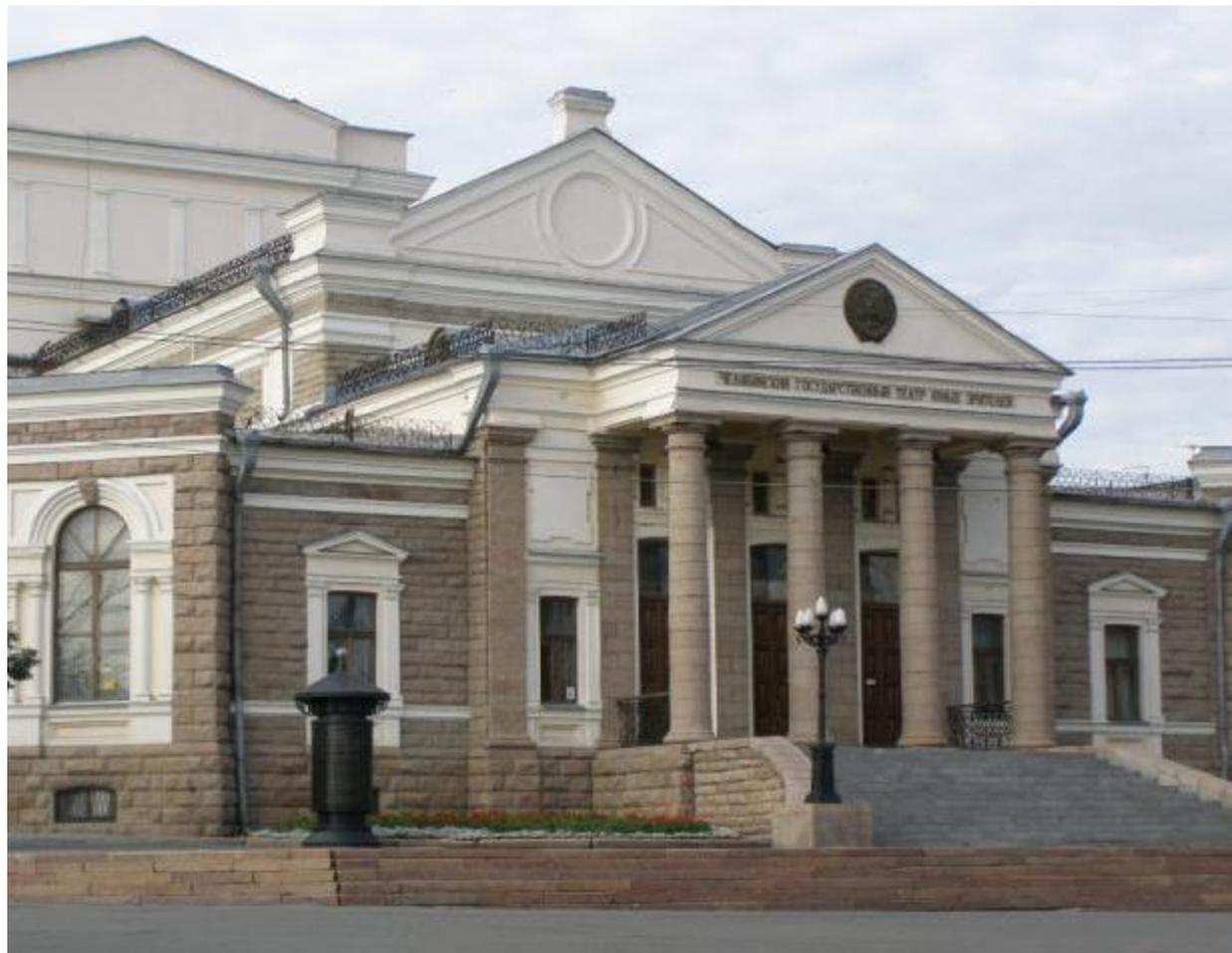

Садово-парковая скульптура
Памятник А.С. Пушкину, Л.Н. Головницкий (1983)

