

Знакомство с миром искусства

Знакомство детей с искусством

Неоценимое значение в эстетическом воспитании имеет искусство, как классическое, так и народное. Оно должно входить в жизнь детей с раннего возраста. В дошкольном учреждении произведения искусства используются в трех направлениях.

Первое направление – искусство, в том числе народное, включается в повседневную жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. Так на занятиях и вне их может звучать музыка, а произведения изобразительного искусства используются в оформлении дошкольного учреждения.

Второе направление - искусство составляет содержание образования: детей знакомят с разными видами искусства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми художниками, музыкантами, писателями и поэтами в их произведениях; с выразительными средствами, позволяющими создавать яркие образы действительности.

Третье направление - искусство используется в разных видах художественной деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства являются эталонами прекрасного.

Ознакомление детей с искусством требует специальной подготовки, которая включает расширение знаний педагогов и родителей в области искусства (чтение специальной искусствоведческой литературы, справочников) и подбор иллюстративного материала (репродукции, фото изделия народных мастеров и т. д.).

Для того чтобы правильно организовать первое посещение музея или театра и в дальнейшем походы в музеи, театры и на выставки стали доброй традицией как детского сада, так и семьи, педагогам и родителям следует прежде самим ознакомиться с основными понятиями того или иного вида искусства, а затем — в доступной форме — рассказать детям о том, что такое портрет, картина, натюрморт, пейзаж, мольберт; арка, балкон, композитор, архитектор, художник, поэт, писатель, певец, актер, исполнитель и т. п. Детей необходимо спросить, бывали ли они в музее, театре, цирке, на выставке; выявить круг их интересов; определить, что они хотели бы узнать, где побывать. Этот этап работы можно провести в форме (беседы с ребенком или группой детей, задавая им вопросы: «Любите ли Вы рисовать? Какие названия цветов вы знаете? Как называется профессия человека, который сочиняет стихи? Видели ли вы кукольный спектакль в театре? Были ли в музее, на выставке?». И так далее.

Целенаправленная работа по ознакомлению с искусством начинается с младшей группы, но это не означает, что в предшествующий период в этой сфере ничего не делается: работа по сенсорному развитию, ознакомлению с окружающим, художественной литературой, музыкой составляет, по сути, подготовительный этап ознакомления с искусством.

К концу третьего года жизни ребенок усваивает основные представления о цвете, величине, форме; слушает сказки, заучивает песенки-потешки, учится отгадывать загадки, знакомится с книгой и правилами обращения с нею, рассматривает иллюстрации, учится сравнивать реальную действительность с ее изображениями на картинках, рассматривает пейзажи, вместе с воспитателем вспоминает, что видел на прогулке. Детей этого возраста знакомят с народной игрушкой, игрушкой — забавой из дерева (пирамидка, матрешки, мисочки, богородская игрушка), дают малышам возможность действовать с ними (рассматривать, разбирать, складывать).

В возрасте 1,6-2 лет можно организовать первое посещение выставки елочных украшений, игрушек, цветов. С двух лет малышам дома или в группе детского сада можно показывать кукольный театр — сначала при свете, а потом в полумраке. Для показа целесообразно отбирать знакомые детям игрушки и разыгрывать мини-спектакли как по сказкам, так и на основе житейских ситуаций. Постепенно к показу можно привлекать самих детей: они уже в состоянии оказать взрослому посильную помощь.

В группе можно устроить выставку репродукций, народных игрушек, работ детей подготовительной к школе группы, то есть начать целенаправленно готовить малышей к посещению выставок, музеев, театров.

В дошкольном учреждении целесообразно устроить постоянную выставку детских работ, организовать специальные помещения «Русская изба», «Комната отдыха», «Комната сказок» и т.д., где можно проводить интегрированные занятия по ознакомлению с искусством (в них могут быть задействованы разные виды искусства, средства выразительности, раскрывающие заданную тему). Кроме того, в группе необходимо организовать уголок (зону искусства), где постоянно будут находиться различные произведения искусства, в том числе те, с которыми дети знакомятся на занятиях. Обязательно должны быть созданы условия (художественная среда) для игр, игр-драматизаций, самостоятельной художественной деятельности детей с разными видами материалов, в которую по мере необходимости включается воспитатель.

Соприкосновение с искусством оказывает на ребенка сильное эмоциональное воздействие. Обычно после спектакля, посещения музея, чтения книг и т. д. дети стремятся подражать актерам, певцам, танцорам, артистам цирка и т. д. Взрослый должен умело руководить их действиями, чтобы не погасить интерес, поддержать его. Для этого целесообразно организовать игры в балет, кукольный театр и т. п., провести занятие с целью обогащения знаний детей в той или иной художественной области, развития изобразительных, музыкальных способностей (допускается выход за рамки обозначенных в программе целей и задач).

Таким образом, ознакомление с искусством в детском саду начинается с раннего возраста и продолжается на протяжении всего дошкольного детства.

Цель художественного воспитания — эстетическое и художественное развитие детей дошкольного возраста.

