Зміст і методика сприймання естетичних явищ дійсності і творів образотворчого мистецтва в 1-4 класах

План

1.Роль художнього сприймання в естетичному вихованні молодших школярів.

2.Зміст і завдання розділу „Сприймання” програми „Образотворче мистецтво” для 1-4 класів.

3.Систематизований обсяг знань, умінь і уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно навчальної проблеми „сприймання”.

4.Методика аналізу художніх творів різних жанрів на уроці образотворчого мистецтва в початкових класах.

5.Методика проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво.

6.Ведення мистецтвознавчих словників на уроці сприймання мистецтва.

1. Роль художнього сприймання в естетичному вихованні молодших школярів

Вплив сприймання творів мистецтва на становлення особистості дитини, її розвиток надзвичайно вагомий. Без виховання з дитячих років поваги до духовних цінностей рідної національної та світової культури, здатності розуміти і шанувати мистецтво, без пробудження творчої активності неможливе становлення всебічно розвиненої особистості.

За допомогою мистецтва дітей можна навчити розуміти гармонію природи, красу людських стосунків, давати емоційно-естетичну оцінку художнім творам, осмислювати задум художника, висловлювати узагальнення на основі аналізу та власні судження. Образотворче мистецтво дозволяє вчителю не лише розвивати у дітей інтерес до прекрасного, але й формувати початкові уявлення на основі сприймання навколишнього світу.

Шляхи до глибокого розуміння учнями образотворчого мистецтва прокладаються не відразу, не внаслідок двох-трьох бесід або епізодичних відвідувань художніх музеїв. Сприйняття художніх творів є складним процесом, а головними умовами сприйняття є: життєвий досвід, рівень естетичного розвитку, а також індивідуальні особливості. Навчити бачити прекрасне навколо себе, у навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того щоб ця система впливала на особистість дитини найбільш ефективно і досягала поставленої мети, Б

М. Нємєнський виділив наступну її особливість: „Система естетичного виховання повинна бути, насамперед єдина, об'єднувати усі предмети, усі позакласні заняття, усе громадське життя школяра, де кожен предмет, кожен вид заняття має свою чітку задачу в справі формування естетичної культури і особистості школяра” [86].

Але у будь-якої системи є стрижень, основа, на якій вона базується. Такою основою в системі естетичного виховання є мистецтво: музика, архітектура, скульптура, живопис, танець, кіно, театр та інші види художньої творчості. Мистецтво містить в собі великий потенціал для розвитку особистості. Залучаючи молодшого школяра до найбагатшого досвіду людства, накопиченого в мистецтві, можна виховати високоморальну, різнобічно розвинену сучасну людину.

Особливу роль в естетичному вихованні особистості молодшого школяра відіграє художнє сприймання. В науковій праці О. П. Рудницької „Педагогіка загальна та мистецька” розкривається механізм структури художнього сприймання :

* первинне ознайомлення з художньою інформацією, її сенсорне осмислення;
* аналіз виразно-смислового значення художньої мови;
* інтерпретація та естетична оцінка художнього смислу твору.

Сформована культура сприймання передбачає органічну єдність емоційної реакції з аналітико-синтетичною діяльністю свідомості, тому переживання художньої образності, як форма спілкування з мистецтвом, пронизує всі етапи сприймання. Так, звучання музики, образне багатство художнього полотна викликає безліч емоційних реакцій. Відсутність таких реакцій збіднює ціннісно-смислову сторону художнього сприймання. Тому важливою ланкою навчальної роботи у курсі викладання образотворчого мистецтва є формування навичок сприймання прекрасного в житті і мистецтві та емоційно-естетичної оцінки.

Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета „Образотворче мистецтво” програма складається з двох головних розділів: „Сприймання” і „Практична художня діяльність”.

Розділ **„Сприймання”**включає в себе два взаємозв'язаних види діяльності: естетичне сприймання дійсності і сприймання мистецтва.

