

Произведения живописи как средство эстетического воспитания дошкольников

Калугина Е.В.

Изобразительное искусство – это группа искусств, основанных на воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном облике. К ним относятся живопись, скульптура, графика.

Изобразительное искусство носит ярко выраженный творческий характер. Оно основано на творческой деятельности, в процессе которой создаются конкретно-чувственные художественные образы, отражающие действительность и воплощающие эстетические отношения к ней человека.

Живопись, раскрывающая красоту окружающей природы и красоту человека, может способствовать формированию эстетического вкуса старших дошкольников.

На современном этапе развития общества, перед педагогами дошкольных учреждений одной из важных задач стоит развитие у детей художественно эстетического вкуса выразительными средствами произведений живописи.

Наш детский сад с 2023 года является инновационной площадкой федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Картинная галерея в детском саду» в рамках которой организована работа по углубленному знакомству ребят с картинами известных художников, со средствами выразительности, которыми художники воссоздают образы и картины природы: лес, деревья разных пород, состояние погоды, разнообразие растительного и животного мира.

Рассмотрим подробнее живопись.

Живопись как вид изобразительного искусства отражает предметы и явления реальной жизни посредством наложения красок на поверхность холста. Своеобразием живописи является двухмерное изображение реального мира на плоскости. Ощущение пространства, объема достигается посредством цвета и светотени. Выделяется монументально-декоративная живопись (которая становится украшением архитектурных сооружений), декоративно-театральная (встречающаяся в театре), миниатюрная (радующая наш глаз на шкатулках и украшениях) и станковая. Название «станковая

живопись» пошло от места, на котором художник устанавливает загрунтованный и натянутый на подрамник холст (станок, мольберт). Станковая живопись создается в мастерской художника. Живопись как вид изобразительного искусства характеризуется разными жанрами: пейзаж; натюрморт; портрет; сюжетно-тематические картины. Отличительным признаком этих жанров является объект изображения (что изобразил художник), а общим – выразительные средства (как изобразил).

Пейзаж - жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной человеком природы. Пейзаж бывает архитектурный, городской, парковый, индустриальный, морской и др. В работе с детьми чаще используется природный пейзаж. Пейзаж – это не случайно выбранный художником уголок природы или города. Его выбор обусловлен состоянием погоды, освещенностью, временем суток, настроением художника. Художник не фотографирует, а обобщает и творит образы природы. Пейзаж не только выражает настроение, но и несет в себе определенную идею. В композиции пейзажа все художественные образы находятся в равновесии, в ритмическом чередовании цвета и света. Таковы основные особенности использования художником выразительных средств живописи. Пейзаж ярче других жанров живописи выражают различные оттенки и нюансы чувств, эмоций художника, его отношение к окружающей природе. Пейзажные произведения созвучны с музыкой, поэзией. Пейзажная живопись – это высшая ступень художественного освоения природы, вдохновенно и образно воссоздающая ее красоту. Полагаем, что знакомство детей с этим жанром способствует их эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и бережное отношение к природе, ее красоте, будет пробуждать искреннее, горячее чувство любви к своему краю, родной земле. Художественный пейзаж поможет развить эстетический вкус, образное и ассоциативное мышление, воображение, самосозерцание.

Портрет – изображение какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. Своеобразные отличительные особенности портретов заключаются в том, что портрет должен убедительно и правдиво передавать внешний облик изображаемого человека, выражать черты его характера и его душевное состояние, определяемое замыслом художника. В портрете отражаются общие

типические черты целой группы людей эпохи, к которой принадлежит изображенный человек. Этот жанр самый сложный в изобразительном искусстве. Сложность заключается в самой сути этого произведения искусства. С одной стороны художник, раскрывая перед зрителем образ человека, выражая его внутренний мир, высказывает о нем свое мнение. Зритель же самостоятельно пытается понять внутренний мир, мысли и чувства человека, изображенного на портрете, он может согласиться или не согласиться с художником, составить свое мнение об образе. Главное в портрете – лицо, глаза и губы. Лицо раскрывает духовный мир человека. Дополняют представление руки, по ним можно судить о профессии, чертах характера, здоровье изображенного человека. Существенное значение имеет поза и жест. Немалую роль играет костюм и фон портрета. В портретной живописи имеет значение и размер холста, его выбор зависит от позы человека. Вертикально вытянутый холст подчеркивает величие и мощь, холст квадратной формы несет более интимный характер.