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Церковь Александра Невского

Архитектура г. Челябинска Свято - Симеоновский собор

Архитектура г. Челябинска Челябинский металлургический комбинат

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Sallem 2011

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

Архитектура г. Челябинска

<http://ledilana.ru/>

Архитектура г. Челябинска

Дымковская игрушка

Семеновская матрешка

Филимоновская игрушка

Каргопольская игрушка

Каргопольская игрушка

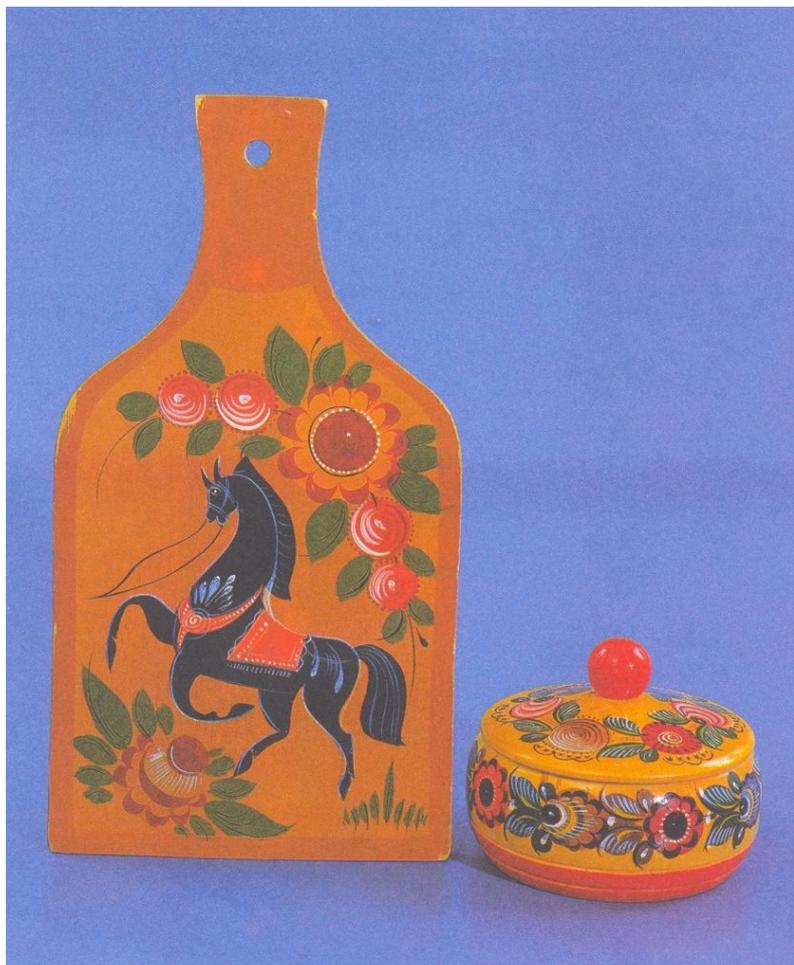
©www.folkstyle.ru

Хохломская роспись

Городецкая роспись

Городецкая роспись

Мезенская роспись

Мезенская роспись

Декоративно-прикладное искусство Гжельский фарфор

Декоративно-прикладное искусство

Скопинская керамика

Декоративно-прикладное искусство

Скопинская керамика

Декоративно-прикладное искусство Палех

Декоративно-прикладное искусство Жостово

Декоративно-прикладное искусство Жостово

Над ответами на эти вопросы задумывались многие отечественные ученые:

- *Р.М. Чумичева;*
- *Т.С.Комарова;*
- *Н.А. Курочкина;*
- *Т.Н.Доронова;*
- *Н.Б.Халезова;*
- *В.Б.Косминская*

Условия диалогического общения

- *Равенство партнеров как инициаторов общения*
- *Право на оригинальную точку зрения*
- *Принятие мнения партнера*
- *Право на творческую активность каждого*

Диагностика определения уровней развития представлений о произведениях искусства (Р.М. Чумичевой)

Показатели уровней представлений о произведениях изобразительного искусства	
Высокий	<i>Отвечает на вопросы, что изображено, о чем картина, что художник рассказал. Подтверждает логическими связями между содержанием и выразительными средствами (цветом, композицией, формой, мимикой, позой), точно определяет и обосновывает настроение, чувства, пользуется образным языком).</i>
Средний	<i>Отвечает на вопросы правильно, но не объясняет, почему так думает, редко использует эпитеты, сравнения.</i>
Низкий	<i>Затрудняется отвечать на вопросы, выделяет несущественные связи в содержании и выразительных средствах.</i>

Диагностика (Р.М. Чумичевой)

Показатели уровней эмоционально – личностного отношения дошкольников к произведениям искусства	
Высокий	<i>Отвечает на вопрос, почему понравилась картина, мотивирует средствами выразительности, высказывает личностные ассоциации, желает поделиться своими впечатлениями, яркие мимика и речь.</i>
Средний	<i>Объясняет, почему понравилось произведение, рассказывает о своих ассоциациях и настроении по поводу картины, но не проявляет желания поделиться впечатлениями, мимика и речь эмоционально не окрашены.</i>
Низкий	<i>Выбор картины не мотивирует, ограничивается определениями «красивая, «яркая», «веселая» и др.</i>