Естетичне сприймання дійсності.Передбачає її художнє освоєння: формування вміння бачити, емоційно відгукнутись та усвідомити красу, естетичні якості різноманітних явищ і об'єктів діяльності: природи і тваринного світу, міст і сіл, будинків і квартир, зовнішнього вигляду людини (віддзеркалених в одязі, прикрасах, зовнішніх прикрасах і пластиці тіла).

Сприймання мистецтва.Передбачає формування навичок сприймання й оцінки художнього образу у творах образотворчого мистецтва (за можливості і в інших випадках). Як розділ роботи сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового образотворчого мистецтва, творів сучасних авторів, як українських, так і зарубіжних, і вирішує тири основні завдання:

1. формування уявлення про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, розміщення ролі виражальних засобів у створені художнього образу (певного стану, настрою, характеру тощо) твору мистецтва;

2. розвиток уміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору, який аналізується:

а) у формі словесного відгуку на рівні емоційно-естетичної оцінки, художнього аналізу (порівняння зіставлення, виявлення загальних рис тощо), розгорнутої художньої оповіді, що передає естетичні погляди, смаки, ідеали учнів;

б) у формі „графічної мови”, тобто передавання враження про твір за допомогою зображення (миттєво виконані начерки і замальовки з пам’яті);

в) можливо - в інших формах художньої творчості (музика, театр, художня фотографія, анімація тощо);

г) формування знань і уявлень про мистецтво і художників, специфіку їхньої праці. Засвоєння спеціальних художніх термінів.

У програмі містяться рекомендації про підбір конкретних об’єктів сприймання, як навколишнього світу, так і творів мистецтва. У програмовому переліку містяться твори видатних українських та зарубіжних митців. Проте підбір творів образотворчого мистецтва залежить від вибору вчителем конкретної тематики творчих завдань, вправ, бесід, наочно-дидактичного матеріалу.

У орієнтовному переліку творів образотворчого мистецтва, рекомендованих для сприймання учнями з програми „Образотворче мистецтво” для 1-4 класів містяться художні твори різних видів образотворчого мистецтва – живопису: С. Васильківського „На морі”, С. Шишка „Осінь”, М. Глущенка „Зима”

І. Левітана „Весна. Велика вода”, А. Рилова „У голубому просторі”, А. Матісса „Червоні риби”, О. Ренуара „Морський пейзаж”, В. Ван Гога „Соняхи”; графіки: Г. Нарбута „Абетка”, М. Дерегуса „Вітер”, В. Литвиненко „Весняна тиша” В. Касіяна „Дерева”; скульптури: А. Марца, В. Ватагіна, Д. Горлова, О. Сотникова та інших; архітектури: Видубецький монастир, Києво-Печерська та Почаївська лавра, Кам’янець-Подільська фортеця, Володимирський собор, Одеський оперний театр.

3. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми „сприймання”

про найістотніші ознаки живопису та графіки як видів образотворчого мистецтва;

прізвища 1-2 живописців і графіків та 1-2 їхні роботи;

-про основні ознаки живопису;

-про матеріали живопису та знаряддя праці художника живописця (пензлі, палітра, етюдник, мольберт, фарби);

-2-3 твори живопису та їх авторів;

-термінологію: архітектор, проект, макет, ескіз, форма, силует, замок, фортеця, храм, колона, шпиль

-пейзажні твори та натюрморти, декоративне та реалістичне зображення;

-тематичний зміст пейзажних творів та натюрмортів;

-прізвища та твори 2-3 відомих майстрів образотворчого мистецтва України (живопис та графіка);

- -прізвища 2-3 художників анімалістів;

-терміни: колірна гама, колорит, нюанс, пейзаж, марина, плани: передній, дальній);

-назви 1-2 пейзажних творів та їх авторів;

-основні види образотворчого мистецтва та поділ живописних творів за тематичним змістом: пейзаж, натюрморт, портрет;

-1-2 портрети та їх авторів, назви творів народного живопису

учні

повинні

практично

вміти

-виразити мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності емоційне ставлення до краси природних форм;

-висловлює з допомогою вчителя своє емоційно-ціннісне ставлення до естетичного в навколишньому світі та творах мистецтва, використовуючи при цьому художні терміни і поняття

-виразити емоційне ставлення образотворчими і мовленнєвими засобами до багатства барв і форм в навколишньому світі та творах мистецтва, їх гармонійним поєднанням;

-вживати спеціальну термінологію у спілкуванні з приводу мистецтва: елемент, композиція, паперопластика, пластичний, рельєф, скульптура;

милуватися та виражати своє емоційне ставлення до краси створеної руками людини;

-прагнути до власної художньо-творчої праці;

-вживати терміни: архітектура, ажурний, деталь, узор, узор-бігунець, барильце, свищик, силует, заглиблений рельєф;

-називати складові частини будівлі: фундамент, стіни, стеля, вікна, двері, склепіння, куполи, арки, брами, шпилі

-виразити емоційне ставлення образотворчими і мовленнєвими засобами до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах живопису;

-впізнає твори живопису;

-називати основні ознаки творів графічного мистецтва та головні виражальні засоби графіки;

-основні матеріали та інструменти художника графіка: туш, перо, вуглина, крейди, олівець, фломастер, кулькова ручка;

-пластичні матеріали;

-1-2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їхні твори;

-висловлюватися про ілюстрацію як малюнок до літературного твору, про архітектуру як вид мистецтва;

-вживати терміни: живопис, пейзаж, колаж, паспарту, контраст кольорів, нюанс, панно, орнамент, ритм, симетрія

-виразити емоційне ставлення образотворчими і мовленнєвими засобами до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах пейзажного жанру;

-аналізувати твори пейзажного жанру: стан і настрій природи, палітру кольорів, роль кольору у передачі настрою;

-висловлювати оцінні судження стосовно малюнків однокласників;

-визначати естетично незвичайне в оточенні;

-аналізувати та інрерпретувати твори народного декоративного та декоративно-ужиткового мистецтва, живописні твори на теми побуту, художньо довершені зразки будівельного мистецтва;

-виражати естетичні почуття та переживання в різних видах мистецтва та образним словом:

-порівнювати та аналізувати художньо-творчі здобутки товаришів, аргументовано висловлюватися з використанням спеціальних термінів, образного слова

учням необхідно мати уявлення

 -про роль художників у створенні вистави;

-про українське народне жіноче вбрання

- про роботу ткаль, вишивальниць та гончарів, матеріали, з якими вони працюють;

-особливості декоративного образу (узагальненість форми, яскравість та казковість забарвлення, декоративних доповнень);

-про основні складові українського національного костюма

 -естамп як відбиток зображення на папері на елементарні способи друку;

-про архітектуру як будівельне мистецтво;

- інтер’єр як внутрішній вигляд будівлі;

4. Аналіз художніх творів різних жанрів на уроці образотворчого мистецтва в початкових класах

Сприйняття художньої картини глядачем є складним процесом. Тільки в наслідок тривалого виховання естетичних почуттів у особистості формується цілісне сприймання художніх творів. Якщо учня під час розглядання художнього полотна хвилює сила образу героїні, виразність облич персонажів, події, атмосфера життя, розмах творчого задуму автора, майстерність художника, якщо в нього викликає захоплення колорит картини, то такий чуттєвий акт перетворюється в усвідомлення ролі окремих елементів компонентів композиції твору, тобто стає зрозумілою специфіка художнього образу. Цього можна досягти лише за умови постійного спілкування з мистецтвом.

В практиці навчального процесу з образотворчого мистецтва сприйманню і аналізу художніх творів відводиться небагато часу. Але вдало підібрана методика аналізу художніх творів різних жанрів, цілеспрямована система бесід можуть значно наблизити шкільну аудиторію до повноцінного розуміння їх змісту. Методичні поради щодо побудови процесу аналізу художніх картин різних жанрів містяться у навчальному посібнику Л.І. Кашуби [42]. Автор дає пораду, щоб уникнути невдалих, малоефективних методичних підходів аналізу вчитель, може використати універсальний алгоритм, до якого входять:

короткий вступ (якщо мова йде про сюжетні полотна, слід відзначити час і місце зображених подій);

аналіз змісту твору (варто зосередити увагу на головних персонажах, встановити особливості їх характеру і зв’язків між ними, з’ясувати роль другорядних дійових осіб у картині та характерні риси обставин, за яких відбувається подія);

3. аналіз закономірностей композиції.

Проте, щоб навчити дитину розуміти особливості образної мови різножанрових картин, сприймати їх в єдності форми і змісту варто використовувати схеми мистецтвознавчого аналізу художньої картини, які дають змогу осягнути специфіку жанрового твору мистецтва. Наведемо приклади таких схем аналізу.

СТРУКТУРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ РОЗПОВІДІ

Про живописний твір побутового, історичного, батального, казкового, релігійного жанру

· Повідомлення назви картини і прізвища художника;

· Що найголовніше в картині (виділити смисловий композиційний центр)? Як воно зображено (колір, тон, будова, розміщення)?

· Що зображено навколо головного героя (другорядні елементи композиції твору), як із ним з’єднано деталі?

· Що красивого показав своїм твором художник? Про що думається, що згадується, коли дивишся на картину?

Про живописний твір портретного жанру

· Повідомлення назви картини і прізвища художника;

· Кого зображено на картині?

Що можемо розповісти про цю людину (про що „розповідає” обличчя людини, очі, вуста, руки, одяг)?· Як підсилюють виразність образу інтер’єр, пейзаж, побутові предмети, атрибути?· Який колорит картини, її тональність (як вони підсилюють виразність образу)?· Ваше враження від цього художнього твору.

Про живописний твір пейзажного жанру

· Повідомлення назви картини і прізвища художника;

· Що намальовано на картині? Яка пора року зображена, час доби?

· Як передано плановість: передній, середній та задній план?

· Як показав на картині художник природу (небо, дерева, воду, поле, річку)?

· Який загальний колорит картини (які кольори переважають: теплі, холодні, контрастні, пастельні)?

· Який настрій цього твору? Чи подобається Вам картина? Як би Ви її назвали?

В практиці роботи з навчання сприймання змісту мистецьких творів різних жанрів варто використовувати різноманітні методичні прийоми. Цікавий досвід застосування прийомів контролю за рівнем розуміння учнем задуму художника і значення виразних засобів картини описано М. І. Пічкурем [102]. Наведемо ці методичні прийоми:

Словесне малювання картини (учень розповідає про одну з двох запропонованих картин, інші учні мають відгадати, про який твір іде мова).

Озвучування картини (придумування діалогу (монологу) героїв).

Добір слів-синонімів, які визначають настрій героїв (наприклад, сумний-невеселий, безрадісний; злий-сердитий, жорстокий, лютий; добрий-гарний, щиросердечний та інші).

Створення узагальненої назви до картини (цей прийом доцільний тільки у тому випадку, коли учні осмислили сюжетно-композиційну структуру картини).

Домисел ситуації: „Що відбувається (відбувалось) з героями?” та інше, (цей прийом слід використовувати в роботі з сюжетними картинами побутового, казкового та історичного жанрів).

Установлення наслідків із заданої причини і встановлення причини за заданим наслідком. Наприклад: „Який був пейзаж у картині перед дощем?” за пейзажем А. Герасимова „Після дощу”. „Як зміниться небо після того, як дощ пройде?” за пейзажем Ф. Васильєва „Перед дощем”. „Чому хлопчик, що стоїть, має винуватий вигляд?” - за картиною Ф Решетнікова „Знову двійка”. „Який буде пейзаж, якщо художник напише його не ранньою весною, а влітку (восени)?” - за пейзажами О. Левітана і І. Саврасова „Граки прилетіли”.

Прийом „уявної присутності”. Наприклад: „Увійдемо до цієї картини, станьмо біля цієї берези, піднімімо голову і подивімося… Яке небо ви побачили над головою? Прислухаймося, які звуки ми чуємо навколо? Як ви будете поводитися в цьому лісі? Ви будете бігати, кричати чи тихо, спокійно прогулюватись лісом?” - за пейзажем І. Левітана „Березовий гай” і А. Куїнджі „Березовий гай” та інші.

З метою розвитку уяви та асоціативно-образного мислення роботу з картинами-пейзажами доцільно супроводжувати музично-поетичними аналогами, наприклад: Е. Зверков „Золота осінь”, П. Чайковський „Осіння пісня” з фортепіанного циклу „Пора року”; І Бунін „Листопад” (уривок); І. Шмигін „Зима” - уривок з оповідань М. Пришвіна „Мереживні арки”, Ю. Щуровського „Зима”.

Комплексний вплив на свідомість школярів зорового, словесного і звукового ряду припускає співзвуччя і взаємодію зорових, літературних і музичних образів. Головний критерій у доборі таких творів - не точна відповідність змісту картини і музики, а їх образний, емоційний збіг. Учням можна також запропонувати кілька віршів, пісень чи музичних фрагментів із різним настроєм із метою вибору тих, які, на їхню думку, найбільше підходять до картини, наприклад, зіставити два контрастні музичні твори: „Ранок” Ф. Глієра та „Увечері” Н. Сильванського і визначити який з них найбільше відповідає картині А. Куїнджі „Вечір на Україні”. Зіставлення даних зразків різних видів мистецтва допоможе учням перейнятися настроєм цих творів, тому що різні образні компоненти (зорові, словесні, слухові) взаємно доповнюють і збагачують одні одних.

Для того, щоб емоції та почуття, породжені в спілкуванні з образотворчим мистецтвом, націлювали школярів на аналіз власних переживань, на формування вміння знаходити найбільш значні моменти в змісті художнього образу, що збігається за своєю оцінкою із задумом автора твору, питання вчителя потрібно спрямовувати як на аналіз його змісту і форми, так і на якість переживань учнів. („Поясни, чому художник узяв саме такі фарби?”; „Про що ти думав, коли дивишся на цю картину?”; „Чому ця картина тобі сподобалася?”; „Чи зміг би ти написати таку картину?”).

5. Методика проведення уроків сприймання мистецтва у початкових класах

Програмою з образотворчого мистецтва передбачено ознайомлення дітей з теоретичними поняттями та історією мистецтва під час уроків сприймання мистецтва, які присвячені окремим епохам, періодам, видам та жанрам образотворчого мистецтва, художникам. Основна мета уроків сприймання мистецтва - навчити дітей розуміти мову образотворчого мистецтва, бачити прекрасне і потворне в навколишньому житті; вміти самостійно аналізувати твори різних видів і жанрів, висловлювати свою думку, використовуючи спеціальну термінологію; удосконалювати знання та уявлення про мистецтво та його історію. В результаті навчання учні повинні знати найбільш значні художні картини, скульптури, архітектурні споруди, створені в нашій країні та за кордоном

Сприймання мистецтва необхідно поєднувати з самостійною образотворчою діяльністю учнів: малюванням на площині, декоративно-прикладною діяльністю, ліпленням, художнім конструюванням.

Мета уроків сприймання образотворчого мистецтва - систематично розвивати у дітей здатність свідомо сприймати і оцінювати явища художньої культури, розуміти значення мистецтва у житті людей, суспільства; розвивати практичні навички сприймання форм і явищ навколишньої дійсності. Сприймання мистецтва включає в себе такі навчальні проблеми:

а) розвиток здібностей емоційного переживання у зв'язку зі змістом твору і вміння висловити своє ставлення до нього;

б) ознайомлення з образною мовою різних видів образотворчого мистецтва, розвиток умінь розпізнавати засоби художнього вираження;

в) формування знань і уявлень про мистецтво.

Основними методами вивчення творів мистецтва у школі визнано бесіду і розповідь учителя при чому бесіда є активнішою формою роботи, тому застосовується частіше, аніж розповідь. Вона дає змогу вчителю одразу дізнатися про погляд та аналіз учнями полотен. На уроках сприймання мистецтва застосовують бесіди про види мистецтва, його жанри, про прекрасне в житті людей. Часто це аналіз творчості одного художника, цілої епохи чи аналіз однієї або кількох картин.

Учитель повинен уміти описати, проаналізувати твір мистецтва, користуючись засобами художнього слова, образотворчою лексикою, мистецтвознавчою термінологією. Він повинен навчити дітей аналізувати художні твори різних жанрів і видів, висловлювати свою думку використовуючи спеціальну термінологію.

Образотворче мистецтво розділилось на окремі види і жанри і має свою спеціальну мову.

У живопису користуються фарбами; матеріалом скульптора є мармур, метал, дерево, глина; в графіці панує З 2 класу ознайомленню школярів з різновидами образотворчого мистецтва присвячено окремі уроки; на всіх інших уроках школярі отримують знання у тісному зв'язку з практичною роботою над конкретним навчально-творчими завданнями. Одним з найважливіших завдань уроків сприймання мистецтва є формування в учнів 1-4 класів знань про мову образотворчого мистецтва. Засвоївши її діти будуть спроможні досить вірно, творчо оцінити художній твір, його форму, образ, багатство, своєрідність, проймуться любов'ю і повагою до художніх цінностей, створених вітчизняними мистцями і народами світу.

Під час розповідей і бесід про мистецтво аналітичний розбір творів не повинен ускладнювати процес емоційного сприйняття. Школярів слід постійно підводити до розуміння специфіки мистецтва як одного з видів суспільної свідомості і відображення дійсності.

Програма і методичні посібники до неї лише основа для самостійної роботи вчителя. Він, на свій розсуд, може і повинен вносити деякі зміни в перелік робіт, програмових художніх творів для кожного класу, вибирати найбільш сприйнятну форму вкладання матеріалу, демонстрації творів мистецтва, їх аналізу, засобів активізації уваги дітей. Не слід перевантажувати уроки великою кількістю знань, розбором більше як 5-7 художніх творів. В процесі уроків сприймання мистецтва необхідно широко використовувати технічні засоби навчання. Будь-який урок потребує особливої поєднання роботи апаратури.

Мета уроків сприймання мистецтва буде досягнута тоді, коли у дітей з'явиться потяг до постійного спілкування з образотворчим мистецтвом, до подальшого його вивчення. Розв'язання такого завдання можливе лише при умові послідовного здійснення завдань розділу „Сприймання” програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів і постійного приєднання учнів до активної заінтересованої участі в учбовому процесі, до самостійного аналізу творів мистецтва.

Отже, методи і засоби розкриття понять, форма розповідей і бесід про образотворче мистецтво, про художників можуть бути різноманітними. Особливо, коли поєднувати активно ці форми роботи з використанням різноманітних технічних засобів, уроки можуть стати яскравими, що вдосконалюють і естетичні почуття і роздум школярів. Якщо навчити дитину бачити і розуміти красу, насолоджуватись нею, аналізувати, співставляти, мислити і створювати її своїми руками, вона виросте гармонійно розвиненою людиною, яка зробить такими свої стосунки з іншими людьми, свою роботу, творчість, захоплення, сім'ю. Виховати людину такою, розвинути в ній культуру естетичних почуттів, наповнити її життя радістю - важлива задача, яка стоїть перед педагогом.

6. Ведення мистецтвознавчих словників на уроці сприймання мистецтва

Аналізується твір мистецтва за такими критеріями: колорит твору, кольорова гама, тональність, композиція, композиційний центр, плановість твору, перспектива; образність, настрій; засоби впливу на глядача

Учитель повинен описати, проаналізувати твір мистецтва, користуючись засобами художнього слова, образотворчою лексикою, мистецтвознавчою термінологією. Та для повного розуміння учнями потрібно поступово ознайомлювати їх із образотворчою лексикою, на уроках згідно програми з образотворчого мистецтва. Для кращого запам'ятовування, та осмислення художньої мови учням про поєнується ведення мистецтвознавчих словників, де записується вивчена образотворча лексика. Це допоможе дітям вчитися самостійно описувати та обговорювати твори мистецтва.

Елементарний словничок мистецтвознавчих термінів мусить містити та розкривати такі поняття у 1-4 класах.