

Виноградова Н.В. Педагогические технологии в практике решения проблемы формирования художественного восприятия детей к живописи натюрморта // Академия педагогических идей «Новация». – 2018. – №12 (декабрь). – АРТ 409-эл. – 0,4 п. л. – URL: <http://akademnova.ru/page/875548>

РУБРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 372.874

Виноградова Наталья Владимировна
к.п.н., доцент кафедры
«Живопись и художественное образование»
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Российская федерация
e-mail: nata25_77@mail.ru

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ К ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА**

Аннотация: В статье раскрываются некоторые условия и принципы, эффективные педагогические технологии используемые в методической деятельности учителя дополнительного художественного образования, направленные на активизацию процесса творческого развития ребенка на предмете живопись, обеспечивающие освоение изобразительного языка живописи, коммуникативных особенностей цвета и «цветовой речи» способствующие изучению природы цвета, формированию эстетической культуры и развития художественного восприятия цвета в лучших классических традициях художественного образования России.

Ключевые слова: художественное образование, педагогическая система, педагогические технологии, художественное восприятие, мышление.

Vinogradova Natalia Vladimirovna

Candidate of pedagogical sciences, associate professor

"Painting and art education"

Tolyatti State University

Tolyatti, Russian Federation

**PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF THE
SOLUTION OF THE PROBLEM OF FORMING THE ARTISTIC
PERCEPTION OF CHILDREN TO THE STORYMORTIC PAINTING**

Abstract: The article reveals some of the conditions and principles, effective pedagogical technologies used in the methodical activities of the teacher of additional art education, aimed at enhancing the process of creative development of the child on the subject of painting, providing the development of visual language of painting, communicative features of color and "color speech" contributing to the study of the nature of color, formation of aesthetic culture and development of artistic perception of color in the best classical traditions x art education in Russia.

Keywords: art education, pedagogical system, pedagogical technologies, artistic perception, thinking.

Популярность и востребованность художественного образования и многообразие учебных заведений открыли широкие возможности развития ребенка средствами искусства, расширили формы включения учащихся в творческую деятельность.

Решение задачи воспитания и развития ребенка, обращает наше внимание к определению содержанию процесса обучения, к приоритетным направлениям и особенностям организации образовательного пространства в соответствии с социальным заказом и образовательной политикой государства.

Доминирующую позицию среди этого занимают дифференцированный (лично-индивидуальный), культурологический, системный, этнокультурный, аксиологический подходы направленные прежде всего на духовно-нравственное развитие ребенка, на раскрытие его индивидуальности и творческого потенциала.

Здесь очень важно понять, что речь идет не только о предоставлении ребенку полной свободы «изобразительных действий», но и о формировании сознательного отношения последнего к выбору информационно-содержательных языковых форм «изложения» изобразительного искусства.

Существующие программы по живописи для ДШИ ограничены узкими задачами формирования навыков целенаправленного восприятия природы. Предлагаемые задания не дают учащимся полного представления о структуре цветовых гармоний в построении колорита. Мир многолик и многоцветен. Цвет привлекает внимание и отторгает, выделяет и маскирует.... В результате эмоционального обилия цветовой информации, ребенку легко потеряться.

Опыт художественной педагогики показывают, что дети выбирают цвет чисто интуитивно, экспрессивно, чаще всего, исходят из своей субъективной предрасположенности к определенной цветовой гамме.

С взрослением детей эмоциональные характеристики цвета в их изобразительном творчестве постепенно отходят на второй план. Растет интерес к природному окружению, где ребенок, постепенно переключает свое внимание к частным элементам пространственного окружения. В период 12-14 лет активно формируемые аналитические навыки повышают требования ребенка к собственному изобразительному творчеству, он начинает испытывать неуверенность в выборе цвета, пасует перед выбором художественно-технических приемов письма.

Перед учителем встает ряд вопросов: как научить детей «чувствовать, слышать и видеть» цвет в соответствии с натурной постановкой и поставленной учебно-творческой задачей при сохранении эмоционально-эстетических черт «детского» искусства? На знание, каких педагогических механизмов воздействия нужно опираться учителю, чтобы научить ребенка использовать выразительные возможности цвета в передаче отношений объективной и эмоциональной характеристике цвета.

Педагогические технологии как раз и направлены на то, чтобы вооружить и показать детям приемы и возможности цвета в репродуцировании полученной информации в художественно-образную форму, в зависимости от поставленных творческих задач. Главным становится процесс коммуникации - вовлечения учащихся в игру взаимоотношения человека и его восприятия, где своеобразная цветовая речь ребенка, представляет собой художественное взаимодействие цвета, формы и пространства, является средством передачи смысла информации в художественно-образной форме. [1]

Значительную роль в этом имеют две формы художественного познания:

- чувственное познание, как вид эмоций, относящихся к категории эстетического представленного эмоционально-образным отражением действительности.

- рациональное познание определяется совокупностью абстрактных и обобщенных данных возникающих в процессе познания и анализа явлений окружающей среды.

Связь художественного и логического присутствует на каждом этапе изобразительного творчества. Умение перерабатывать информацию, интерпретировать ее различными средствами является важным компонентом в формировании художественно-образного понимания действительности.

Способность к чувственному, творческому, художественно-образному осмыслению человек обязан возможностям правого полушария. Способностью рационально-логическому осознанию – возможностям левого полушария. Ребенок, воспринимая полученную информацию, перерабатывает ее в левом и в правом полушариях. И вот здесь различия поступающих сведений зависит от того, поступает информация в словах, или в образной речи.

Соответственно с этим формирование творческой личности начинается тогда, когда обучающиеся станут относиться не пассивно к объекту изображения, а научатся мыслить образно. Ведущую роль в формировании мыслительных операций (логическое познание) играют приемы обобщения, сравнения и абстрагирования.

Необходимость в более глубоком познании цвета учащимися, привели нас к использованию тех технологий, системно, используя которых будет способствовать развитию и совершенствованию природных качеств личности.

Опираясь на основы когнитивной психологии восприятия и мышления, изобразительный образ имеет свое особое значение, смысл, который определяется его знаковостью. В соответствии с этим важно чтобы учащиеся овладели логическими приемами сравнения, характерными для данного образа. Тогда, сравнивая ребенок анализирует предметы на базе логического выявления значимых свойств и связей предмета с другими объектами. Такими категориями сравнения являются:

- Тожественность. (Предметы имеют одинаковое значение – это объекты натюрморта, но отличаются по смыслу, каждый несет свою функционально-смысловую нагрузку. Например, яблоко и кувшин играют одну роль в создании образа, но с точки зрения собственных свойств предметы вызывают различные цветовые, вкусовые, температурные ощущения, представления и ассоциации).

- Подчинения. (То есть образ натюрморта может быть решен как драматический, так и лирический, где цвет, форма, пространство будут подчинены определенному названию этого образа – «Весна»).

- Соподчинения. (Например, создавая образ натюрморта, ребенок может изобразить в своих эскизах два варианта решения этого натюрморта, это очень важно, а вот третий будет основан на двух предыдущих. Таким образом, третий вариант будет иметь собирательный образ «Весны», то есть он будет образован на том, лучшем, что включает в себя первое и второе).

- Противоположность. (Так один образ всегда противоположен другому, один предмет противоположен другому, как теплое противоположно холодному, затем смешенному, это как движение-покой, близко - далеко, получается, что все два образа противоположны друг другу).

- Противоречия. (Информация одного образа отрицает информацию другого, так в одном может быть изображено красное спелое яблоко, во – втором случае зеленое).

Таким образом, образность следует рассматривать как свойство художественного и логического. В этом и состоит методическая задача педагога направить внимание ребенка на художественно-логическое понимание действительности. Художественно-логическое понимание задает определенную эмоциональную окраску, помогая в восприятии информации.

1. Словесный анализ натюрморта.

На первом этапе можно предложить ребенку ответить на вопрос: «зачем стоит изучать предмет живопись с точки зрения различных ценностей (социальных, практических, художественных, материальных)?». Можно разделить детей на две группы, где одна будет доказывать свою точку зрения другой. «Словесное мышление» помогает связывать между собой отдельные элементы реальности и представления о них различной степени, конкретизировать и обобщать результаты своего объективного и субъективного состояния, действия. Передача в словах чувств, эмоций способствует развитию внешней речи (построение предложения, подчиненное логике) и самое главное внутренней речи (мышление, воображение, восприятие). В слове ребенок выражает разнообразное движение души, что является необходимой составляющей изобразительной

деятельности и художественного восприятия. Словесное мышление выступает в качестве связующего звена между сознанием человека, его задуманной мыслительной деятельностью и практическим действием. На втором этапе, в продолжение беседы, обратите внимание детей на «образ» натюрморта, предложите, например, дать ему название. Назовите его, скажем «Синие цветы в красной вазе» или «Желтое, красное, синее». Этот набор слов вызывает ряд ассоциативных линеек. Дав название тому же натюрморту «Радуга цветов» - ассоциативный ряд меняется, он привлекает внимание, возникает интерес. Пусть дети обоснуют свою точку зрения.

2. Визуально-цветовой анализ натюрморта:

Позволяет раскрыть выразительные средства живописи, дать общие понятия о цвете, его характеристике, его изменении под воздействием света и тени, позволяет детям понять, что цвет имеет три основные характеристики: цвет (теплое-холодное); тон (светлое и темное); насыщенность (яркость и приглушенность).

Самое главное на этом этапе научить ребят не только умению определять цветовые пятна относительно других, но и научить видеть, то, что натюрморт состоит из частей, складывающихся в целое колористическое решение.

Дети должны понять, что живопись - это постоянное исследование. Цвет исключительно важный компонент изобразительного языка. Создавая колористическую гармонию, то есть цветовую целостность необходимо научить ребенка учитывать, что цвет состоит из взаимно противоположных, контрастных цветов. Но увидеть это, можно только сравнивая один цвет с другим. Таким образом, цветовое построение натюрморта можно условно разделить на:

- Цвет «тоники».

Предложите учащимся сделать форэскизы (разделив поле эскиза на квадраты, или вертикальные линии) показав в нем общий колористический строй натюрморта. Цвет среды, фона, пространства определяет цветовую целостность постановки, подчиняет все цветовые пятна единому колориту, создавая общее эмоционально-цветовое построение. Цвет «тоники» необходим для того, чтобы подчеркнуть и выделить предметы из общего фона.

- Цветовая «субдоминанта».

На этом этапе упражнения в форэскизах необходимо показать, что фон драпировки, например, имеет холодный оттенок, а предметы по отношению к фону теплее. Вот это и будет субдоминантой, где цвет предметов строится на цветовых переходах и цветовых колебаний, теплого и холодного.

- Цветовая «доминанта».

Необходимо определить где в постановке самое доминирующее пятно, самое светлое и яркое.

Эти упражнения решают проблему выбора цвета, как погасить цвет или выделить, как сделать его ярким, насыщенным.

3. Тональный разбор натюрморта (цветовые и тональные зоны).

Очень важно чтобы дети умели разделять натюрморт на различные цветовые и тональные зоны, создавая впечатление целостности, через тон цвета, его насыщенность, тепло-холодность и светлотность. Каждый цвет в натюрморте занимает свою площадь, свой тон, свое место, площадь и направление.

В методике преподавания живописи именно эти технологии позволяют постичь ребенку сложную природу цвета и его восприятия. Вот почему, каждый урок содержит в себе визуально-словесный анализ, который помогает учащимся выразить все эти связи в натюрморте. Учащиеся учатся находить в предметах определенные сходства или признаки, по которым они ищут сходства или различия в оценке цвета в соответствии с размером цветовых и тоновых пятен.

Словесный анализ натюрморта позволяет обучающимся отойти от передачи предметных форм. Упрощая изображение до плоскостного решения, концентрируя внимание на тональных отношениях, разобрать его на плоскости различные по размеру и тону. Тоновой колорит основан на многочисленных оттенках светлого и темного, за счет насыщенности тона. Когда перед учащимися стоят два различных натюрморта, то задача детей увидеть, что в одной постановке предметы различны по тону, а в другом различны по теплостудности. Для того чтобы увидеть тон цвета нужно определить степень его светлоты или темноты (путем сравнения к самому светлому или темному предмету натюрморта, путем смешивания цвета с черным, белым, серым или с цветами различными по своей светлоте.). В натюрморте самым главным является общий колорит, для того, чтобы это увидеть нужно, проанализировать расположение каждого тона цвета по отношению к другому, его движение, светлота, насыщенность и цветотональный ритм. Распределите на цветовые зоны натюрморта, каждый из которых имеет свой тон:

- по вертикали: на этой стадии необходимо создать линейку градаций, разделив условно натюрморт по вертикале и, сделав тоновой переход от переднего к среднему и дальнему планам, то есть от темного к более светлому. Полученные тона вписать в градации шкалы.

- по горизонтали: на горизонтальной плоскости находятся предметы, которые имеют свой тон, различный по отношению к фону. Поэтому в шкале градаций нужно показать тоновую разницу между фоном и объектами, за счет того, что предметы находятся в пространстве и разноудалены друг от друга. Здесь необходимо показать изменение светлотности и насыщенности в шкале градаций тона.

- по диагонали: в шкале градаций тона показать, что цветовой тон изменяется под воздействием света. Свет движется по диагонали, падает на предметы находящиеся, на переднем плане (горизонтальная плоскость), затем постепенно слабеет, удаляясь к вертикальной плоскости (дальнему плану). Таким образом, можно выразить тональный ритм натюрморта, соединяя два предыдущих упражнения.

Эти задания носят плоскостной характер, тем не менее учат равновесию, порядку движения цвета и тона, развивают чувство цветотональной глубины.

4. Использование и значение различных гармоничных сочетаний в живописи.

Изучение цветовых колоритов должно быть с опорой на историю изобразительного искусства, ибо она показывает систематику цветового построения, представляющую собой систему классификации цветов в поиске создания цветовых гармоний.

Таким образом, ребята знакомятся с понятием колорита, с целостностью и цельностью восприятия, с типами и видами цветовых гармоний и контрастов.

Ребенок должен понять, что не обязательно точно повторить видимые в постановке цвета, а важно найти те сочетания, которые создают впечатление того, что увидели в природе (например, построения

натюрморта основанное контрасте цвета, света и тени, создающее ощущение воздушности или цветовой силы, эмоциональной активности). Например, предложив учащимся создать колорит, используя во всех сочетаниях зеленую краску: «зеленая+желтая; +оранжевая; +красная; +синяя; +фиолетовая; +белая; +черна. Полученные цвета и тона будут создавать определенный колорит. Или, например, используя цветовые контрасты русской иконы, цветовую палитру Рембрандта.

Творчество как процесс деятельности направлено на выражение эмоционального духа, чувств и настроений, на развитие способностей. Художественное же образование ставит своей целью развитие творческой активности, готовности ребенка к возможностям для самостоятельной реализации идеи к умению выбирать, воспринимать, перерабатывать, анализировать и оценивать полученный результат. В будущем это обеспечит возможность перехода с одного уровня развития на следующий этап, более высокий.

Список использованной литературы:

1. Виноградова, Н.В. Художественная природа живописи и основы ее цветовой коммуникации в развитии культуры восприятия у детей // АНИ: педагогика и психология. 2018. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-priroda-zhivopisi-i-osnovy-ee-tsvetovoy-kommunikatsii-v-razvitii-kultury-voSPIriyatiya-u-detey> (дата обращения: 03.12.2018).

Дата поступления в редакцию: 03.12.2018 г.

Опубликовано: 04.12.2018 г.

© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018

© Виноградова Н.В., 2018