Принципы отбора произведения ИЗОИСКУССТВА:

- *актуальность выраженного социального явления;*
- *отражение знакомых детям явлений общественной жизни и природы;*
- *единство в восприятии содержания и формы произведения;*
- *концентричность;*
- *учет индивидуального видения реальной действительности в произведениях художника на одну тему.*

Этапы работы по формированию элементарных представлений у дошкольников о видах искусства

- **1 этап:**

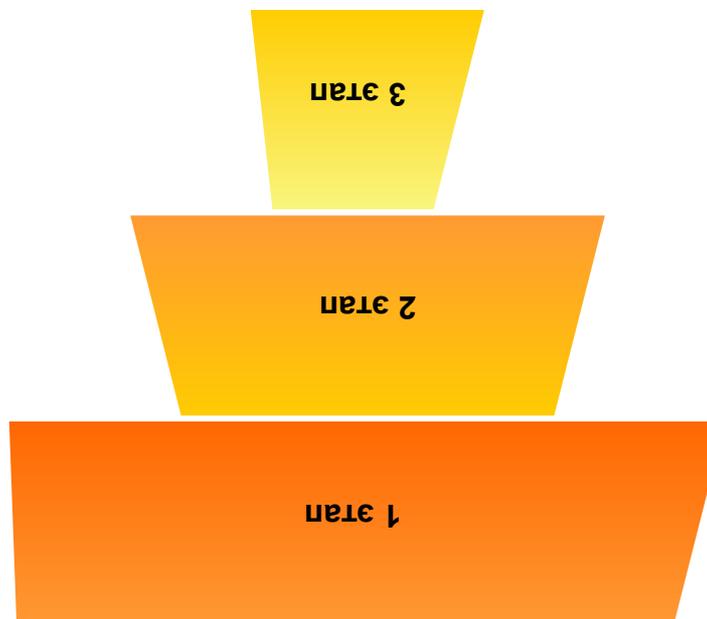
Цель: создание интереса к произведению, формирование умения внимательно рассматривать, эмоционально откликаться на ее содержание

- **2 этап:**

Цель: развивать умение самостоятельно анализировать содержание, выделять средства выразительности

- **3 этап:**

Цель: формировать творческое восприятие произведений изобразительного искусства.

Методические приемы 1 этапа:

- *искусствоведческий рассказ педагога;*
- *вопросы с целью закрепления понимания содержания картины, формирования умения выделять средства выразительности, активизации эмоций и творческого воображения;*
- *прием «вхождения в картину»;*
- *прием воссоздания событий, предшествующих и последующих содержанию картины;*
- *рассказ – образец личностного отношения педагога к произведению;*
- *синтез искусств.*

Методические приемы 2 этапа:

- *постановка вопросов с целью анализа средств выразительности произведения;*
- *прием точных установок;*
- *использование приемов композиционных и колористических вариантов;*
- *прием личного отношения детей к произведению.*

Методические приемы 3 этапа:

- *прием сравнения картин;*
- *прием мысленного создания собственной картины;*
- *игровые приемы;*
- *прием обучения умению задавать вопросы по картине;*
- *акцентирование деталей;*
- *прием вызывания адекватных эмоций.*

Активизация у детей познания и интересов, исследовательского поведения и деятельности по отношению к искусству, развитие аналитических способностей:

- метод «проектов» по интересным темам, близким опыту детей, предполагающий «развивающую интригу» («Линия в природе и искусстве», «Тайны цвета и света», «Где прячется красота?»);
- наблюдение процесса создания картины, скульптуры, декорирования предмета (экскурсия в «мастерскую» художника, рассматривание изобразительных инструментов, демонстрация этапов появления рисунка, его реставрации, мастер классы по народной игрушке);
- приемы «осязания» (обследование копий, имитация обследования предмета пальчиком в воздухе);
- осуществление «исследования» (проведение «раскопок» древностей: обнаружить предметы в специально подготовленном ящике с песком, бережно извлечь, «прочитать» его историю);
- поиск ответов на интересные вопросы в ходе чтения литературы, «изучения» в процессе просматривания видеоэкскурсий, общения с творческими людьми («Как лучше выбрать формат для рисования натюрморта?», «Как изготавливалась гравюра (картинки в книжках)?»);
- использование средств, активизирующих исследовательскую деятельность: организация «экскурсии-игры» с путеводителями (маршрутными листами, планами), в которых представлены интересные вопросы, задания для «поиска» ответов в процессе освоения пространства мини-музея.