Задачи художественного воспитания — развитие художественного восприятия, чувств и эмоций, воображения, мышления, памяти, речи: приобщение к элементарным знаниям в области искусства; формирование интереса к произведениям искусства; развитие творческих способностей детей в разных видах художественного творчества; формирование основ художественно-эстетической культуры личности.

Содержание художественного воспитания включает в том числе знания и умения в области народного искусства, знакомство с фольклором (сказки, загадки, песенки-потешки, народные песни, танцы и хороводы), народными музыкальными инструментами, изделиями художественных промыслов, народным костюмом, а также участие в подготовке и проведении народных праздников.

Знакомство с народным искусством предполагает учет региона, в котором расположено дошкольное учреждение, национальный состав в группе и в регионе. Постепенно диапазон народных художественных промыслов расширяется. В старшей и подготовительной к школе группах детей знакомят с искусством народов мира.

Для восприятия и понимания детям наиболее доступны народная игрушка (филимоновская, богородская, дымковская, каргопольская) народные игрушки-забавы (пирамидка, грибок, матрешка), с которыми дети легко могут действовать, а также народные детские песенки, песенки потешки, хороводы, народные игры и т. д.

На занятиях следует использовать все виды народного искусства: обыгрывать рассказы о родной природе, животных; показывать предметы народного быта, рассматривать народный костюм. Во время лепки или плетения можно предложить детям петь народные песни; необходимо также активно использовать народные игры.

На занятии по ознакомлению с народным искусством, во второй его части — после рассказа и показа, воспитатель предоставляет детям возможность заняться продуктивной деятельностью: украсить бумажные игрушки, чашки, ложки, костюм (сарафан, рубашка) в соответствии с особенностями какого-либо промысла (гжель, хохлома, Городец), регионального искусства; можно изготовить подарки родным, друзьям и расписать их.

В старшей и подготовительной к школе группах детям читают произведения зарубежных авторов, поэтому целесообразно познакомить их с обычаями, культурой разных народов; вместе с тем формирование основ художественно-эстетической культуры предполагает знакомство детей прежде всего с культурой родного народа: его традициями, бытом, костюмом. Это направление работы занимает значительное место в старшей и подготовительной к школе группах: дети участвуют в фольклорных праздниках, учатся играть на народных инструментах, осваивают народные танцы и пляски.

Дав детям первоначальные представления о народном искусстве, можно переходить к знакомству с профессиональным искусством: историей появления и развития разных его видов, их видовыми особенностями и жанрами. Эта работа должна опираться на знания и умения детей, полученные ими в процессе знакомства с природой, окружающей действительностью, художественной литературой и т. д., потому что любой творец так или иначе создает в своих произведениях образы действительности.

Ознакомление детей с искусством начинают с наиболее доступных его видов: литературы, музыки, живописи, театра, цирка. Это вызывает их живой интерес, развивает их чувства, эмоции.

На занятиях воспитатель вместе с детьми рассматривает произведения живописи, проводит беседы об основных изобразительных (карандаши, краски) и выразительных средствах (цвет, форма, величина, пространство). Для рассматривания подбирают произведения живописи, созданные в реалистической манере. Их можно объединить по темам: «Дерево», «Роща», «Осень», «Зима» и т. п. Чтобы сделать процесс восприятия более ярким и эмоциональным, его надо сопровождать чтением стихов и прозаических произведений, прослушиванием отрывков из музыкальных произведений.

По каждому виду искусства необходимо провести несколько мини-занятий, занятий-ситуаций. Детей постепенно подводят к выводу: одно и то же явление может быть по-разному изображено разными авторами и в разных видах искусства. С этой целью и проводятся интегрированные занятия по разным темам (например, «Елка», «Осень», «Весна», «Цветы» и т.д.) с использованием произведений разных видов искусства (литература, музыка, живопись). Цель этих занятий — показать, что каждый вид искусства имеет свои средства передачи (слово, звук, цвет и пространство).

Чем старше дети, тем более подробно следует анализировать произведения искусства, расширять их число, знакомить с новыми художниками, учить сравнивать произведения разных художников, выделять из них уже знакомые.

Детей знакомят с книжной графикой, с художниками-иллюстраторами, постепенно углубляя их знания о книге, о библиотеке. Важно, чтобы дети знали не только художников-классиков (И. Билибин, В. Конашевич, А. Пахомов, Е. Рачев и др.), но и современных художников (В. Зотов, П. Митурич, Л. Токмаков и др.). Естественно, не следует забывать о региональных художниках, музыкантах, мастерах народного искусства.

Дошкольников следует знакомить с различными творческими профессиями: архитектор, композитор, актер, певец, артист цирка, поэт, писатель и т. д. Эту работу строят таким образом: детям рассказывают об особенностях профессии, дают ее название (например, архитектор), объясняют основные функции (создает проекты зданий, мостов), называют действие (чертит, рассчитывает), показывают предметы, которые помогают в работе (карандаш, бумага, циркуль и т.д.).

Детей целесообразно познакомить с историей появления музыкальных инструментов, карандаша, красок и т.п., подчеркнуть значимость всех творческих профессий для людей: их произведения приносят радость и удовольствие, развивают вкус, позволяют познавать мир, пробуждают в душе лучшие человеческие чувства. Созданные художниками, музыкантами, писателями и т. д. произведения нужно беречь, чтобы передать следующим поколениям.

Воспитатель подводит детей к пониманию назначения библиотеки музея, театра, знакомит с правилами поведения в них. Эту работу необходимо проводить совместно с семьей.

Так, работа по теме «Кукольный театр» осуществляется следующим образом.

- Показ кукольного театра в группе (при свете и в полутьме).
- Рассматривание атрибутов кукольного театра.
- Беседа о кукольном театре, рассказ о правилах поведения в театре
- Драматизация сказок.
- Чтение детям произведения А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
- Посещение театра.
- Обсуждение с детьми спектакля.
- Рисование на тему спектакля.

Перед посещением выставки желательно организовать какую-либо выставку в дошкольном учреждении и провести экскурсию, назвать ее тему, предложить детям рассказать, какие экспонаты (предметы, картины) на ней представлены, кто их автор и т. п.

К первому посещению музея детей необходимо готовить. Целесообразно, но провести его после того, как дети побывают в театре, или на выставку или в цирке. Это позволит воспитателю более четко определить назначение музея, объяснить правила поведения в нем, подчеркнуть роль экскурсовода.

У детей старшего дошкольного возраста углубляют знания о разных видах искусства: учат сравнивать живопись и скульптуру, музыку и литературу; знакомят с жанрами изобразительного искусства, расширяют представления о театре (драматический, музыкальный), балете (спектакль без слов, музыка, движение, жест), кино- и мультфильмах (посещение кинотеатра).

Таким образом, ознакомление с искусством предполагает приобщение детей к народному и профессиональному искусству, к профессиям учреждений культуры (музей, театр, цирк, выставка).

Можно проводить специальные занятия по ознакомлению с искусством, включать эту работу в занятия по изобразительной и музыкальной деятельности, знакомству с литературой и развитию речи. Доступные; детям сведения об искусстве обязательно должны закрепляться в мини-ситуациях, играх и самостоятельной творческой деятельности как на занятиях, так и вне их.

Можно познакомить детей с понятиями «шедевр», «памятник культуры», расширить их познания в архитектуре, познакомить со спецификой храмовой архитектуры, средствами украшения зданий, участка (интерьер; ландшафт), рассказать о работе дизайнера.

Особый интерес у детей вызывает художественная фотография; целесообразно устраивать выставки фотографий «Мой друг», «Я в детском саду» и т. д.

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с историей искусства. В дидактических играх закрепляют знания о поэтах и писателях, художниках, композиторах («Узнай по узору», «Кому это нужно», «Угадай и назови», «Чудесный домик» и т. п.). Например, игру «Чудесный домик» организуют так: изготавливают домик с четырьмя окошками. Сзади делают вставки с изображением предметов, игрушек, героев произведений — так, чтобы они были видны в окошко. Ребенку нужно назвать, кто (что) изображен в каждом окошке, а затем выполнить задание: спеть песенку.

Сегодня дети приходят в детский сад в 3, 5 и даже в 6 лет. Это необходимо предусматривать в работе: объем знаний, полученных в младших и средней группах, должен быть обобщен и повторен в старшей группе.

Занятия по ознакомлению с искусством не имеют строгой структуры. Прежде всего они не должны быть длительными: 12-15 минут, не более. В занятие обязательно включается

беседа (а не лекция), то есть рассказ воспитателя должен сопровождаться вопросами для активизации знаний и опыта детей. Рассказ должен иллюстрироваться показом предметов, репродукций и т. п., специально подобранных для занятия. Восприятие и понимание материала облегчаются, если на занятии используются художественная литература и музыка.

Знакомство с видами искусства можно разбить на следующие этапы.

- Общее знакомство с видом искусства (что такое музыка, литература, архитектура и т.д.; показ, слушание произведений или исполнение их взрослым, детьми; выделение основного средства выразительности, например, звука, слова, движения, цвета).
- Рассказ об истории возникновения того или иного вида искусства (о его выдающихся представителях, о творческих профессиях).
- Рассказ о материалах и предметах, используемых для создания образа, их показ (выделение средств выразительности).
- Показ произведений данного вида искусства (формирование представления о том, что у каждого из них есть автор, название; показ отличительных особенностей данного произведения).
- Знакомство с произведениями разных авторов, творивших в одном и том же виде искусства (сравнение средств выразительности, используемых разными авторами; показ многообразия изображений предмета или явления в данном виде искусства, концентрация внимания на сходстве и различии произведений).
- Сравнение разных произведений искусства, выделение особенностей изображения предметов и явлений в разных видах искусства.
- Подведение детей к выделению произведений искусства в окружающем мире; объяснение необходимости их сохранения (библиотека, музей, театр) и бережного отношения к ним.

Таким образом, ознакомление с искусством начинается с отдельных его видов и жанров, наиболее доступных детям, с реализации способностей детей в разных видах творческой деятельности. По мере расширения знаний об искусстве детей учат сравнивать произведения одного и разных жанров, а также произведения разных видов искусства. Завершается работа формированием понятия «искусство» как отражения окружающего мира в художественных образах.