Особенность портретной живописи – один художник воспроизводит черты конкретного человека, а другой – обобщенный образ современника, его социальную принадлежность, национальность, возраст. Мир сверстников близок детям по чувствам и мыслям, вызывает у них адекватные ассоциации. Детский портрет позволяет понять и проникнуть в мир взрослого человека, соразмерность его частей, что с трудом ими передается в рисовании и лепке. Дети любят рисовать портрет по памяти и портрет литературного героя. Распространенным видом станковой живописи является сюжетная композиция, называемая иначе жанровой живописью. Она также имеет свои подвиды: бытовой, исторический, батальный, мифологический. Определяя специфические особенности жанровой живописи, коснемся лишь одного жанра – бытового, поскольку он доступен пониманию детей дошкольного возраста, близок опыту ребенка. Жанровая живопись рассказывает о труде и быте разных людей, об их успехах и невзгодах. Художник с помощью выразительных средств оценивает взаимоотношения людей, взаимосвязь между обществом и личностью. Жанровая живопись отражает один жизненный момент, но художник воссоздает его так, что мы воспринимаем изображенное действие как длительное событие, ассоциативно воспроизводим предшествующие и последующие картине события.

Такое быстрое прочтение содержания жанровой живописи обусловлено композиционным построением картины, где смысловой, композиционный центр сразу привлекает наше внимание. Жанровой картине художник пишет композиционный центр детально, ярко, сочно, а второстепенные, подчиненные ему образы, предметы более обобщенно. Логику восприятия произведения художник указывает либо жестами, движениями изображенных образов, либо цветом и светом. Цвет в жанровой картине помогает выявить композиционный центр. Он более яркий и интенсивный, привлекает наше внимание. Чем дальше от композиционного центра, тем цвет и свет как бы гаснут, становятся приглушенными, лишь иногда вспыхивают, как искорка, в какой-нибудь детали. Колорит картины всегда соответствует изображенному моменту реальной действительности. Он отвечает времени года, состоянию погоды, освещенности, настроению и состоянию изображенных людей. Цвет в жанровой картине по сравнению с пейзажем выступает как бы ярким эмоциональным дополнением к содержанию и композиции, воздействующим на наши мысли, чувства, настроение, вызывает различного рода ассоциации (эмоциональные, эстетические, нравственные, обращенные к своему опыту, воспоминания о сходных ситуациях и пр.). Целостность произведения достигается художником посредством упорядочения и соразмерности всех элементов произведения между собой и в соотношении с целым, т.е. композиционно. Целостность произведения создается благодаря единству содержания и формы, отделение же их друг от друга приводит к нарушению этой целостности.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, отражающий предметы быта, цветы в букете, орудия труда, книги, посуду, снедь, т.е. все, что создано человеком и природой. Художник выделяет из окружающего мира предмет или группу предметов и раскрывает перед зрителем красоту привычных предметов, вещей, обращает внимание на объем, фактуру, поверхность, пластику, пространственное расположение, форму и цветовое сочетание одних предметов с другими, выражая свое отношение к ним. Натюрморт – первый жанр живописи, с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно знакомить дошкольников. Он не только вызывает эмоциональный отклик у детей уже с 3-4 лет, ассоциации с их собственным жизненным опытом, он и привлекает

внимание детей к средствам выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных предметов, любоваться ими. Внимание всегда привлекает цветовая тональность – теплая, холодная, или контрастная гамма красок. Например: «Хризантемы» (И. Грабарь), «Цикламены» (В.Конашевич) написаны в прозрачной холодной гамме; «Подсолнухи» (В. Ван Гог), «Натюрморт» (О. Богаевская) – в теплой гамме; «Груши на зеленой драпировке» (И.Грабарь), - в контрастной гамме. Знакомя детей с натюрмортом, следует обратить внимание на все его характеристики: вид, характер образа, средства выразительности, индивидуальную манеру творчества художника – и донести это до детей в доступной форме.

Основными компонентами содержания произведений искусства является тема и идея. Тема картины раскрывает жизненные явления, чувства, мысли, все то, о чем рассказал художник, что составляет сюжетную ситуацию. Бывают разные темы картин: о природе, быте детей, труде и быте взрослых; антивоенные темы. В идее выражается сущность и оценка действительности с позиций нравственно-этического идеала. Идея в произведении изобразительного искусства понимается как оценочный план содержания, как целостный обобщенный смысл картины. Именно познание идеи произведения подводит каждого из нас к нравственным, этическим и эстетическим выводам. Неразрывно связанной и взаимообусловленной с содержанием является форма произведения искусства.

Форма – это способ существования и выражения содержания. Основные компоненты художественной формы – цвет, светотень, рисунок, фактура, композиция.

Главным средством выразительности в живописи является цвет. Цвет в живописи используется не только как изобразительное средство, но и как выразительное. Используя цвет как средство изобразительное, художник передает предметы, объем, материал, пространство, состояние освещенности. Одновременно цвет воспринимается и как выразительное средство, его сочетания вызывают у нас различные эмоции, пробуждают чувства, создают разные настроения: радостное, грустное, спокойное, тревожное, беспокойное и т.д. Благодаря цвету, живописное произведение начинает «звучать», создается впечатление, будто от картины исходят запахи, звуки. Важнейшим способом взаимодействия цвета

в живописи выступают контрасты – противопоставления. Они позволяют художнику подчеркнуть главное в содержании произведения, усилить эмоциональное звучание картины, сильнее действовать на зрителя.

Светотень - это строго закономерные грани светлого и темного, благодаря которым воспринимаются глазом и воплощаются в художественном произведении предметные свойства и явления действительности. Посредством светотени художник добивается композиционной и световой гармонии, равновесия, а также отражения эмоционального настроения в картине. Важным средством живописи является рисунок, с помощью которого художник обозначает границы предметов, фигур, форм окружающей среды.

Рисунок - изображение реальной действительности посредством линий, штрихов, пятен, в разной степени констатирующих с белой поверхностью бумаги. Качество рисунка зависит от выразительности в передаче формы, объема, строения, движений, пропорций человеческой фигуры, соотношения частей картины. Он может быть легким, изящным и тяжелым, грубым. Рисунку подчиняется цвет, композиция. Таким образом, рисунок – основа живописи.

К выразительным средствам в живописи относится и композиция – сочетание частей картины в определенном порядке. Композиция в живописи позволяет художнику выразить замысел, привлечь внимание к содержанию картины. Содержание произведения и композиция тесно взаимосвязаны, изменение построения изображаемых художником элементов влечет изменение и содержания. Композиционные элементы в живописи – размер и формат холста; единство точки зрения; разнообразие форм и композиционный центр; равновесие; симметрия; ритм; колористическая целостность. Выбор холста, его размер и форма зависят от задачи, которую поставил перед собой художник, характера изображений. Круглые, овальные холсты используются художником для передачи мягкости, лиричности, спокойствия в передаваемых образах. Образы, созданные на прямоугольном холсте, вытянутом вертикально, воспринимаются как величественные, монументальные. На вытянутом по горизонтали, они видятся сдавленными, приниженными, им как бы не хватает свободы.

Точка зрения в композиции связана с выбором художником определенного горизонта и зависит от замысла художника. Различают разные уровни горизонта. На уровне глаз – от картины веет покоем; при высоком горизонте создается ощущение простора, свободы; низкий горизонт позволяет художнику создать впечатление монументальности, могущества, силы.

При восприятии произведений живописи среди многообразия изображенных форм воспринимается прежде та, что находится в центре, в этом проявляется особенность нашего зрения. В каждой картине такой центр называется композиционным центром, с помощью которого выделяется главное в произведении. Композиционный центр в живописном произведении выделяется художником по-разному: величиной фигуры, цветовым сопоставлением, светотенью, расстоянием между фигурами. Композиционному центру подчинены все остальные детали картины. Логическое «прочтение» содержания всего произведения начинается с восприятия композиционного центра, благодаря этому устанавливается связь элементов картины, чем и достигается целостность восприятия произведения. Создавая художественное полотно, художник добивается равновесия в картине. В живописи равновесие достигается не равным количеством размещенных объектов, а некоторыми элементами художественной выразительности. Такими элементами являются масса предметов, расположенных на полотне слева и справа, тон, и цвет изображенных объектов. Важным компонентом в композиции, усиливающим выразительность произведения, выступают контрасты. Контрасты в картине достигаются через сопоставление цвета (ярко приглушенного), мимики, движений (динамических и спокойных), изображение одновременно красивого и уродливого, доброго и злого.

Создавая произведение, художник в композиции тоже использует ритм. В картине ритм выступает как организующее начало и как средство выразительности, он помогает зрителю понять содержание и выявить идею произведения. Ритм в живописном произведении проявляется в повторении величин изображенных объектов, световых и цветовых пятен, движений, жестов. Ритмическое построение в картине прослеживается как на ее плоскости, так и в пространственном изображении предметов. Именно ритм придает живописному полотну мелодичность и

поэтичность. Необходимо отметить и роль цвета в композиции. В композиции свет и цвет позволяют выделить композиционный центр, переключают наш взор от интенсивно окрашенных объектов к более темным, спокойным, вводя, таким образом, в содержание композиции. Цвет и свет устанавливают связь между центром картины и ее второстепенными деталями.