Методы и приемы, подводящие детей к освоению выразительности образов и «языка» искусства (средств выразительности, особенностей творческой деятельности), развитию восприятия

- игровые упражнения, игры, способствующие выделению цвета, формы, фактуры, композиции в произведениях («В этом зале найди картину (предмет), которая называется... Поясни, как догадался, почему так решил»);
- «Назови картину» (ребенку предлагается последовательно придумывать название всем картинам, скульптурам в зале и сравнить с названиями, данными авторами работ);
- «Спрятанная вещь» («В этом зале (в группе) на картинах (в предметах) спрятано изображение.... (лошади; солнца; подсолнуха, улитки). Постарайся их найти»);
- «Волшебные очки» (ребенку предлагается «надеть волшебные очки» и увидеть самое... веселое, тихое, грустное, яркое, большое, необычное, дорогое... в зале музея»);
- «Сравнение» (дети рассматривают два произведения близких по сюжету, но отличающихся по используемым средствам выразительности, настроению);
- экспериментирование (смешивание цветов для получения разных оттенков, построение композиции с помощью элементов – силуэтов деревьев).

Методы и приемы, обеспечивающие развитие сенсорных, эстетических и творческих способностей (синтез искусств, ассоциирование, воображение, эстетические предпочтения, цветовидение)

- синтез искусств и интеграция творческих видов деятельности (гармоничное сочетание произведений разных видов искусства с целью создания условий для более целостного восприятия и понимания «эстетической картины мира»);
- обсуждение с детьми возможностей «синтеза искусств» (демонстрации единства и различий в средствах выразительности, совместный с детьми подбор «эффектов» (звуков и музыкальных отрывков, образных слов, «тактильной» и «вкусовой» коллекции к изображению (Н. Басина, Т.А. Барышева, О.А. Куревина, И.А. Лыкова, Т.В. Морозова, Г.Е. Селезнева, О. Сулова, Е.М. Торшилова));
- этюды, упражнения, направленные на развитие синестезии, воображения, способности воспринимать выразительность форм (упражнение «Тихий-громкий» Е.М. Торшиловой);
- разработки Р.М. Чумичевой, Т.А. Барышевой, С.К. Кожохиной: прием «Подбери слова к картине (скульптуре, предмету)»;
- упражнение «Что видим, слышим, чувствуем, переживаем»: ребенку предлагается, рассматривая картину, предмет, рассказать, что он видит; какие звуки можно «услышать»; какие ощущения могут возникнуть при рассматривании («ледяной порыв ветра», «запах лесных цветов, смолы»);
- какие эмоции, настроение вызывает данное изображение, предмет; прием «домысливание»: придумывание событий до и после изображенных на картине, в скульптурном произведении, «судьба» предмета.

Игровые методы и приемы, обеспечивающие эмоциональное переживание и отражение освоенного в разных видах деятельности, и способствующих развертыванию процесса познания искусства как художественно-игровой деятельности в процессе экскурсий и образовательных ситуаций в детском саду (Н.Б. Кутьина, М.В. Мацкевич)

- организация и развитие сюжетно-ролевых игр и игровых «оболочек» экскурсий (по мотивам литературных произведений, с приключениями интересных детям персонажей), в которых дошкольники будут выступать в качестве «журналистов, интервьюирующих родителей, посетителей», «иностранцев, узнающих о картине», «мастеров»;
- применение игровых атрибутов (микрофона, магнитофона, блокнота, бейджа–пропуска «экскурсовода», билетов), использование имитационных игр («представить полет снежинок (приседания)», «собрать прекрасные цветы (наклоны и приседания)», «посмотреть вокруг в бинокль (повороты головы)»);
- включение ситуаций «ролевого монолога» (описание произведения в форме монолога от лица, изображенного персонажа)

Методы и приемы, предусматривающие активизацию субъектных проявлений детей (самостоятельности, инициативности, творчества, личностных проявлений, рефлексии)

- приемы развития рефлексии («Что понравилось больше всего? Что запомнилось? Что бы хотел научиться делать? Какой секрет Цвета, Формы, Композиции, хотел бы использовать в своей работе?»);
- рисование картин для «галереи», составление детьми совместно с родителями рассказа «Наш поход в любимый музей», сказок «Приключения «живой» скульптуры в музее», сочинение «статьи» в придуманную «Азбуку (энциклопедию) искусства»;
- детская продуктивная деятельность и игры в «поле воздействия музейного предмета» (зарисовывание понравившихся элементов узора, подбор оттенков цвета к картине из набора разноцветных полосок, «рисование портрета» – нанесение 1–2 элементов на заранее подготовленные «маски-лица»);
- сюжетно-ролевые игры в «Проектную мастерскую небывалых предметов», «Музей», «Мы реставраторы», «Мы скульпторы шоколадных и снежных фигур».
- детское коллекционирование «по интересам» привлекательных объектов (систематизация, выставка, обыгрывание, исследование);
- «овеществление впечатлений» (фотографирование на фоне здания музея, приобретение буклетов, фотографий, «трофеев», которые ребенок может использовать в игре или собственной коллекции (фотографий, статуэток, игрушек).
- использование различных современных дидактических средств: медиаресурсов, виртуальных музеев, маршрутных листов, рабочих тетрадей и иллюстрированных путеводителей материалы Государственного Эрмитажа («Серия сказок: Рыцарские, Мебельные, Фарфоровые и Каменные сказки» Л. Я. Лившиц), путеводители «Русский мир и сказки А.С. Пушкина».

Вопросы исследовательского анализа живописного произведения изобразительного искусства

- 1. Название картины, автор.**
- 2. Материал**
- 3. Жанр, тема произведения**
- 4. Какие чувства вызывает? Идея произведения**
- 5. Анализ средств выразительности, с помощью которых художник обозначил идею произведения:**
 - Цветовые отношения (теплые, холодные, хроматические, ахроматические, контрастные, декоративные);**
 - Композиционное построение, его смысловая нагрузка: перспектива (линейная, воздушная, аксонометрическая);**
 - передача динамики;**
 - передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесие частей композиции, открытость и замкнутость;**
 - смысловый центр (сюжетно – композиционный).**
- 6. Ассоциации изображаемого явления, действия с вашим собственным опытом, с музыкальным или литературным произведением.**

Литература:

- Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./А.А.Грибовская – М. МИПКРО, 2009.
- Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста / А.А. Грибовская. - М.: Просвещение, 2010.
- Доронова, Т.Н. Дошкольникам об искусстве /Т.Н Доронова. – М.: Просвещение, 2010.

Литература:

- Курочкина, Н.А. Знакомство с пейзажной живописью : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
- Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина.–СПб.: «Детство – пресс», 2006.
- Курочкина Н.А. Детям о книжной графике : учебно-наглядное пособие [Текст] / Библиотека программы «Детство». –СПб.: «Детство – пресс», 2000.
- Курочкина, Н.А. О портретной живописи детям : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
- Курочкина, Н.А. Знакомство с жанровой живописью : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
- Курочкина, Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту: : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2004
- Курочкина, Н.А. Знакомим с портретной живописью : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
- Курочкина, Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью : учебно-наглядное пособие [Текст] / Н.А. Курочкина – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
- Чумичева, Р.М. Взаимодействие искусств в формировании личности старших дошкольников: монография / Р.М. Чумичева. – М.: МПГУ,1995
- Чумичева, Р.М. Ребенок в мире культуры: учебно-методическое пособие / Р.М. Чумичева. – М.: МПГУ, 1998.

Литература:

- Кондрашева, Ю. В. Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста / Ю. В. Кондрашева, Э. В. Прудских // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 52-54
- Вербенец, А. М. Маршрутные листы и детские путеводители как средство развития интереса к посещению музея у старших дошкольников / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2011. - № 3. - С. 69-83
- Вербенец, А. М. Проблемы и направления мониторинга достижений дошкольников в рамках освоения образовательной области "Художественное творчество" / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2013. - № 4. - С. 62-81
- Вербенец, А. М. Дни культуры в дошкольном образовательном учреждении: цели, тематика, формы организации / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2014. - № 1. - С. 22-39 : 7 репрод. - Библиогр.: с. 39
- Вербенец, А. М. Экскурсия как форма приобщения старших дошкольников к архитектуре / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2012. - № 7. - С. 48-63 : 2 ил. - Библиогр.: с. 59.
- Вербенец, А. М. Интеграция сенсорного развития и художественно-эстетического образования дошкольников: проблемы и направления / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2013. - № 12. - С. 38-59 : репрод., фот. - Библиогр.: с. 50
- Вербенец, А. М. Создание предметно-пространственной среды художественно-эстетической направленности в детском саду / А. М. Вербенец, Светлана Валерьевна Базикало, Елена Евгеньевна Игнатенко // Детский сад: теория и практика. - 2015. - № 10. - С. 38-55: фот. - Библиогр.: с. 55
- Вербенец, А. М. Образы детства в произведениях изобразительного искусства / А. М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. - 2016. - № 1. - С. 62-81 : репрод. - Библиогр.: с. 81

Литература:

