

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЧАСТЬ 1

Могилев 2018

Электронный аналог печатного издания:

Теория и методика руководства изобразительной деятельностью
детей дошкольного возраста

авторы-составители: Е. А. Мурашко, Н. Ю. Ясева

Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – Ч. 1. – 96 с.

ISBN 978-985-568-474-0

Данное издание включает два первых раздела учебной дисциплины: основы изобразительного искусства и теоретические основы методики руководства изобразительной деятельностью дошкольников, что дает возможность обогатить искусствоведческие знания студентов и сформировать профессиональные компетенции в области особенностей развития изобразительных способностей и творчества в дошкольном возрасте.

УДК 373.2.036(075.8)

ББК 74.100.544.я73

Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : курс лекций : в 2 ч. / авт.-сост.: Е. А. Мурашко, Н. Ю. Ясева. – Электрон. данные. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – Загл. с экрана.

212022, г. Могилев
ул. Космонавтов, 1
тел.: 8-0222-28-31-51
e-mail: alexpzn@mail.ru
<http://www.msu.by>

- © Мурашко Е. А., Ясева Н. Ю.,
составление, 2018
- © МГУ имени А. А. Кулешова, 2018
- © МГУ имени А. А. Кулешова,

ВВЕДЕНИЕ

Данный курс лекций содержит краткий обзор основ изобразительного искусства (искусство в общей системе «человек – общество», виды, жанры, направления, стили, законы и средства изобразительного искусства) и теоретические основы методики руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста. Курс ориентирован на компетентностный подход к профессиональной подготовке будущих специалистов, предполагающий вооружение их искусствоведческими знаниями и теоретическими основами развития творческих способностей детей дошкольного возраста в области изобразительной деятельности.

Основными задачами данного курса лекций являются:

- развитие профессиональных компетенций педагога дошкольного образования в области изобразительного искусства и теории детского творчества;
- формирование эстетически развитой личности специалиста дошкольного профиля с высоким уровнем художественной культуры, понимающего роль искусства в творческом развитии ребенка;
- содействие формированию социально-личностных компетенций, стимулирующих самообразование педагога в области развития изобразительного творчества и способностей детей дошкольного возраста.

Издание состоит из двух разделов. В первом разделе «Основы изобразительного искусства» рассматриваются специфические особенности искусства как формы общественного сознания, его функции, виды и жанры, законы и выразительные средства. Во втором разделе «Теоретические основы методики руководства изобразительной деятельностью дошкольников» рассматриваются цель и задачи обучения изобразительной деятельности, особенности изобразительного творчества, развитие способностей к изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. Данный курс позволит обеспечить условия для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста».

РАЗДЕЛ I

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1.1 ВИДЫ ИСКУССТВА

1. Характеристика искусства как специфического вида деятельности человека.
2. Личное, национальное и общечеловеческое в искусстве.
3. Функции искусства.
4. Виды искусства.
5. Живопись.
6. Графика.
7. Скульптура.
8. Архитектура.

1 вопрос. Характеристика искусства как специфического вида деятельности человека

Для успешного руководства изобразительной деятельностью детей и развития их творческих способностей педагог дошкольного образования должен владеть знаниями из области эстетики и искусствоведения. Такая подготовка позволяет профессионально решать задачи ознакомления детей с произведениями искусства, формирования представлений о средствах выразительности, позволяющих детям передавать впечатления об окружающем мире в своих творческих работах.

Искусство (Art) – специфический вид отражения и формирования действительности человеком в процессе художественного творчества в соответствии с определенными эстетическими идеалами.

Искусство – одна из древнейших форм общественного сознания. Оно имеет свою историю, свою логику развития, обусловленную общими законами развития общества. Возникновение искусства обусловлено необходимостью познания людьми окружающего мира и своего места в нем.

Специфические особенности искусства как формы общественного сознания:

- воспроизводит не только свойства, присущие объекту, но и эмоциональное отношение личности к этим свойствам;
- художественный образ содержит в себе отражение действительности и ее оценку художником, включает информацию и о мире, и о художнике, познающем мир (его чувствах, мыслях, стремлениях);

- сущность, необходимые стороны и связи действительности отражаются в чувственно-конкретной, наглядно-образной форме единичного, неповторимого явления;

- заключает в себе единство отражения действительности и практическое созидание эстетических ценностей, в которых воплощаются эстетические идеалы общества.

Как форма культуры, искусство своими средствами и способами упорядочивает духовную жизнь общества. В процессе восприятия художественных образов, возникает чувство сопереживания, которое существенно определяет направленность личности, ее ценностные ориентации, поступки, поведение. Эстетические эмоции не только обогащают духовно, но и эстетизируют отношение людей к действительности, делают их более бескорыстными, более чуткими к совершенству природы и достижениям человеческой культуры.

По мнению Л.С. Выготского, искусство обладает уникальными средствами, позволяющими воздействовать на сознание ребенка незаметно, но глубоко. Приобщаясь к культурному наследию, ребенок познает эталоны красоты, усваивает культурный опыт поколений. При правильном педагогическом руководстве взрослого восприятие произведений искусства способствует развитию психических процессов (мышления, воображения и др.), расширению представлений ребенка об окружающем предметном и социальном окружении, формированию его нравственных качеств. Знакомство с произведениями искусства обогащает художественно-изобразительный опыт ребенка, который служит основой для развития у него собственного творчества.

2 вопрос. Личное, национальное и общечеловеческое в искусстве

Искусство рассматривают в свете диалектического триединства отдельного (личного), особенного (национального) и общего (общечеловеческого):

- личное: художник выражает сущность изображаемого, внутренние закономерности и тенденции развития, дает ему оценку в соответствии со своим мировоззрением;

- национальное: отражение в искусстве национальных особенностей и национального характера народа;

- общечеловеческое в искусстве имеет два плана: интернациональное (то, что соответствует интересам всех современных народов) и всечеловеческое (то, что соотносено с человечеством как родом).

Общечеловеческое (интернациональное) в искусстве имеет следующие основные источники:

1) эстетическую оценку и освоение жизненного материала по законам красоты, которые предполагают рассмотрение всех явлений с точки зрения их общечеловеческой ценности, их значения для человечества;

2) постановку в художественном произведении общезначимых проблем;

3) общечеловеческие начала в самой личности художника – субъекта, творящего художественный образ.

Народность – эстетическая категория, выражающая совокупность взаимоотношений художественного творчества и народа. Проявляется в следующем:

1) отражение в художественном произведении истинных интересов народа;

2) народ предстает как объект художественного творчества;

3) народ не только объект, но и субъект искусства;

4) народ является создателем, носителем, хранителем языка и культуры – фундамента искусства и художественного творчества;

5) народ – конечный адресат и потребитель искусства.

3 вопрос. Функции искусства

Эстетическая функция: искусство позволяет человеку формировать способность к эстетическому восприятию мира, чувствовать прекрасное и возвышенное, трагическое и комическое, уродливое и низменное.

Гедонистическая функция: искусство может доставлять человеку удовольствие.

Общественно-преобразующая функция:

– художественное произведение оказывает идейно-эстетическое воздействие на людей;

– искусство участвует в социальном преобразовании общества, включая людей в направленную и ценностно-ориентированную деятельность;

– сам процесс творчества в искусстве есть определенное преобразование с помощью воображения, впечатлений, фактов, почерпнутых из действительности;

– одна из сфер деятельности художника – обработка материала, из которого создается образ.

Познавательно-эвристическая функция: искусство является средством просвещения и образования людей, передачи опыта и навыков мышления, обобщения, системы взглядов на факты.

Художественно-концептуальная функция: искусство является одной из форм анализа реального мира.

Коммуникативно-информационная функция:

– искусство – это художественная коммуникация, в этом аспекте оно родственно языку;

– искусство рассматривается как знаковая система, несущая информацию;

– искусство позволяет людям обмениваться мыслями, дает возможность человеку приобщаться к историческому и национальному опыту, далеко отстоящему от него эпохально и географически;

– информация, переданная на языке танца, живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного и декоративного искусства, более общедоступна, легче усваивается другими народами, чем вербальная информация.

Воспитательная функция:

- искусство формирует строй чувств и мыслей людей;

- без приобщения к искусству невозможно овладение культурой и эстетическое воспитание.

Катартически-компенсаторная функция: в процессе восприятия произведений искусства люди обретают возможность разрядить внутреннее напряжение и волнение, порожденные реальной жизнью, и частично компенсировать монотонность повседневности. Катартичеко-компенсаторное действие искусства имеет три основных аспекта:

- 1) гедонистически-игровой, развлекательный;
- 2) компенсаторный;
- 3) катартический.

4 вопрос. Виды искусства

По количеству использованных средств:	<i>- простые:</i>	поэзия
		музыка
		скульптура
		живопись
	<i>- сложные (синтетические):</i>	кино
		балет
		театр
По соотношению произведения искусства и реальности:	<i>- изобразительные (изображают действительность, копируя ее):</i>	реалистическая живопись
		фотография
		скульптура
	<i>- выразительные (фантазия и воображение художника творят новую действительность):</i>	музыка
орнамент		

По отношению к пространству и времени:	- <i>пространственные</i> :	изобразительное искусство скульптура архитектура
	- <i>временные</i> :	музыка литература
	- <i>пространственно-временные</i> :	театр кино
По времени возникновения:	- <i>традиционные</i> :	поэзия танец музыка
	- <i>новые</i> (обычно используют для построения образа достаточно сложные технические средства):	фотография кино телевидение
По степени применимости в быту:	- <i>прикладные</i> :	декоративно-прикладное искусство
	- <i>изящные</i> :	танец музыка

5 вопрос. Живопись

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством цветных красящих материалов. Своеобразием живописи является двухмерное изображение реального мира на плоскости. Ощущение пространства и объема достигается посредством цвета и светотени.

Средства выразительности в живописи: цвет, светотень, рисунок, композиция, точка зрения в композиции, композиционный центр, размер и форма холста, фактура.

Произведения живописи классифицируют по следующим основаниям:

- по практическому назначению:	Монументальная – особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, сводов в различных архитектурных сооружениях.	- <i>фреска</i> – настенная живопись, выполненная красками по штукатурке (<i>Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»</i>):	- альфреско – по сырой, свежей штукатурке; - фреско а секко – по сухой штукатурке; - казеиново-известковая живопись – модификация фрески по сухой штукатурке (17 век); - граффито – послойное нанесение красок на штукатурку с процарапыванием нижних слоев, отличающихся по цвету; - граффити – выполняется с помощью аэрозольных баллончиков, наполненных красящими веществами.
		- <i>мозаика</i> – изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня, смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (<i>М. Ломоносов «Полтавская баталия»</i>)	

		- <i>витраж</i> – произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении (<i>Витраж собора в Шартре</i>).
	Монумен- но- декоратив- ная (подчинена назначению вещей)	- <i>декоративная</i> : - украшение зданий и интерьеров (панно, декор в виде узоров, венков); - украшение вещей, окружающих человека (шкатулки, сундуки и т.д.).
		- <i>театрально-декорационная живопись</i> способствует более глубокому раскрытию содержания спектакля, фильма (декорации, грим, костюмы, бутафория).
		Иконопись – вид живописи, предназначенный для создания священных изображений – икон (<i>А. Рублев «Троица»</i>).
		Станковая живопись – самостоятельное изобразительное искусство, выраженное в разнообразных образах и выполненное на станке-мольберте на холсте, дереве, картоне, бумаге (<i>Леонардо да Винчи «Мадонна Литта»</i>).
		Миниатюрная живопись – небольшие по размеру, красочные изображения с тонко выписанными деталями. Получили распространение в Средние века как украшение рукописных книг. Разновидность – лаковая миниатюра – живопись на небольших лаковых изделиях (<i>Палехская миниатюра</i>).
- по технике исполнения:		Масляная живопись – выполняется красками, приготовленными на основе орехового, льняного, макового или конопляного масла. Характерной чертой является многослойность и лакировка поверхности картины.
		Темперная живопись – выполняется на стене, холсте, бумаге, дереве темперной эмульсией, приготовленной на основе смешения цельнояичной, белковой, желтковой основы, клея, масла, красителей, молочка фиговой веточки, лака, казеина, воска.
		Акварель – выполняется на бумаге, картоне, шелке, слоновой кости красками, полученными на основе растительного клея, разводимыми с водой. Характеризуется прозрачностью красок, чистотой оттенков.
		Гуашевая живопись – выполняется на бумаге, картоне, полотне, шелке, дереве, стекле, кости красками, состоящими из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (пшеничным крахмалом и др.) и примесью белил.
		Пастельная живопись выполняется на бумаге, картоне, холсте мягкими карандашами без оправы (мелками), полученными путем смешения красящего порошка с клеящим веществом (желатином и др.).
		Восковая живопись (энкаустика) – связующим веществом служит отбеленный воск. Восковые краски наносят в расплавленном состоянии на подогретую основу кистью, раскаленным бронзовым инструментом, после чего прижигают.

6 вопрос. Графика

Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок, который может быть как самостоятельным произведением, так и составной частью графики.

В графике предмет больше чем в живописи схематизируется, рационализируется и конкретизируется. Одной из характерных особенностей

является условность, которая выражается в выполнении изображения почти на любой плоскости и фоне.

Средствами выразительности графики является сама плоскость белого листа с нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами.

Произведения графики классифицируют по следующим основаниям:

- по характеру выполнения:	- <i>ручная</i> (рисунок) – выполняется ручным способом и в одном экземпляре (К.П. Бегров «Императорские катера в Петергофской гавани»);	- по использованию изобразительно – выразительных средств: 1) линейный рисунок (Анри Матисс «Женщина с распущенными волосами»); 2) тональный рисунок (Г.С. Верейский «Портрет матери»); - по технике исполнения: 1) оригинальный рисунок (Леонардо да Винчи «Витрувианский человек») 2) печатный рисунок (например, использование листьев растений как штампов); - по целевому назначению: 1) академический – рисунок с соблюдением правил; 2) творческий – рисунок отражает внутренний мир художника; 3) набросок – быстрый рисунок; 4) этюд – незаконченный рисунок; 5) эскиз – рисунок на основе собранных набросков.
	- <i>печатная</i> (эстамп или гравюра) – выполняется благодаря клише, оставляющим отпечаток на поверхности (И.С. Горюшкин-Сорокопудов «В поле» (штриховый офорт на цинке));	- <i>кейлография</i> – гравюра на дереве (Франс Мазерель «Расстрел»); - <i>офорт</i> – гравюра на металле (И.И. Шишкин «Пески»); - <i>литография</i> – гравюра на камне (Пабло Пикассо «Алжирские женщины»); - <i>линогравюра</i> – гравюра на линолеуме (В. Смирнов «Загорск»).
- по технике:	- <i>карандаш</i> – выполняется простыми или цветными карандашами на бумаге или картоне в линейно-штриховой или тонально-живописной манере (М.А. Врубель «Портрет Н.И. Забелы-Врубель»); - <i>уголь</i> – обладает большим тональным диапазоном, удобен для выполнения эскизов и беглых набросков. Выполняется на шероховатой зернистой бумаге (Б. Кустодиев «Акакий Акакиевич в новой шинели»); - <i>сангина</i> – оставляет интенсивный красно-коричневый след и используется в карандашной и живописной манерах и их сочетаниях (Антуан Ватто «Аллея в парке»);	

	- <i>соус</i> – чаще используется в мокром виде на плотной бумаге, обладает широким тональным диапазоном, позволяет исправлять рисунки. Используются кисти (<i>А. Кокович «Портрет»</i>); - <i>настель</i> – мягкий материал, позволяющий передавать оттенки цвета от насыщенного до светлого тона, используется на шероховатой или зернистой бумаге, картоне (<i>Б. Кустодиев «Дети в маскарадных костюмах»</i>); - <i>грязиль</i> – техника рисунка кистью на бумаге, когда тональными градациями одного цвета прокладываются большие массы и плоскости (<i>Пабло Пикассо «Герника»</i>).
- по своему значению:	- <i>станковая графика</i> – произведения единичны и неповторимы (самостоятельны по назначению и форме, не включены в ансамбли или книги, не входят в контекст улицы или общественного интерьера, не имеют прикладного значения), в них передается объем, перспектива, светотеневая моделировка (<i>И. Репин «Л.Н. Толстой за работой»</i>); - <i>книжная графика</i> – используется для оформления книг и книжной продукции, дополняя содержание зрительными образами в виде иллюстраций, декоративных элементов и шрифтов (<i>Е.И. Чарушин «Цыплячий город»</i>); - <i>прикладная</i> – связана с выпуском печатной продукции – марок, открыток, этикеток; - <i>плакатная</i> – создание плакатов, афиш, рекламных щитов в целях информирования, агитации и др. (<i>Военные плакаты Д. Шаринова</i>).
- по художественно-образному строю:	- <i>реалистичная</i> – правдоподобно отражает действительность (<i>И. Репин «Бурлаки идущие вброд»</i>); - <i>декоративная или стилизованная</i> – предполагает обобщение формы предметов, но допускает схожесть с реальными объектами (например, растительные мотивы росписи в декоративно-прикладном искусстве); - <i>абстрактная</i> – противоположна реалистичной, раскрывает внутреннее содержание образа (художественно-эмоциональную сторону) (<i>В.В. Кандинский «Композиция IV»</i>).

7 вопрос. Скульптура

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого отражают окружающую действительность в объемных, физически трехмерных изображениях с помощью различных пластических материалов.

Средства выразительности в скульптуре: объем, силуэт, пластика и пластичность, моделировка форм, пропорция, динамика и статика.

Способы создания скульптурных произведений:

- лепка (пластика) – из мягких материалов;
- высекание – из камня;
- вырезание – из дерева;
- отлив – из металла.

Произведения скульптуры классифицируют по следующим основаниям:

- по признаку трехмерного объема:	- <i>круглая скульптура</i> – свободно располагается в пространстве и предполагает круговой обзор.	- <i>статуя</i> – фигура в полный рост (<i>Огюст Роден «Мыслитель»</i>); - <i>скульптурная группа</i> – две и более фигуры, раскрывающие одну идею и составляющие единое целое (<i>Микеланджело Буонарроти «Пьета»</i>); - <i>статуэтка</i> – скульптурная фигурка небольших размеров, меньше своих реальных величин (<i>Аллегории А.К. Денисова-Уральского</i>); - <i>торс</i> – скульптурное изображение туловища человека (<i>Торс Кентавра, I век н.э.</i>); - <i>бюст</i> – погрудное изображение человека (<i>Гудон Жан Антуан, бюст Вольтера</i>); - <i>голова</i> – скульптурный портрет человека, ограниченный изображением головы (<i>Медуза Ронданини</i>); - <i>кинестетическая</i> – сама себя демонстрирует благодаря совершаемым движениям (<i>Давид Черный «Голова Франца Кафки»</i>).
	- <i>рельеф</i> – изображение располагается на плоскости, которая служит фоном; воспринимается только лицевая часть блока, поскольку он связан со стеной. <i>В зависимости от высоты рельефа:</i>	- <i>барельеф</i> – имеет небольшую высоту, меньше чем на половину всего объема (<i>Барельефы на обелиске победы в Минске скульпторов З. Азгура, А. Глебова, С. Селиханова</i>); - <i>горельеф</i> – обладает высотой больше чем на половину объема (<i>Горельеф храма Христа Спасителя в Москве «Мариям, празднующая победу» скульптора А.В. Логановского</i>); - <i>контррельеф</i> (койланглиф) – углубленный рельеф, вынимающий объем из поверхности (<i>А.В. Иванов, М.Ш. Цхададзе, арх. В.Б. Бухаев, Памятник Анне Андреевне Ахматовой в Санкт-Петербурге</i>); - <i>смешанный рельеф</i> – сочетание разных видов рельефа.
- по содержанию и функциям:	- <i>монументально-декоративная</i> – связана с конкретным архитектурно-пространственным или природным окружением, существует нераздельно от архитектуры: рельефные фронтоны, фризы, статуи на фронтонах, балюстрадах, порталах, колонны в виде скульптур (<i>Атланты и кариатиды в оформлении внешнего убранства Екатерининского дворца, построенного в 1751–1756 годах по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли</i>).	- <i>садово-парковая</i> (<i>статуи «Милосердие», «Правосудие», «Женщина в диадеме» в Летнем саду Санкт-Петербурга</i>).
	- <i>декоративная</i> – предназначена для украшения парков, садов, улиц, скверов, бульваров, фонтанов.	- <i>городская</i> – памятники, посвященные различным деятелям культуры, героям, государственным деятелям (<i>А. Лыцки: памятник основателю Каменецкой крепости вольскому князю Владимиру Васильковичу</i>);

Продолжение таблицы

			- пластические произведения, связанные с биографией того или иного деятеля (А. Рукавишников: памятник Ю. Никулину на Цветном бульваре); - аллегорическая скульптура, передающая отвлеченную идею посредством образа (В. Симонов и Н. Михайлов: скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе, олицетворяющая победу России над Швецией в Северной войне); - скульптура, отражающая собирательный образ какой-либо профессии или общественных явлений (В. Жбанов, Е. Колчев, арх. Ю. Градов: «Почтальон»).
			- <i>станковая</i> – имеет самостоятельное значение, не связана напрямую с ландшафтом, архитектурой, определенным местом; по своим размерам близка к натуральной величине изображаемых объектов (К. Растрелли «Портрет неизвестного»).
			- <i>скульптура малой формы</i> – небольшие по размеру произведения жанровой тематики, предназначенные для жилых интерьеров, культовых помещений (В.И. Шербина «Солоха и дьяк» (Н.В. Гоголь «Ночь перед рождеством»)).
	- мелкая пластика – произведения миниатюрного размера:	- <i>глиптика</i> – резьба на твердых полудрагоценных минералах («Камяя Гонзага» III в. до н. э.);	
		- <i>резьба по кости</i> (В.П. Попов «Якутка у коновязей»).	
- по степени приближения к реальным объектам:		- <i>реалистичная</i> – отражает объекты и явления реально существующей действительности (С. Дмитриев, арх. В. Васильев «Памятник петербургскому водовозу»);	
		- <i>аллегорическая</i> – содержит определенные атрибуты, которые делают скульптуру узнаваемой. Одной из разновидностей является персонификация, обозначающая воплощение абстрактного понятия в виде человеческой фигуры (Микеланджело Буонарроти «День»);	
		- <i>абстрактная</i> – абстрактный пластический образ раскрывает только внутреннюю суть изображаемого предмета, объекта или понятия (Константин Бранкузи «Спящая муза»).	
- по признаку формы:		- <i>памятник</i> – сохраняет напоминание об историческом деятеле или знаменательном событии (С. Тислинов, А. Медведев, Л. Богатова, С. Савин: памятный знак «Хлеб нашей памяти» – скульптурная композиция, посвященная 200-летию юбилею Отечественной войны 1812 года и установленная в ряде городов России);	
		- <i>монумент</i> – как и памятник напоминает о каких-либо событиях, но отличается величественным масштабом: его расположение всегда продиктовано архитектурной средой города; задает стиль пространству вокруг себя; требует дистанции между собой и зрителем (часто расположен на постаменте) (В. Мухина, монумент «Рабочий и колхозница»);	

	- <i>надгробие</i> – затрагивает вопросы жизни и смерти, бессмертия и умирания (А.И. Хаустов «Памятник на могиле А.С. Даргомыжского).	
	- <i>жанровая скульптура</i> – отображает различные жизненные ситуации и явления во всем их многообразии:	- <u>анималистический жанр</u> (П.К. Клодт, скульптурная группа «Укротители коней» для Анненкова моста в Петербурге);
		- <u>портрет</u> (Колосс Константина);
		- <u>бытовой жанр</u> («Мальчик, вытаскивающий занозу», римская бронзовая статуя сер. I в. до н.э.);
		- <u>исторический жанр</u> (Памятник «Тысячелетие России», воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея основания государства Российского);
		- <u>мифологический жанр</u> (Бернини «Аполлон и Дафна»);
		- <u>натюрморт</u> (Фернандо Ботеро «Натюрморт с арбузом»);
		- <u>пейзаж</u> (А.С. Голубкина, горельеф «Пловец»);
		- <u>жанр фрагмента</u> (Огюст Роден «Согнутая правая рука»).

8 вопрос. Архитектура

Архитектура – зодчество, искусство проектировать и строить. Представляет собой синтез искусства, науки и производства, создает из геометрических объемов замкнутую пространственную среду в виде различных сооружений.

Архитектура отличается от других видов изобразительного искусства своей функциональностью (строения могут использоваться как жилые, общественные и промышленные здания). Ее рассматривают как совокупность пользы, прочности и красоты. Архитектура характеризуется двойственностью: конструкции относят к материальной сфере, а их художественно-эстетические характеристики – к духовной.

Средства выразительности в архитектуре: композиция, форма, масштабность, тектоника, ритм, пропорция, контраст, симметрия.

Произведения архитектуры классифицируют по следующим основаниям:

- по целевому назначению:	- <u>жилищная</u> (многоэтажные жилые дома, коттеджи, дачи, общежития, гостиницы и т.д.);
	- <u>промышленная</u> (заводы, фабрики, склады, мастерские, комбинаты, фермы, хранилища и т.д.);

	- <u>декоративная</u> (лестницы, фонтаны, беседки, мосты, арки и т.д.).
	- <u>общественно-гражданская</u> : - культовые сооружения (церкви, храмы, соборы, мечети, синагоги и др.); - культурно-досуговые сооружения (театры, кинотеатры, выставочные залы, вернисажи, планетарии, библиотеки, цирки и др.); - образовательные учреждения (детские сады, школы, университеты и т.д.); - административно-государственные учреждения (правительственные учреждения, банки, суды, тюрьмы и т.д.); - учреждения сферы обслуживания (магазины, больницы, поликлиники, столовые и т.д.); - коммуникационные сооружения (железнодорожные вокзалы, аэропорты, терминалы и т.д.).
- по характеру:	- <u>объемная архитектура</u> , имеет вид замкнутой конструкции, состоящей из стен, перекрытий и крыш (здания);
	- <u>ландшафтная архитектура</u> – украшает ландшафт (фонтаны, арки, беседки, лестницы);
	- <u>градостроительство</u> – комплекс архитектурных сооружений, составляющий целый город (белокаменная Москва).
- по духовно-эстетической ценности:	- <u>имеющая культурно-историческую ценность во все времена</u> (сооружения, занесенные в список ЮНЕСКО) (<i>собор Василия Блаженного в Москве</i>);
	- <u>имеющая ценность в определенные культурно-исторические периоды</u> (<i>здание всемирного торгового центра в Нью-Йорке</i>);
	- <u>не имеющая духовно-эстетической ценности</u> (склады, гаражи и т.д.).

Тестовые задания для самоконтроля по теме:

1. Что не является специфической особенностью искусства как формы общественного сознания?

А) воспроизведение эмоционального отношения личности к свойствам объекта;

Б) отражение действительности в чувственно-конкретной, наглядно-образной форме;

В) отражение действительности в строго заданных формах (понятиях, законах).

2. Эстетическое освоение жизненного материала с точки зрения его значения для человечества – это:

А) общечеловеческое в искусстве;

Б) национальное в искусстве;

В) личное в искусстве.

3. *Возможность разрядки внутреннего напряжения и волнения, порожденных реальной жизнью, является сущностью:*

- А) гедонистической функции искусства;
- Б) катартически-компенсаторной функции искусства;
- В) общественно преобразующей функции искусства.

4. *По отношению к пространству и времени скульптура относится к:*

- А) пространственным видам искусства;
- Б) временным видам искусства;
- В) пространственно-временным видам искусства.

5. *Какой вид искусства не относится к классу простых по количеству используемых средств?*

- А) театр;
- Б) музыка;
- В) поэзия.

6. *Настенная живопись, выполненная красками по штукатурке – это:*

- А) альфреска;
- Б) фреска;
- В) все ответы верны.

7. *Украшение зданий и интерьеров декором в виде узоров, венков, панно – это:*

- А) станковая живопись;
- Б) декоративная живопись;
- В) театрально-декорационная живопись.

8. *К какому виду живописи по практическому назначению относится «Палехская роспись»?*

- А) иконопись;
- Б) миниатюрная живопись;
- В) монументальная живопись.

9. *Живопись, выполняемая на бумаге (картоне, холсте) мягкими карандашами без оправы, получаемыми путем смешения красящего вещества с клеящим веществом:*

- А) гуашевая живопись;
- Б) темпера живопись;
- В) пастельная живопись.

10. *В каком виде изобразительного искусства выразительным средством является сама поверхность белого листа с нанесенными на нее пятнами, линиями, штрихами?*

- А) живопись;
- Б) графика;
- В) архитектура.

11. Вид графики, выполняемый ручным способом и в одном экземпляре?

- А) эстамп;
- Б) рисунок;
- В) гравюра.

12. Графическая техника, позволяющая получать интенсивный красно-коричневый след, и используемая в карандашной и живописной манерах:

- А) пастель;
- Б) соус;
- В) гризайль.

13. В каком виде графики работал Е.И. Чарушин?

- А) плакатная графика;
- Б) прикладная графика;
- В) книжная графика.

14. Какой вид графики по художественно-образному строю предполагает обобщение формы предметов, но допускает схожесть с реальными объектами?

- А) реалистичная графика;
- Б) декоративно-стилизованная графика;
- В) абстрактная графика.

15. Погрудное изображение человека в скульптуре называется:

- А) бюст;
- Б) торе;
- В) голова.

16. Скульптурное изображение на плоскости, обладающее высотой больше чем наполовину объема:

- А) горельеф;
- Б) барельеф;
- В) контррельеф.

17. Вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, не связанный с определенным местом:

- А) декоративная скульптура;
- Б) станковая скульптура;
- В) монументальная скульптура.

18. Скульптура – это:

- А) вид изобразительного искусства;
- Б) жанр изобразительного искусства.

19. Вид искусства, отличающийся функциональностью:

- А) живопись;
- Б) скульптура;
- В) архитектура.

Тема 1.2 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Отличительные особенности народного декоративно-прикладного искусства.
2. Виды декоративно-прикладного искусства и особенности технологической обработки материалов.
3. Народные промыслы Беларуси и России.
4. Народная игрушка.
5. Дизайн.

1 вопрос. Отличительные особенности народного декоративно-прикладного искусства

Народное декоративно-прикладное искусство – вид искусства, направленный на создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественную обработку утилитарных предметов (утвари, мебели, игрушек и т.д.).

Являясь неотъемлемой частью материальной культуры народа, ДПИ развивалось главным образом в рамках удовлетворения непосредственных бытовых и хозяйственных потребностей. Жилище и его внутреннее убранство, орудия труда и посуда, одежда и предметы быта отличались в первую очередь удобством, практичностью, функциональностью, однако конструктивная логика и продуманность форм, зачастую подчеркнутых тем или иным видом декора, придавали изделиям народных мастеров и несомненные художественные достоинства.

Функции декоративно-прикладного искусства: практическая, обрядовая, эстетическая, идейно-смысловая, воспитательная.

Компоненты декоративно-прикладного искусства: форма (определяет назначение предмета, выражает творческий замысел автора, служит символом, значение которого передается из поколения в поколение); материал, декор. В народном декоративном искусстве используются такие материалы как: дерево, глина, металл, кость, пух, шерсть, мех, текстиль, камень, стекло, тесто и др.

Средства выразительности в декоративно-прикладном искусстве: цвет, форма, фактура, пропорция, ритм, масштаб, силуэт, симметрия.

Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании отмечали Н.С. Александрова, З.А. Богатеева, Е.В. Горбатова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и другие. Его выразитель-

ные средства выступают отчетливо и на доступном для детей уровне. По мнению Е.А. Флёринной, рассматривание декоративных предметов имеет большое значение в обучении детей композиции рисунка, так как орнамент является композиционно убедительным материалом, который позволяет детям легко отмечать все основные закономерности ритмического построения: центр, симметричное равновесие боковых сторон, выделение углов, краев и т.д. Н.П. Сакулина указывала на то, что относительно простая изобразительная основа орнамента позволяет детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка.

2 вопрос. Виды декоративно-прикладного искусства и особенности технологической обработки материалов

По функциональному назначению:	создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, ткани и т.д.); украшение самого человека, создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями; художественное преобразование окружающей действительности, эстетическое освоение среды.
По технике:	<i>резьба</i> – украшение изделия путем нанесения узора с помощью различных резцов и ножей (на камень, дерево, кость); <i>роспись</i> – украшение наносится красящими веществами на подготовленную поверхность (дерево, металл, ткань); <i>ткачество</i> – ручное создание полотна; <i>аппликация</i> – наклеивание на основу узоров из ткани, соломки, кожи и др. материалов; <i>вытинанка</i> – создание ажурных узоров из бумаги; <i>вышивка</i> – выполняется иглами и различными по структуре и характеру нитками, при этом рисунок наносится на ткань. Виды вышивки: по сетке, крестиком, гладью, вырезная, наборная, верхшовная. Вместо ниток используются также бисер, стеклярус, пайетки и др.; <i>вязание</i> – создание вещей из пряжи, ниток, пуха с помощью спиц и крючка; <i>плетение</i> – переплетение полос в виде сетки, имеющей различную конфигурацию и рисунок. Виды плетения: кружево-и бисероплетение, плетение из бересты, из лозы, из соломы, из ниток (макраме), из бумаги; <i>набойка</i> – используется для изготовления ковров, выполняется специальными иглами, с помощью которых шерстяные нитки протягиваются через основу, создавая узор. Виды набойки: высокая, средняя, низкая (по высоте); плотная, средняя, смешанная (по плотности); <i>валяние</i> – создание изделий из шерсти сухим (с помощью специальных игл) и мокрым (с помощью горячего мыльного раствора) способом; <i>литье</i> – под воздействием высоких температур металл доводят до расплавленного состояния, а затем выливают в подготовленные формы;

	<i>чеканка</i> – металл в нагретом состоянии разгоняется в тонкий лист, форма предмета (выпуклая или вогнутая) создается уже в охлажденном состоянии путем разгонных молотков; <i>ковка</i> – ударами молота нагретой заготовке из железа придается нужная форма; <i>золочение</i> – златодельная операция, при которой менее ценные металлы приобретают вид золота. Виды золочения: холодное, на огне, жидкое; <i>скань (филигрань)</i> – создание украшений из тонких золотых или серебряных, гладких или рельефных проволок, которые сворачиваются в спирали, усики, решетки и припаиваются к предмету; <i>эмаль</i> – полное или частичное покрытие металлической поверхности стеклянкой массой (особым видом стекла, окрашенного в различные цвета окислами металлов) с последующим обжигом изделия; <i>чернь</i> – нанесение на предметы из светлого металла смеси из серебра с медью, серой и свинцом с последующим обжигом для создания узоров черного цвета; <i>выдувание</i> – стекло, доведенное до жидкого состояния, в раскаленном виде выдувают с помощью специальных трубочек, создавая изделия любых форм; <i>лепка</i> – создание изделий из пластичных материалов (глины, теста).
По назначению:	утварь; мебель; ткани, гобелены, ковры; орудия труда; оружие; одежда и украшения; игрушки; кулинарные изделия и др.
По функциональной роли:	практическое, связанное с использованием изделий в хозяйственной, бытовой жизнедеятельности человека для получения практической пользы;
	художественно-эстетическое, обусловленное реализацией эстетических потребностей человека;
	досуговое, направленное на удовлетворение потребности человека в развлечениях и играх.
По технологии изготовления:	автоматизированное, по заданной программе, схеме, лекалам (тульские пряники, печатные платки и др.);
	смешанное (и автоматизированный и ручной труд);
	ручное (каждое изделие индивидуально).

3 вопрос. Народные промыслы Беларуси и России

Белорусское народное искусство характеризуется традиционностью, ярко выраженной функциональностью, обобщенностью форм и декором символического характера. Оно развивалось преимущественно как домашнее ремесло, лишь некоторые его виды имели характер промысла с выходом на рынок.

Виды белорусского народного искусства

Художественная резьба по дереву известна в Беларуси с XII века. Балясины, колонки, фиалы, вазоны украшались сквозной резьбой на тему райского сада – виноградными гроздьями, цветами, райскими плодами в

стиле позднего ренессанса. Поверхность покрывалась сусальным золотом. В XVII веке белорусские резчики украшали иконостасы во многих московских храмах (Донской и Новодевичий монастыри и др.). Примером такой резьбы является иконостас церкви Свято-Никольского монастыря в Могилеве. К концу XIX века старинное искусство резьбы по дереву сохранили лишь отдельные мастера. Они резали скульптуру для сельских каплиц, а также кукол для народного театра – батлейки. В Припятском Полесье сохранился декор фронтонов жилища с широким включением солярной орнаментики (древний языческий символ солнца в крестьянской резьбе). На Поднепровье наличники, крылечки украшались пропиловкой геометрического, растительного, зооморфного характера.

К традиционным народным промыслам в Беларуси относится *гончарство*, которое представлено белорусскими изразцами, гончарной посудой, глиняной игрушкой.

С XI века ремесленники Полоцка использовали керамическую плитку для облицовки внутренних стен и пола домов, позднее появляются коробчатые печные изразцы. В XVI веке керамику начинают покрывать глазурями (майолика). Белорусские мастера первыми начали использовать оловянную цветную непрозрачную глазурь и квадратную форму изразцов, ставшую классической. Храм Григория Неокесарийского (1667–1679) в Москве знаменит своим изразцовым орнаментом «павлинье око», выполненным белорусским мастером С.И. Полубесом. В XVII веке наряду с плоскостными изделиями появляются угловые, изготавливается керамика для фриз и карнизов. В конце XVIII века появляются целые фабрики и гончарные мастерские, занимающиеся серийным производством печных изразцов.

Белорусская гончарная посуда характеризуется пластичностью и отточенностью форм, подчеркиванием природных свойств материала. Для традиционных изделий не свойственны сложные формы и яркая роспись. Обожженные изделия подвергаются дополнительной обработке (вощение, обвар, дымление, покрытие стеклянной глазурью). В росписи используется геометрический орнамент. Центрами производства керамики являются Ивенец, Раков, Глубокое, Телеханы. На Борисовском комбинате прикладного искусства керамические изделия с оригинальной росписью изготавливаются вручную.

Широкое распространение на Беларуси приобрело *плетение из природных материалов* (солоты, лозы, корня, коры и пр.). Из лозы делали стены помещений и заборы, плели колыбели для детей, корзины для ягод и грибов. Для народных обрядов из солоты плели венки, вязали

снопы, мастерили фигурки, плели «павуков». В конце XVIII – начале XIX в. на белорусском Полесье создавали знаменитые царские врата – плетеные соломенные иконостасы, распространенные лишь в нашей стране. Сейчас, помимо плетения, широко представлена аппликация из соломы по дереву и ткани.

Одним из древнейших и развитых видов бытового искусства белорусов является *вышивка*, сохранившая немало самобытных черт и особенностей. Выступая как составной элемент культуры, вышивка отражает социальную среду ее бытования, художественные вкусы и мастерство ее создателей, их представления об окружающей действительности. Для белорусской вышивки характерны ромбогеометрическая орнаментика, стилизованные растительные (Древо жизни), зооморфные, антропоморфные элементы символического, оберегового характера. Традиционные виды белорусской вышивки: набор (натяг, заволоканье), счетная гладь, перевить. Вышивка крестом в традиционной колористике с добавлением черного появляется в конце XIX в. Позже широкое распространение получила полихромная произвольная гладь растительного характера.

Ткачество – самый распространенный и древний вид народного декоративно-прикладного искусства белорусов. Из стеблей льна, конопли, а также из шерсти сначала делали пряжу. Потом из растительного сырья ткали полотно, из шерсти – сукно. Ткани собственного производства использовались для пошива одежды, хозяйственных нужд. Настенными коврами, покрывалами, полотенцами украшали жилища. Постепенно ткачество выделяется как самостоятельная отрасль ремесла. В 1751 году князь Михаил-Казимир Радзивилл основал в Слуцке предприятие, уникальную продукцию которого – знаменитые слуцкие пояса – знали и высоко ценили во многих странах. Эти пояса ткались из шелковых, золотых и серебряных нитей с различными украшениями и являлись высоко художественными произведениями ручного производства того времени.

Белорусские писанки. У белорусов, как и у соседних народов, пасхальные яйца декорировали воскованием. Воскование представляет собой следующий процесс: растопленный пчелиный воск каплями наносится на яйцо; яйцо опускается в краситель (настой шелухи лука, ржавого железа, ольховой коры в квасе и др.); яйцо вынимается из красителя, подсушивается, подогревается и с него стирается воск. На цветном фоне (красном, черном, коричневом) получается выразительный белый узор.

Белорусская народная декоративная роспись по дереву распространена с конца XIX века и представлена оговской, чечерской, давидгородской, гродненской росписями. В крестьянском быте использовались расписные возы, некоторые виды мебели, детские игрушки. Но наиболее ярко особенности росписи по дереву проявились в декоре свадебных сундуков.

Старинным ремеслом является валяние шапок и валенок из овечьей шерсти. В окрестностях городка Дрибин, который с XVIII века славится валяльным промыслом, и сегодня сохраняют секреты предков.

Российские народные промыслы

Жостовская роспись – народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Московской области. История промысла восходит к началу XIX века, его традиции появились на основе более ранней тагильской росписи (XVIII в.). Роспись производится обычно по черному фону (иногда по красному, синему, зеленому, серебряному). Основной мотив – цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и для украшения. По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и др.

Гжель – известный во всем мире народный художественный промысел изготовления керамических изделий. Гжельский фарфоровый завод ведет свою историю с 1818 года, когда в Новохаритоново заработала небольшая фабрика по изготовлению фарфоровой посуды и скульптуры. Искусство гжели относится к так называемым подглазурным росписям, то есть выполняемым по обожженному черепку до нанесения на него глазури. После того как рисунок нанесен, его окунают в глазурь, после чего снова обжигают, но уже при температуре в +1350°C. Основными приемами росписи являются широкий мазок, позволяющий создать плавный переход от темного синего к слегка голубому. Узор образует сплошной мазок, как широкий, так и узкий, переходящий в тонкую линию.

Виды гжельской росписи:

- растительная, изображающая стилизованные и обобщенные травы, ягоды, злаки, листья, гирлянды и букеты;
- орнаментальная – разнообразные «шашечки», «усики», «капельки», «жемчужинки» и «гребенки», используемые для заполнения внутреннего пространства больших элементов;

– сюжетная (герои и сцены из сказок, подмеченные художником ситуации в повседневной городской и деревенской жизни, различные состояния природы и пейзажи).

Хохлома – старинный русский народный промысел, возникший в XVII веке в Заволжье (село Семино Нижегородской губернии). Представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом по золотистому фону. При выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи, что позволяет получить медово-золотой цвет, благодаря которому легкая деревянная посуда кажется массивной. Традиционный хохломской орнамент – сочные красные ягоды земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки.

Палехская миниатюра – народный промысел, развившийся в поселке Палех Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше (шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, игольницы). Типичные сюжеты палехской миниатюры заимствуются из повседневной жизни, классических, сказочных, былинных литературных произведений и песен. Изображения, как правило, выполняются на черном фоне и расписываются золотом.

Федоскинская миниатюра – народный промысел, вид лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVII в. Исполняется масляными красками в три-четыре слоя. Последовательно выполняются замалевки (общий набросок композиции), пропись или перемалевка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах). Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал – металлический порошок, сусальное золото или поталь, или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессирующих красок, эти подкладки придают изображению глубину, эффект свечения. Помимо миниатюрной живописи, изделия украшаются «сканью» (по сырому лаку выкладывается орнамент из миниатюрных кусочков фольги нужной формы), «цировкой» (процарапывание рисунка с помощью лекала по лаку, положенному поверх листа металла на поверхность изделия), «шотландкой» (сложная сетка, нанесенная жидкими красками рейсфедером с помощью линейки) и др.

Мезенская роспись – народный промысел, роспись домашней русской деревянной утвари (прялки, ковши и др.), возникший в XIX веке. Рисунок только двух цветов – черного и красного наносится на негрунтованное дерево специальной палочкой «тиской». Роспись относится к графическому типу, элементы орнамента (черточки, звездочки, квадратики, ромбики) выступают как символы огня, воды, воздуха, урожая.

Городецкая роспись – народный промысел (известен с середины XIX в.) представляет собой роспись деревянных предметов (прялок, мебели, дверей, ставней), выполненную свободным мазком с белой и черной графической обводкой. Тематику рисунка составляют жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры.

4 вопрос. Народная игрушка

Народная игрушка имеет длинную историю и тесно связана с творчеством народа, с народным искусством, фольклором. Образцы игрушек всех народов и времен имеют много общего, в них отражается единство внутреннего мира человека на всем пространстве земного шара. Как правило, они создавались по простой технологии, чаще всего из двух самых распространенных и дешевых материалов: глины и дерева. В образцах народной игрушки, ее росписях, узорах, тиснениях можно прочесть зашифрованные послания с пожеланиями добра, света, благополучия.

Глиняная игрушка – особый вид народного творчества. В далеком прошлом она была образом-символом, оберегом, часто носила ритуальную функцию (например, защита от злых сил). Она не только использовалась для игры, но и украшала быт. Глиняную игрушку чаще всего лепили и расписывали женщины для детской забавы, создавая простые, универсальные и выразительные образы: люди, различные животные, в том числе и фантастические.

Каргопольские игрушки (Россия, Архангельская область) – подбоченившиеся барышни, наряженные в русские народные костюмы, косолапый мишка с гармонью, зайцы с морковками, свистульки-утушки. Для росписи характерны знаки-символы на боках, на широких сарафанах: овалы, кресты, ромбики с точками внутри, уходящие корнями глубоко в язычество. Особо любили в Каргополе огромного и доброго богатыря, защитника людей от сил зла – сказочного получеловека-полуконя, таинственного русского кентавра Полкана.

Дымковская игрушка (Россия, г. Вятка) отличается такими выразительными деталями, как рюши, оборки, кокошники, нарядные прически, замысловатые головные уборы, пелеринки, муфты, зонтики, сумочки и

т.д. Фигурки лепились по частям, следы прилепов тщательно сглаживались, за счет чего игрушки выглядят отлитыми по форме. Просушенные игрушки обжигались в печи, остужались и «отбеливались» (характерно только для Дымково), а затем расписывались геометрическим узором, состоящим из комбинаций полос, клеток, кругов, круглых пятен. Как завершающий штрих, мастерица «сажала» сусальное золото: смачивала кисточку в сыром яйце, легонько касалась золотого квадратика или ромбика и ставила его на нужное место в игрушке.

Филимоновская игрушка (Россия, Тульская обл.) характеризуется вытянутой, удлинённой формой и необычайно яркой росписью сплошной окраски с чередующимися полосами алого, малинового, желтого и зеленого цветов. Горделивые дамы и кавалеры похожи друг на друга: с коротким, узким телом и головой без шеи, только и различие, что на дамах – юбки колоколом, а на кавалерах – штаны, заправленные в неуклюжие сапоги. Среди фигурок зверей наиболее известны украшенная петуха лиса, козел на веревочке, таинственный медведь, глядящийся в зеркало.

Украинская глиняная игрушка (с. Опoшня, Киевская обл.) представляет собой фигурки домашних птиц, павлинов, козлов, баранов и оленей, львов. Как правило, игрушки украшались тиснением и использовались как свистульки. Отличительной особенностью был особый «молочный» обжиг: еще горячую керамику щипцами вынимали из печи и погружали в молочную сыворотку – получался ровный, светло-коричневый колер.

Белорусская глиняная игрушка (а/г. Раков, Минская обл.; д. Городная, Брестская обл.) представляет собой погремушки («бразготки»), свистульки в виде птичек, лошадок, фигурки животных и людей. Небольшие по размеру, простые по форме, без лишних подробностей, они передавали самое существенное: крутая шея с гривой у лошадки, загнутые рога у барана, плоский клюв у уточки, хвост баранком у собачки. В самобытном художественном творчестве белорусских мастеров нашли отражение не только реальные образы окружающего их мира, но и вымышленные (полулошади, полуптицы), представляющие собой настоящие чудеса фантазии. Игрушки покрывали тончайшим слоем стекла – глазурию, по-местному «поливой». Чаще всего использовали «муравлены» (зеленые) и «цениные» (синие) глазури, от которых рельефные украшения становились более выразительными.

Деревянная игрушка – ее история связана с традициями Троице-Сергиевой Лавры и именем великого русского подвижника Сергия Радонежского. В монашеском уединении он вырезал из дерева игрушки, прозванные «троицкими», «богородскими». Их отличительная особен-

ность – планка, кнопка или баланс, с помощью которых образы оживали, начинали двигаться, выполняя незамысловатые движения. Игрушки делали из мягких пород дерева (липы, осины, ольхи), специальным богородским ножом и стамеской. Их никогда не расписывали, лишь изредка использовали лак. Особенно любили вырезать медведя, делали его очень похожим на человека и с человеком же заставляли меряться силой, сноровкой, умением: медведь с мужиком молотят, пашут, парятся в бане, куют, пилят дрова.

Матрешка – появилась в России в 90-х годах XIX века как реплика на японскую фигурку мудреца Фукурума. Свое название матрешка ведет от женского имени Матрена, в то время широко распространенного в России. Первые матрешки вырезались вручную, расписывались гуашью без предварительного рисунка, «на глазок» и покрывались лаком. Их образ отмечен реалистичностью изображения: девушки в русских сарафанах с корзинками, серпами, букетами цветов, либо в зимних полшубках и шалях, женихи и невесты. Матрешка изготавливалась на многих промыслах, но у каждого была своя, отличимая друг от друга: например, у семеновской матрешки голова небольшая и вытянута, а туловище удлиненное; вятская – инкрустирована соломкой; у сергиево-посадской – черты лица выписаны более тонко, изящно, «богородично». Матрешка – исключительная развивающая игрушка, так как способствует освоению ребенком таких понятий, как форма, цвет, количество, размер.

Прообразом *неваляшки* стала также японская кукла без рук и ног – дарума (создана в честь монаха-отшельника Бодхидхарма). Первые неваляшки появились в России в начале XIX века. Тогда их называли «кувырканами» и изображали в виде купцов, раздетых в роскошные одеяния, а также скоморохов и девочек на шаре. Позже игрушку назвали «Ванькой-встанькой». Внутри игрушки находится грузило, в результате чего кукла стремится занять вертикальное положение. Иногда добавляют маленький бубенчик, чтобы при качании раздавался мелодичный перезвон. Ваньку-встаньку, наряженного в русский народный костюм, расписывали яркими красками в традиционном русском стиле. Позднее появились и барышни-неваляшки.

Белорусские народные игрушки из дерева отличаются оригинальными механизмами, которые их оживляют. К таким игрушкам относятся «Конники», «Цыплята клюют зерно», «Медведь-гимнаст» и др. Техника деревянных народных игрушек была простой и доступной детскому пониманию, построенной по простейшим законам механики. Кроме двигающихся

ся игрушек из дерева делали птичек, которых подвешивали над детской колыбелькой, различные человеческие фигурки, игрушечную мебель, посуду, орудия труда. Народные игрушки из дерева, забавляя ребенка, одновременно знакомили его с окружающей жизнью, трудом взрослых.

5 вопрос. Дизайн

Дизайн – процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирования предметной среды. Он синтезирует опыт многих видов искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, графики). В своей работе дизайнер использует арсенал самых разных средств: техническое конструирование, композиционное построение, преобразование форм, стилеобразование, функциональный анализ, концептуальные модели предметно-развивающей среды. С их помощью он решает следующие задачи:

- *социокультурные* – выявление общественных потребностей в различных сферах жизни и удовлетворение их путем преобразования социальной и культурной среды;

- *художественно-эстетические* – выделение в предметах дизайна художественной образности с целью визуального воздействия на эстетическую культуру пользователей;

- *конструктивно-технологические* – выявление несоответствия между конструкторско-технологической характеристикой предметов дизайна и новыми потребностями общества, а также устранение данного несоответствия путем применения новых технологий в области моделирования и конструирования творчества;

- *практически-утилитарные* – разработка и внедрение изделий, имеющих внеличностный характер, т.е. предметов дизайна, которые не могут быть приобретены в личное пользование;

- *антропологические* – определение значимости предметов дизайна для жизнедеятельности человека и степени влияния их на повышение уровня комфортности и безопасности предметной среды.

Отличие дизайна от прикладного искусства:

<i>Дизайн</i>	<i>Декоративно-прикладное искусство</i>
направлен на удовлетворение практических потребностей, и только потом эстетических;	преследует реализацию эстетических задач, которые не всегда имеют практическое значение;
предметы дизайна направлены на будущее, их появление связано с отказом от устаревших форм, прежних технологий;	особо ценно тогда, когда сохраняет традиции и создает произведения на основе устоявшихся канонов;

<i>Дизайн</i>	<i>Декоративно-прикладное искусство</i>
доминирует технологичность процесса получения продуктов и их большая серийность.	хотя и допускает использование механизмов для изготовления предметов искусства, но ручной труд остается главной составляющей творческого процесса; произведения можно считать единственными в своем роде.

Виды дизайна

По наличию или отсутствию механизмов в предметах дизайна:	изделия, изготавливаемые индустриальным способом, но лишенные какого-либо механизма (посуда, мебель, рекламные щиты, одежда и т.д.);	
	изделия, изготавливаемые индустриальным способом, но функционирующие только при наличии встроенного механизма (бытовая техника, автомобили, аппараты и т.д.);	
	изделия, выполняемые ручным способом.	
По характеру применения предметов дизайна:	изделия, имеющие престижно-статусный характер, в них на первый план выступают знаковый и эстетический факторы;	
	изделия имеющие внеличностный характер, в которых на первый план выступают утилитарно-практические факторы.	
По функциональному назначению:	<u>индустриальный дизайн</u> :	1) наукоемкие, технически сложные (продукция машиностроения);
		2) предметы общего потребления (мебель, игрушки).
	<u>графический дизайн</u> выполняет роль визуального посредника между производителем и потребителями (этикетки, упаковки, открытки, рекламные шрифты, разработка фирменных знаков, афиши);	
	<u>компьютерный дизайн</u> включает в себя направление, связанное с веб-сайтами в Интренете и виды дизайнерского проектирования;	
	<u>дизайн архитектурной среды</u> (интерьеры и внешняя архитектурная среда вокруг архитектурных сооружений);	
	<u>дизайн выставочных экспозиций</u> (праздничное оформление среды жизнедеятельности);	
	<u>дизайн одежды и аксессуаров</u> ;	
	<u>арт-дизайн</u> – реализация художественно-эстетической идеи в процессе создания образа.	
	По признаку массовости производства дизайнерские изделия бывают:	<u>массовые предметы дизайна</u> рассчитаны на повсеместное их применение:
<u>корпоративные изделия</u> ограничены определенным количеством и рассчитаны на потребление отдельной группой людей;		
<u>индивидуальные предметы дизайна</u> выпускаются в единичных экземплярах и приобретают статус произведения искусства;		
По характеру участия человека в процессе изготовления изделий:	<u>автоматизированный дизайн</u> , предметы которого выполняются исключительно автоматическим способом при косвенном руководстве человека (изделия собираются автоматами на конвейерных линиях);	
	<u>частично автоматизированный дизайн</u> изделия при равном участии в процессе изготовления как автоматов, так и человека (человек выполняет творческую часть работы, а автомат механическую);	
	<u>ручной дизайн</u> .	

По степени отношения ко времени:	<u>архаический дизайн</u> – создание изделий, отражающих традиции и идеи прошлого (исторические костюмы для спектаклей и т.д.), использование изделий, выполненных в прошлых эпохах с целью их модернизации (винтаж);
	<u>актуальный дизайн</u> отражает идеи современности и направлен на удовлетворение потребностей сегодняшнего дня;
	<u>футуристический дизайн</u> раскрывает идеи будущего и прогнозирует потребности и эстетические воззрения будущего поколения.

Тестовые задания для проверки знаний по теме:

1. Вид декоративно-прикладного искусства, представляющий собой создание изделий из шерсти сухим или мокрым способом:

- А) набойка;
- Б) валяние;
- В) вязание.

2. Вытинанка – это:

- А) ручное создание полотна;
- Б) наклеивание на основу узоров;
- В) создание ажурных узоров из бумаги.

3. Изразцовый орнамент, созданный белорусским мастером С.И. Полубесом для украшения Храма Григория Неокесарийского (г. Москва) называется:

- А) «райский цветок»;
- Б) «павлинье око»;
- В) «виноградная гроздь».

4. Народный промысел, художественная роспись металлических подносов цветочными мотивами:

- А) Гжельская роспись;
- Б) Жостовская роспись;
- В) Хохломская роспись.

5. Лаковая миниатюра, выполненная темперой на папье-маше на сюжеты из реальной жизни, классических, былинных произведений:

- А) Палехская роспись;
- Б) Федоскинская роспись;
- В) Хохломская роспись.

6. Роспись домашней деревянной утвари в красно-черной гамме:

- А) Городецкая роспись;
- Б) Жостовская роспись;
- В) Мезенская роспись.

7. Глиняные игрушки, выполненные с использованием технологии «отбеливания» и расписанные геометрическим узором, состоящим из комбинаций полос, клеток, кругов:

- А) Филимоновская игрушка;
- Б) Дымковская игрушка;
- В) Каргопольская игрушка.

8. Деревянные игрушки, ведущие свою историю от Сергея Радонежского:

- А) Богородские игрушки;
- Б) Дымковские игрушки;
- В) Каргопольские игрушки.

9. Процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды – это:

- А) декоративно-прикладное искусство;
- Б) дизайн;
- В) промысел.

10. Вид дизайна, раскрывающий идеи будущего и прогнозирующий потребности и эстетические воззрения будущего поколения:

- А) актуальный;
- Б) архаичный;
- В) футуристический.

Тема 1.3 ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Жанр – как классификация художественных произведений по признакам единства содержания и формы, структуры и функции художественного образа.

- 2. Разновидности жанров в живописи.
- 3. Синтез жанров в искусстве.

1 вопрос. Жанр – как классификация художественных произведений по признакам единства содержания и формы, структуры и функции художественного образа

Жанр (от фр. Genre – вид) – совокупность произведений, объединяемых общим кругом тем или предметов изображения, или авторским отношением к предмету, лицу или явлению (кариатура, шарж), или способом понимания и истолкования (аллегория, фантастика).

Жанры взаимосвязаны с периодом истории – они рождаются, смешиваются, изменяются или исчезают. К примеру, только специалисты знают такие жанры живописи XVIII века, как ведута, россика или более ранний ванитас. На деле же это просто разновидности пейзажа, портрета и натюрморта. В изобразительном искусстве формирование разных жанров относится к разным художественным эпохам. Их концепции претерпевали значительные изменения, потому что отражали потребности времени, особенности социального устройства общества, национальной культуры. Можно говорить о современной системе жанров и неактуальных исторических их прочтениях и оценках, большей или меньшей их востребованности в ту или иную эпоху.

Современная система жанров и актуальные их концепции складываются постепенно – на протяжении всего Нового и Новейшего времени. В современном изобразительном искусстве широко представлены такие жанры как: портрет, пейзаж, историческая картина, натюрморт, ню. В меньшей степени распространены батальные изображения.

Понятие жанра в изобразительном искусстве, как и в других сферах творческой деятельности, связано с устойчивыми задачами творчества и общим содержанием произведений.

Тема картины (главный объект изображения в произведении искусства; предмет и проблема, занимающие художника; выражение объективно-познавательного уровня художественного содержания) раскрывает жизненные явления, а также чувства и мысли художника. Произведения живописи бывают разные по тематике: о природе, труде и быте взрослых и детей, на антивоенные темы и др. Художники в своих произведениях по-разному отражают одну и ту же тему. Различия находим, прежде всего, в *сюжете картин*, который обуславливает количество действующих лиц, их расстановку, размер фигур, выбор точки зрения. Так, тема детства отображена в произведениях «Тройка» В.Г. Перова, «Первый снег» И.А. Попова, «Дети, бегущие от грозы» К.Е. Маковского, «Стрекоза» И.Е. Репина, «Девочка с персиками» В.А. Серова.

Если *тема* произведения читается сразу, то его *идея* (воплощенная в произведении искусства эстетически обобщенная авторская мысль, выражение отношения к миру и к человеку), как правило, скрыта. Нужно думать, размышлять, сопоставлять, сравнивать, чтобы сделать для себя духовно ценностный вывод. Неразрывно связанной и взаимообусловленной с содержанием является *форма* произведения искусства. Форма – это способ существования и выражения содержания.

2 вопрос. Разновидности жанров в живописи

Мифологический жанр Изображение героев мифов, легенд, преданий, былин древних народов (<i>В.М. Васнецов «Богатыри»</i>).	
Исторический жанр Изображение значимых исторических событий, явлений или исторических деятелей (<i>В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни»</i>).	
Батальный жанр Изображение войн, сражений, битв, походов или эпизоды военной жизни (<i>панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»</i>).	
Анималистический жанр Изображение представителей животного мира (<i>Паулюс Поттер «Кони на дугу»</i>).	
Пастораль Изображение идиллической мирной жизни пастухов и пастушек на лоне природы (<i>Франсуа Буше «Осенняя пастораль»</i>).	
Юмористический жанр <i>Карикатура</i> – жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, гротеска, шаржа, художественной гиперболы; изображение, в котором комический эффект создается преувеличением и заострением характерных черт (<i>Н.А. Степанов «Редакторы журналов отстаивают свои статьи», «Искра», 1862 г., № 32</i>). <i>Шарж</i> – разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором изменены и подчеркнуты характерные черты человека (<i>Леонардо да Винчи «Шаржи на папу Александра VI»</i>).	
Аллегория Изображение отвлеченных понятий через ассоциативно близкие конкретные образы, существа и предметы, обычно наделяются поясняющими их содержание атрибутами (<i>Никола Ренье «Аллегория суеты (Пандора)»</i>).	
Религиозный жанр Изображение религиозной тематики, создание произведений для обслуживания религиозных ритуалов (<i>Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна»</i>).	
Бытовой жанр Изображение сцен из повседневной, общественной или частной жизни обычных людей, будь-то городской или крестьянский быт.	Направления бытового жанра в 20 веке:
	- отражение психологических нюансов (<i>Э. Дега «У модистки»</i>);
	- выделение знаково-символической стороны бытовой жизни (<i>К. Петров-Водкин «Первые шаги»</i>);
	- демонстрация героизма людей, занимающихся повседневным трудом (<i>А. Пластов «Пастух Виталий»</i>).
Пейзаж Изображение природы, ландшафта, моря, панорамы местности, архитектурных сооружений, городских улочек, мостов.	Виды пейзажа:
	- природный – изображение природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные времена года (<i>И. Левитан «Золотая осень»</i>);
	- сельский – изображение деревенской среды и ее естественной связи с природой (<i>А.И. Куинджи «Украинская ночь»</i>);
	- парковый – изображение уголков природы, созданных для отдыха и удовлетворения эстетических потребностей человека (<i>А. Головин «Нескучный сад»</i>);

	- <u>городской или архитектурный (ведута)</u> – изображение различных сооружений, улиц, площадей, памятников (<i>Ф. Алексеев «Красная площадь в Москве»</i>);
	- <u>индустриальный</u> – изображение промышленных предприятий, заводов, фабрик (<i>Б. Яковлев «Транспорт налаживается»</i>);
	- <u>марина</u> – изображение моря во всем его многообразии (<i>И. Айвазовский «Девятый вал»</i>);
	- <u>лирический</u> – выразительно передает зрителю настроения и впечатления художника от природы в момент написания картины (<i>А. Саврасов «Грачи прилетели»</i>).

Натюрморт Изображение неодушевленных предметов (домашней утвари, музыкальных инструментов, цветов, фруктов, дичи, продуктов, атрибутов какой-либо деятельности и др.).	Разновидности натюрморта:	
	- <u>символический</u> – посредством символов и знаков помогает раскрыть сложные философские категории и понятия, лучше понять психологию того или иного человека, а иногда и сущность эпохи (<i>Бартоломеус Брей Старший «Ванитас»</i>);	
	- <u>декоративный</u> – помимо своей прямой художественной функции выполняет роль украшения, может существовать самостоятельно или входить в состав композиции другой картины, являться частью единого декора интерьера или внешнего убранства строения (<i>Ян Брейгель Старший «Мадонна и дитя в окружении цветов и фруктов»</i>);	
	- <u>реалистичный</u> – позволяет максимально объективно оценить традиции отдельной страны, культуры с точки зрения ее исторического развития (<i>И. Хруцкий «Цветы и плоды»</i>);	
	- <u>абстрактный</u> – дает возможность взглянуть на вещи изнутри, раскрыть сущность предметов с той стороны, которая до сих пор не была открыта зрителю (<i>Пит Мондриан «Натюрморт с кувшином и имбирем II»</i>).	

Портрет Изображение отдельного человека или группы людей	виды портрета:	
	- по расположению на плоскости:	- <u>поясной портрет</u> (<i>В. Боровиковский «Портрет великой княжны Марии Павловны»</i>);
		- <u>портрет в полный рост</u> (<i>В.А. Серов «Портрет артистки М.Н. Ермоловой»</i>);
		- <u>портрет в интерьере</u> (<i>И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова»</i>);
	- <u>портрет на фоне пейзажа</u> (<i>Б. Кустодиев «Портрет Шаляпина»</i>).	
	- <u>по характеру изображения:</u>	
	- <u>парадный портрет</u> изображает человека погрудно или в полный рост и, как правило, на архитектурном или пейзажном фоне. Присутствует множество деталей, атрибутов, подчеркивающих статус человека (<i>А. Антропов «Портрет Екатерины II»</i>);	
	- <u>камерный портрет</u> изображает человека на нейтральном фоне, передает психологическое состояние, внутренние переживания человека (<i>И.Е. Репин «Читающая девушка»</i>).	

- по числу изображений на холсте:	- <u>одиночный</u> (<i>Рафаэль Санти «Портрет молодого человека»</i>); - <u>двойной</u> или парный, его могут составлять портреты, написанные на разных полотнах, но согласованные между собой по композиции, формату, колориту (<i>Б. Кустодиев «Двойной портрет Капицы и Семенова»</i>); - <u>групповой</u> (<i>Б. Боровиковский «Портрет графа Григория Григорьевича Кушелева с детьми»</i>).
- по содержанию:	- <u>костюмированный</u> – изображение человека в качестве аллегорического, мифологического, исторического, театрального персонажа (<i>И. Репин «Портрет С.М. Драгомировой»</i>); - <u>миниатюрный</u> – отличается своими малыми размерами (<i>Жак Августин «Ваханка»</i>); - <u>автопортрет</u> – изображение художником самого себя (<i>Гюстав Кайботт «Автопортрет»</i>); - <u>портрет-жанр</u> – изображение человека в рамках какого-либо другого жанра (портрет + исторический жанр = портрет исторического деятеля) (<i>Карл Штейбен «Портрет А.В. Суворова»</i>); - <u>социальный</u> – изображение жизни представителей разных классов, сословий, передача характерных особенностей социальной жизни общества через отдельную личность (<i>Ян Вермеер «Хозяйка и служанка»</i>); - <u>психологический</u> – художник не стремится к передаче внешнего облика модели, а стремится раскрыть психологическое состояние героя (допускаются некоторые анатомические или композиционные нарушения) (<i>Эдвард Мунк «Крик»</i>); - <u>ню</u> – изображение обнаженного тела (<i>Эдуард Мане «Купание»</i>).

3 вопрос. Синтез жанров в искусстве

Среди произведений живописи часто встречаются картины, представляющие собой синтез жанров. Так, например, изображение животных (анималистика) часто связано с пейзажем (*А.С. Степанов. «Лоси»*), портретом (*А.Г. Венецианов «Девушка с теленком»*), натюрмортом (*Мельхиор де Хондекутер «Натюрморт с лисой, украшившей гуся, овечьей шкурой и безмятежными курами на фоне пастбища»*). Подобное сочетание жанров позволяет художнику обогащать содержание произведения, показывая животных в их среде обитания (пейзаж), передавая взаимоотношения с человеком (портрет), акцентируя внимание на деталях (натюрморт).

Изображая человека (портрет) художник часто помещает его в природное или городское окружение – пейзаж (*Сальвадор Дали «Портрет девушки на фоне пейзажа»*). Примером синтеза портрета, натюрморта и пейзажа является картина *В.А. Серова «Девочка с персиками»*. Художник изобразил дочь известного русского промышленника и мецената С.И. Мамонтова, сидящей в комнате, залитой светом. Яркие блики лежат на мебели (стул, кресло, стол у окна), на двери в другую комнату. Темные тона мебели выделяют господствующее положение девочки в картине. Красиво написаны белая скатерть, бархатистые плоды, серебряный фруктовый нож. Элементы натюрморта и пейзажа, сливающиеся с этой картиной с ее портретной основой обогащают образ главной героини, способствуют передаче главной идеи – символа юности, красоты, счастливой поры.

Натюрморт и пейзаж объединял в своих работах художник с белорусскими корнями – *С.Ю. Жуковский*, один из наиболее значительных пейзажистов конца XIX – первой трети XX века. Художник часто писал интерьеры старинных усадеб с распахнутыми в парк окнами и дверями. Так на его картине *«Гостиная в Брасовской усадьбе»* мы видим не только предметы, находящиеся в комнате (круглый стол с вазой и книгами, статуэтку у трюмо), но и летний пейзаж за окном. Сочетание убранства комнаты и простора за окном позволило автору передать атмосферу летнего дня в уютном доме.

Тестовые задания для проверки знаний по теме:

1. *Главный объект изображения в произведении искусства, предмет и проблема, занимающие художника, выражение объективно-познавательного уровня художественного содержания – это:*

- А) сюжет;
- Б) идея;
- В) тема.

2. *Жанр живописи, в котором изображаются герои легенд, преданий, былин:*

- А) исторический жанр;
- Б) мифологический жанр;
- В) религиозный жанр.

3. *Жанр искусства, изображающий природу:*

- А) пейзаж;
- Б) натюрморт;
- В) портрет.

4. *Изображение сцен из повседневной общественной или частной жизни людей:*

- А) юмористический жанр;
- Б) пастораль;
- В) бытовой жанр.

5. *В каком виде пейзажа прославился И. Айвазовский?*

- А) ведута;
- Б) марина;
- В) природный жанр.

6. *К какому виду портрета относится картина Б. Кустодиева «Портрет Шаляпина»?*

- А) поясной портрет;
- Б) портрет в интерьере;
- В) портрет на фоне пейзажа.

7. *Архитектурный пейзаж изображает:*

- А) сельские виды;
- Б) город;
- В) море.

8. *Кто из русских художников написал картину «Грачи прилетели»?*

- А) И.И. Шишкин;
- Б) А.К. Саврасов;
- В) И.И. Левитан.

9. *Название морского пейзажа:*

- А) марина;
- В) этюд.
- Б) перспектива;

10. *Панорама Ф. Рубо «Бородинская битва» является примером:*

- А) исторического жанра;
- Б) батального жанра;
- В) мифологического жанра.

Тема 1.4 НАПРАВЛЕНИЯ И СТИЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

1. Определения художественного стиля как метода.
2. Разнообразие стилей и направлений. Особенности художественных форм, присущих определенным историческим эпохам.
3. Стиль как отражение системы в работе того или иного мастера, индивидуальная манера художника.

1 вопрос. Определения художественного стиля как метода

Стиль – устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника.

Понятие стиль широко используется в истории искусств и при определении типичных для какого-либо периода художественных направлений или тенденций, обладающих специфическим сочетанием стилевых признаков. Характер, границы, наименования таких стилей многообразны, а иногда весьма произвольны. Так, «звериный стиль» в искусстве Евразии, зародившийся в эпоху железного века и в отголосках сохранившийся до периода средних веков, объединяет в себе разные этапы и формы почитания священного зверя и стилизации изображений реальных зверей.

Стилями именуют иногда и устойчивые особенности искусства какого-либо народа, в дальнейшем ставшие предметом подражания или стилизации («древнеегипетский стиль», «китайский стиль», «русский стиль» и др.).

Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют синтезом искусств. Иначе говоря, художественный стиль достигает наивысшего уровня, когда вовлекает в себя все виды искусства. Например, барокко – высокий стиль, а рококо – направление. К великим или высоким стилям относятся классика античности, романский стиль и готика в Средние века, ренессансный стиль, обозначивший собой переходный период от Средних веков к Новому времени, барокко и классицизм в Новое время. Последним крупным стилем на рубеже XIX–XX вв. стал модерн, в котором была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и изобразительного искусства.

Сложившись в определенную историческую эпоху, высокие стили непрерывно преобразовывались и возрождались на следующем этапе в новом качестве. К примеру, классицизм XVII в. во Франции взял основу из античной классики, при этом он сильно отличается от неоклассицизма второй половины XVIII в. и, конечно же, от неоклассицизма как одного из направлений эклектики второй половины XIX – начала XX вв.

2. вопрос. Разнообразие стилей и направлений. Особенности художественных форм, присущих определенным историческим эпохам

Важное место в истории пластических искусств занимает категория «исторического стиля» – этапа истории искусства, когда вы-

рабатывалась цельная художественная система, объединяющая различные виды искусства и художественной культуры, обладающая внутренним (содержательным) и внешним (формальным) единством и создающая единый образно-пластический строй в произведенных архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусств.

VII–IV вв. до н. э. Первобытный стиль (т.н. звериный и др.)	Исторический художественный стиль, сложившийся на огромных территориях Евразии от Нижнего Дуная, Северного Причерноморья и Прикаспийских степей до Южного Урала, Сибири и северо-западной части Китая. Истоки этого стиля следует искать в первобытном тотемизме (обожевлении животных как предков людей) и в «натуральном стиле» искусства первобытных охотников. <i>Бхимбетка (Индия)</i> – около пятисот уникальных пещер, стены которых украшены рисунками примитивных людей, живших здесь в эпоху мезолита (панорамные картины, воспроизводящие повседневные сцены жизни доисторических людей).
ок. 3000 – ок. 2800 г. до н.э. Древнеегипетский стиль	Для живописи и скульптуры характерны каноническое изображение фигуры человека, фризовое построение композиции, разномасштабность фигур, строгая ясность линий, четкий контур, предельно обобщенные объемы, знаковая выразительность силуэтов. В архитектуре использовались массивные подчеркнута геометрические формы (пирамиды, многоколонные и скальные храмы и т.д.), определенные типы колонн, напоминающие связку папируса, пальмовые деревья и др. Орнаменты строились на основе стилизованных цветов с включением геометрических элементов, изображений жуков скарабеев, грифонов, сфинксов и т.д. Изображение для египтян – это знак-образ. <i>Статуэтки «Аменхотеп и Раннаи» (15 век до до н.э.).</i>
C VIII в. до н.э. по IV в. н.э. Античность (от лат. <i>antiquus</i> – древний.)	Античное искусство (Древняя Греция и Древний Рим) представлено в ансамбле: архитектура, скульптура, живопись, вазапись, изделия прикладного искусства дополняли друг друга. В своем развитии античное искусство прошло этапы архаики, классики, эллинизма и римского искусства. Древнегреческое искусство делится на несколько эпох: <u>геометрику</u> (IX–VIII в. до н.э.); <u>архаику</u> (VII–VI вв. до н.э.); <u>классику</u>, которая делится на раннюю (490–450 гг. до н.э.), высокую (450–400 гг. до н.э.) и позднюю (400–323 гг. до н.э.). Среди основных характеристик греческого искусства: гармония, уравновешенность, упорядоченность и красота форм, четкость и пропорциональность. Оно рассматривает человека как меру всех вещей и носит идеалистический характер, так как представляет человека в его физическом и моральном совершенстве. Трехмерность, пластика, скульптурность греческого искусства была отражением чрезвычайно целостной и гармоничной модели мира древних греков. <i>Статуя «Венера Милосская».</i>

X–XIII вв. Романский стиль (от лат. <i>romanicum</i> – римский)	Художественный стиль раннего европейского средневековья, для которого характерны четкость форм, суровая мужественная красота, внушительность и торжественная мощь. Романская архитектура сохранила многие характерные черты римского архитектурного стиля, в первую очередь круглоголовые арки, а также цилиндрические своды, апсиды и украшения в виде листьев-акантов, но также внедрила очень много своих специфических элементов. Живопись следовала византийским иконографическим традициям по наиболее распространенной церковной тематике, включающей Деисуса, Страшный суд и сцены из жизни Христа. Фигуры по-прежнему часто меняются в размерах в зависимости от их важности, а пейзажи, если их вообще пытались вставить, были ближе к абстрактному украшению, чем к реальности. Портретной живописи в то время вообще еще не существовало. С падением Римской империи традиции резьбы по камню монументальных произведений и бронзовая скульптура практически исчезли, фактически они продолжали существовать только в Византии. <i>Лимбургский собор.</i>
XII–XVI вв. Готика (от итал. <i>gotico</i> – непривычный, варварский)	Художественный стиль средневекового искусства, проявившийся в архитектуре. Высокие стрельчатые арки, ребристые своды и каркасная система опор позволили перекрывать гигантские пространства, увеличивать высоту здания и освобождать стены от нагрузки, не боясь при этом, что они обрушатся. Стены прорезались огромными окнами и витражами, создающими особую игру цвета и света. Вертикаль становится основной композиционной доминантой. Все эти технические приемы позволяли создавать художественный образ, отражающий иррациональную, мистическую устремленность человеческой души к небу. Выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высокая готика) и поздний (пламенеющая готика). Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению. <i>Собор Парижской Богоматери.</i>
XIV–XVI вв. Возрождение (Ренессанс) (от фр. <i>renaissance</i>, итал. <i>rinascimento</i> от <i>re / ri</i> «снова; заново» + <i>nasci</i> «рожденный»)	Художественный стиль возникший на основе гуманизма (от лат. <i>humanus</i> – «человечный») – течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в Италии, а затем на протяжении второй половины XV–XVI вв. распространилось в других европейских странах. Гуманизм высшей ценностью провозгласил человека и его благо: каждый человек имеет право развиваться свободно как личность, реализуя свои способности. Гуманистов вдохновляла античность, служащая для них источником знаний и образцом художественного творчества, и которую они противопоставляли искусству Средних веков (как «варварскому, неумелому»). Возникший в XVI в. термин «возрождение» означал появление нового искусства, возрождающего классическую древность, античную культуру. Однако в искусстве Ренессанса античность и средневековье слились воедино.

	Живопись обогатилась линейной и воздушной перспективой, знанием анатомии и пропорций человеческого тела. Наряду с настенными росписями, появилась картина, возникла живопись масляными красками. <i>Микеланджело Буонарроти «Пьета».</i>
Вторая пол. XVI в. Маньеризм (от итал. <i>maniera</i> – «манера», «прием»)	Направление в западноевропейском искусстве, в котором отразился кризис художественной культуры Возрождения. Маньеризм стал своеобразным переходным этапом между искусством Ренессанса и барокко. Характерная черта – вытянутость фигур, сложный змеевидный ритм, нереальность фантастического пространства и света, холодная цветовая гамма. Красота отдельной линии ценится выше красоты целого. Искусство маньеризма отходит от ренессансных идеалов гармонического восприятия человека, который оказывается во власти сверхъестественных сил. <i>Ханс фон Аахен «Вах, Церера и Купидон» (1593 г.)</i>
Конец XVI – середина XVIII в. Барокко (итал. <i>barocco</i> – от португ. <i>baroco</i> – причудливый, дурной, неправильный, испорченный)	Исторический художественный стиль, характеризующийся парадностью, торжественностью, динамичностью, смелыми контрастами масштабов, цвета, света и тени, совмещением реальности и фантазии. Присуще взаимопроникновение архитектуры, живописи, скульптуры и декоративного искусства. В орнаментах используются ренессансные элементы – раковины, листья аканта, гирлянды. Но более сложные и экспрессивные. Все необычное и загадочное казалось красивым и привлекательным, а ясное и правильное – унылым и скучным. Человек воспринимался как сложная личность, переживающая драматические конфликты. В живописи преобладали монументальные композиции на религиозные или мифологические темы, парадные портреты. В скульптуре точность передачи портретных черт персонажа сочеталась с идеализацией образа. Мастера тяготели к грандиозным размерам, сложным формам, пафосу, повышенной эмоциональности. В архитектуре преобладали криволинейные очертания плана, замысловатые пространственные построения, создание иллюзии движения архитектурных масс, пышные детали декора. <i>В.В. Растрелли, Собор Смольного монастыря (1748–1764 гг.)</i>
XVII – начало XIX в. Классицизм (от лат. <i>classicus</i> – образцовый)	Художественный стиль, обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Основная тенденция – тема гражданского долга, победы общественного начала над личным, идея разумности природы, обращение к идеалам Древней Греции и республиканского Рима. Центральное место занимает образ разумного, мужественного человека, наделенного сознанием долга. В живописи ведущими выразительными средствами являются линия, светотень и локальные цвета. Обязательно деление на планы: ближний выделяется коричневым цветом, средний – зеленым, а дальний – голубым. Разграниченность планов характерна и для скульптуры, которая предполагает восприятие с одной точки

	зрения, обтекаемость четко выраженных форм. Для архитектуры характерны: преобладание горизонтали над вертикалью; композиционное выделение оси симметрии; трехчастное деление фасада и украшение его ордernым декором, пилястрами, капителями, карнизами; доминирование четких геометрических форм (треугольный фронтон); центрические планы, обеспечивающие восприятие со всех сторон. <i>Гудон Жан Антуан, статуя Вольтера (1781 г.)</i>
Первая половина XVIII в. Рококо (с франц. <i>rocaille</i> – ракушка)	Стилевое направление в европейском искусстве, обращается к удобству повседневного быта, утонченности обстановки, стремление к интимности и индивидуальности. Характерен уход от жизни в мир фантазии, театрализованной игры, мифологических и пасторальных сюжетов, эротических ситуаций. Скульптура и живопись изящны, декоративны, но не глубоки. Интерьеры украшаются орнаментами (на стенах и потолках), масками амуров, рельефами, декоративными панно и зеркалами. Характерны отказ от прямых линий, ордernой системы, воздушная легкость, асимметрия, изысканность и причудливость формы. Пышное оформление интерьеров сочеталось с относительно строгим внешним обликом здания. <i>Антуан Ватто «Отплытие на остров Киферу» (1717 г.)</i>
Конец XVIII – начало XIX в. Романтизм	Идейное и художественное направление, основанное на романтическом мировосприятии в искусстве из-за разлада идеала и социальной действительности. Человек рассматривается не как вершитель судеб, а как обыватель, устраивающий свое личное счастье, подчеркивается неповторимая индивидуальная сущность отдельного человека. Ведущий вид искусства – музыка. Для творчества скульпторов характерен отход от канонов, яркая эмоциональность, обращение к историческим сюжетам. В живописи преобладали мистические и религиозные настроения и образы. Статике классицизма романтизм противопоставил динамику; предельной законченности – незаконченность; плотности – атмосферу; вещам – эффекты света; застывшему совершенству – вечные изменения. Цвет становится главным средством выразительности. <i>Эжен Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830 г.)</i>
XVII – XX вв. Реализм	Художественный стиль, возникший в эпоху Возрождения, выделился в самостоятельное направление в XIX–XX вв. Ведущие принципы реализма: объективное отображение жизни в сочетании с авторским идеалом; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций с их художественной индивидуализацией; преобладающий интерес к проблеме «личность и общество». Реализм повлек за собой расцвет такого литературного жанра, как социально-исторический роман. Литература в свою очередь оказала влияние на реалистическую живопись, изображавшую людей за работой, а не в радости и довольстве, как это зачастую показывали прежде. <i>И.Е. Репин «Бурлаки на Волге» (1870–1873 гг.)</i>

Последняя треть XIX в. Натурализм (франц. <i>naturalisme</i> от лат. <i>natura</i> – природа, естество)	Направление в литературе и искусстве, стремившееся к объективно-точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности, фиксированию отдельных явлений действительности во всей их конкретной полноте без учета связей и отношений с другими явлениями, а также субъективно-эмоционального и интеллектуального отношения к ним художника. В различные исторические эпохи натурализм проявлялся в разных художественных стилях: в «натуральном стиле» искусства первобытных охотников, архаических стилях древних культур, наивном искусстве. В тех случаях, когда натуралистическая тенденция начинала определять характер мышления художника, натурализм выступал в качестве творческого метода. Представители натурализма исходили из положения о полной предопределенности судьбы человека социальной средой, бытом, наследственностью, физиологией. <i>Хосе Хулио де Соуза Пинту «Возвращение лодки» (1891 г.)</i>
Последняя треть XIX – начало XX в. Импрессионизм (от фр. <i>impression</i> – впечатление)	Направление в искусстве, представители которого стремились наиболее естественно запечатлеть окружающий мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Внешнее впечатление света, тени, рефлексов на поверхности предметов они передавали раздельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей среде. В основу живописного метода был положен принцип контрастного восприятия дополнительных цветов. Сюжет картин имел для художников второстепенное значение. Они пытались запечатлеть на картине движение и в то же время изобразить, поймать мимолетные нюансы этого движения. Особый интерес для художников представляли зыбкие, переходные состояния явлений природы (вода, облака, освещенность). Импрессионисты впервые выработали последовательную систему <i>пленэра</i> – работая на открытом воздухе, они создавали ощущение сверкающего солнечного света, неограниченного богатства красок природы, растворения объемных форм в среде, вибрации света и воздуха. <i>Клод Моне «Бульвар Капуцинок» (1873 г.)</i>
Конец XIX – начало XX в. Модерн (от фр. <i>moderne</i> – новейший, современный) Другие названия: «<i>ар нуво</i>» (Франция, Англия), <i>югендстиль</i> (Германия)	Художественный стиль, представляющий собой совокупность попыток сформировать целостный, противостоящий эклектике художественный стиль в архитектуре и декоративном искусстве. Представители модерна использовали новые технические конструктивные средства (металл, стекло, керамику), свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуальных зданий (главным образом городских особняков), все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и своеобразно-символическому замыслу. Изобразительное и декоративное искусство модерна отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный растительный узор. <i>Густав Климт «Поцелуй» (1907–1908 г.)</i>

Начало XX в. Фовизм (от фр. <i>fauve</i> – дикий)	Художественное направление, характеризующееся предельно интенсивным звучанием открытых цветов; сопоставлением контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур; сведением формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Плоскостная трактовка форм, насыщенность чистых цветов, энергично подчеркнутый контур обуславливают декоративность фовистской живописи. Название отражает реакцию современников на поразившую их экзальтацию цвета, «дикую» выразительность красок. <i>Анри Матисс «Голубая обнаженная» (1907 г.)</i>
Начало XX в. Экспрессионизм (фр. <i>expressionisme</i>, от <i>expressio</i> – выражение, выразительность)	Художественное направление, провозгласившее единственной реальностью субъективный мир человека, выражение которого стало главной целью искусства. Представители направления стремились передать напряженность человеческих эмоций, гротескную изломанность, иррациональность образов. Мировоззренческой основой стал индивидуалистический протест против уродливой действительности, все большее отчуждение человека от мира, чувства бесприютности. Экспрессионистам свойственно тяготение к мистике и пессимизм. Художественные приемы: отказ от иллюзорного пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, любовь к резким красочным диссонансам, особый колорит, заключающий в себе апокалиптический драматизм. <i>Эдвард Мунк «Крик» (1893 г.)</i>
Начало XX в. Абстракционизм (от лат. <i>abstractio</i> – удаление, отвлечение)	Направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма – достижение гармонии, создание определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Художник использует визуальный язык форм, контуров, линий и цветов, чтобы интерпретировать предмет. Чтобы полностью оценить произведение искусства, наблюдатель должен избавиться от необходимости понять, что художник пытается сказать, а должен сам почувствовать ответную эмоцию. <i>Василий Кандинский «Композиция IV» (1911 г.)</i>
Первая четверть XX в. Кубизм (от фр. <i>cube</i> – куб)	Направление искусства, пластический язык которого основывался на деформации и разложении предметов на геометрические плоскости, пластическом сдвиге формы. Кубизм отрицает изображение предметов в том виде, как мы их представляем. Он стремится найти способ выражения их сути. Кубизм низводит формы до основных геометрических схем, раскладывает предметы на составные части и объединяет их в абстрактное целое плоского декоративного изображения. <i>Хуан Грис «Ваза с фруктами и графин» (1914 г.)</i>

Первая половина XX в. Сюрреализм (фр. <i>surrealisme</i> – сюрхреализм)	Направление авангардного искусства, изначально появилось в литературе, позже охватило живопись, скульптуру и другие формы искусства. Целью последователей идей сюрреализма было создание абсолютно новых наборов образов путем полного освобождения глубинных сил своего подсознания, которое проявляет себя в грезах, сновидениях, галлюцинациях, внезапных озарениях, автоматических действиях. Основное понятие сюрреализма – сюрреальность – совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа и технологии «ready-made». <i>Сальвадор Дали «Постоянство времени» (1931 г.)</i>
Первая треть XX в. Супрематизм (от лат. <i>supremus</i> – высший, высочайший)	Направление авангардного искусства, выражающееся в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. <i>Казимир Малевич «Супрематизм» (1915–1916 гг.)</i>
10–20-е гг. XX в. Футуризм (от лат. <i>futurum</i> – будущее)	Авангардное течение в художественном искусстве, последователи которого позиционировали себя как революционеры в искусстве, их главной задачей было полное отторжение устаревших традиций и стереотипов, создание новой модели мироустройства, построенной на принципах развития технического прогресса и урбанизации. В своих произведениях футуристы воспевали новейшие достижения науки и техники (автомобили, поезда, электричество), приветствовали войну и разрушение, как единственный способ очищения старого, дряхлого мира. Главные художественные принципы – скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приемами. Для их живописи характерны энергичные композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами; где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы; где движение передается путём наложения последовательных фаз на одно изображение. <i>Казимир Малевич «Дама на остановке трамвая» (1913 г.)</i>
50–60-е гг. XX в. Поп-арт (от англ. <i>pop art</i>, сокр. <i>popular art</i> – общедоступное искусство)	Направление в искусстве возникшее как возражение бессмертному абстракционизму, как переход к новому видению авангардизма. Художники этого направления использовали в своем творчестве образы продуктов массового потребления. Они сочетали в работах бытовые предметы, фотографии, репродукции, отрывки печатных изданий. Вдохновителями являлись гляцевые журналы, телевидение, реклама, фотография. Новые технические приемы (фотопечать, использование диапроектора, заимствованные из промышленного дизайна и рекламы), лишали художников их неповторимой индивидуальной манеры исполнения, но в то же время раскрывали эстетическую сторону образцов массовой продукции. <i>Энди Уорхол «Мерилин Монро» (1962 г.)</i>

Б) индивидуальное своеобразие процесса и результатов деятельности данного человека в отличие от других людей;

В) все ответы верны.

3. Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют:

А) синтез искусств;

В) жанр.

Б) исторический стиль;

4. В какой исторический период доминирующим стилем искусства была готика?

А) IX–XI вв.;

В) XVII–XVIII вв.

Б) XII–XVI вв.;

5. Для какого стиля характерны четкость форм, суровая мужественная красота, внушительность и торжественная мощь в архитектуре, следование византийским иконографическим традициям в живописи?

А) Возрождение;

В) классический стиль.

Б) романский стиль;

6. Название какого направления в искусстве произошло от французского слова «впечатление»?

А) экспрессионизм;

В) фовизм.

Б) импрессионизм;

7. Художественный стиль, возникший в XIV в. в Италии на основе гуманизма, идеализировавший классическую древность, античную культуру:

А) Возрождение;

Б) классический стиль;

В) модерн.

8. Направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре:

А) экспрессионизм;

Б) импрессионизм;

В) абстракционизм.

9. К какому направлению относится картина Сальвадора Дали «Постоянство времени» (1931 г.)?

А) маньеризм;

В) кубизм.

Б) сюрреализм;

10. К какому направлению относится картина Энди Уорхола «Мерилин Монро» (1962 г.)?

А) абстракционизм;

В) кубизм.

Б) поп-арт;

Тема 1.5 ЗАКОНЫ И СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1. Законы изобразительного искусства.
2. Средства изобразительного искусства.
3. Основы цветоведения.

1 вопрос. Законы изобразительного искусства

Основные законы композиции сформулированы Е.А. Кибриком.

Закон цельности предполагает неделимость композиции (зритель видит картину сразу и запоминает ее как целое) и согласованность всех элементов (в совершенной композиции нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для целого). Все части находятся во взаимной связи и соподчинении, исходят из конструктивной идеи, выделяется центр внимания, подчиняющий второстепенное. Важным условием является неповторимость элементов.

Закон контраста, который выступает движущей силой композиции. Контрасты характеров, состояний, величин, близкого и далекого, света и тени, объема и плоскости обеспечивают энергию, воздействующую силу, выразительность композиции.

Закон движения. Изобразительное искусство запечатлевает один момент, но в нем должны быть признаки предыдущего и последующего состояния. Так в скульптуре Мирона «Дискобол» положение фигуры передает физическое напряжение, которое должно разрешиться броском.

Закон новизны имеет отношение и к темам, и к художественным средствам, и к композиционным решениям. Новизна в искусстве проявляется в эстетическом «открытии мира» художником – неожиданностью решения, ощущением впервые созданного и увиденного, сильным эстетическим зарядом.

Закон типизации, заключается в том, что художественные образы передают общее, закономерное (в человеческой жизни и жизни общества, в психологических переживаниях людей и их отношениях) через изображение неповторимого и индивидуального.

2 вопрос. Средства изобразительного искусства

В каждом произведении искусства используются, во-первых, средства, общие для всех видов (например, композиция), во-вторых, типичные только для своего вида (например, доминирующая роль цвета в живописи) и, в-третьих, характерные единственно для дан-

ного произведения и его автора (контрасты светотени в работах Микеланджело Меризи де Караваджо). В рассмотренных ранее темах были перечислены характерные для каждого вида искусства средства выразительности. В данном разделе представлена их подробная характеристика.

Динамика и статика – художник, скульптор создает иллюзию движения, используя для этой цели диагональные линии, свободное пространство перед предметом, направление линий рисунка, нечеткость контуров объектов на заднем плане, «закрытость» и «открытость» скульптурных композиций.

Передать в картине движение позволяет соблюдение «правил направления». Например, если на портрете человек смотрит влево, то его необходимо разместить на листе чуть правее, ближе затылком к правому краю картины, чтобы у взгляда человека было пространство для движения (*Рафаэль «Автопортрет», 1483–1520 гг.*).

Композиционный центр – с его помощью выделяется главное в произведении, ему подчинены все остальные детали картины. Он может быть определен художником по-разному: величиной фигуры, цветовым сопоставлением, светотенью, расстоянием между фигурами. Как правило, располагается на более видимой части, т.е. рядом с геометрическим центром. Расположение сюжетно-композиционного центра зависит от характера действия, направления движения фигур, от общего замысла художественного образа.

В эпоху Возрождения художниками было открыто, что у любой картины есть определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные центры, расположенные на расстоянии $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{8}$ от соответствующих краев плоскости. Поэтому для привлечения внимания к главному элементу изображения, предмета, необходимо совместить этот элемент с одной из зрительных точек. То есть, если разделить кадр на 9 одинаковых прямоугольников, то в точках их пересечения будут зрительные центры.

Композиция – структура художественного произведения, основные элементы которого расположены в определенной системе и последовательности таким образом, что обеспечивают единство и целостность формы художественного произведения и его содержания.

Контраст – противоположность в каком-либо отношении: цветовой (красный и зеленый, желтый и фиолетовый и т.д.); форм; движения; тоновый (светлый и темный); величинный (большой и маленький); конструктивный; фактурный.

Линия в графике несет основную изобразительно-выразительную функцию. Виды линий: тонкие и толстые, короткие и длинные, прямые и изогнутые, концентрические и замкнутые.

Моделировка форм – наслаивание друг на друга выпуклостей и впадин, искусственно увеличивающих поверхность скульптуры.

Объем – представляет собой синтез плоскостей разных конфигураций и расположения в пространстве, соединяющихся и сменяющих друг друга, воспринимаемых как единое целое.

Пластика и пластичность – постепенность и плавность переходов одного объема и одной поверхности в другие.

Пропорция – соразмерность, определенное соотношение частей между собой. Искусство Древнего Египта и Античности основывалось на представлениях о том, что все в природе взаимодействует друг с другом, находится в определенной гармонии, упорядоченно и закономерно. Даже человек сам по себе представляет эти законы природы в своих правильных пропорциях. Например, длина ладони от кончиков пальцев до кисти равна $1/3$ расстояния от пальцев до локтевого сустава. Если при рисунке увеличить или уменьшить это расстояние, то теряется гармония. Из таких наблюдений у Леонардо да Винчи родилось правило «Золотого сечения» или «правило одной трети».

Пятно как средство выразительности в графике включает в себя все основные средства: линию, штрих, тон, цвет и др.

Размер и форма холста – для передачи мягкости, лиричности, спокойствия в образах используют круглые, овальные холсты; для передачи величия и монументальности используют прямоугольные холсты, вытянутые вертикально; на вытянутом по горизонтали прямоугольном холсте образы видятся сдавленными, приниженными.

Рисунок – изображение реальной действительности посредством линий, штрихов, пятен, в разной степени контрастирующих с белой поверхностью бумаги. С его помощью художник обозначает границы предметов, фигур, форм окружающей среды.

Ритм – закономерное чередование элементов в определенной последовательности. Возникает в результате взаимодействия ритмических элементов – акцентов (повторяющихся фигур, цветовых пятен, пластических форм) и интервалов (промежутков, отделяющих акценты друг от друга). Ритм может быть: активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным.

Светотень – это строго закономерные грани светлого и темного в картине. Посредством светотени художник добивается композиционной и цветовой гармонии, равновесия, а также отражения эмоционального настроения в картине. В структуре светотени выделяют пять элементов: свет, полутень, тень (собственная и падающая), рефлекс и блик.

Силуэт – абрис формы всего скульптурного произведения.

Симметрия – закономерное расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно друг друга (зеркальное отражение, круговое вращение, параллельный перенос). *Асимметрия* – противоположное симметрии понятие.

Тектоника – структурная основа архитектурного сооружения, придающая ему целостность, устойчивость, прочность, долговечность.

Точка зрения в композиции – зависит от выбора художником определенного горизонта для изображения сюжета. Размещение на картине линии горизонта зависит от замысла живописца. Если линия на уровне глаз – от картины веет покоем; при высоком горизонте создается ощущение простора, свободы; низкий горизонт позволяет художнику создать впечатление монументальности, могущества, силы.

Точка может использоваться в графике для создания образа в цветном или однотонном варианте, тоновые градации получаются за счет их плотности или разреженности.

Фактура – структура поверхности произведения, которая воспринимается осязанием и зрением через различную отражательную способность материала. Может быть: блестящей, матовой, глянцевой, пушистой, ворсистой, бугристой, шероховатой и др.

Форма. Масштабность – соразмерность архитектурного произведения и его отдельных форм друг другу. Сооружение должно восприниматься человеком как соразмерное, соответствующее функциональному назначению. Существует три вида масштаба: адекватный, антропологический (гармоничное соотношение частей строения по отношению к человеку); торжественный, преувеличенный (слегка выходящий за рамки соотношения с человеком, за счет чего создается особое настроение), пафосный, гиперболизированный (сильно преувеличенный масштаб).

Цвет – используется как выразительное и как изобразительное средство.

Штрих в зависимости от направления может быть вертикальным, горизонтальным, диагональным, и идущим по форме. В зависимости от длины может быть длинным и коротким. Может идти в одном направлении или перекрещиваться.

3 вопрос. Основы цветоведения

Главным средством выразительности в живописи является цвет. Он используется как выразительное и как изобразительное средство.

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

Колористика – это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.

Цвет – это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света, т.е. свет+зрение=цвет.

Все цвета подразделяются на: *хроматические, ахроматические, полухроматические*:

- ахроматические – белый, черный, и все оттенки серого;
- хроматические цвета – все спектральные и многие природные;
- полухроматические цвета – земляные цвета, т.е. цвета смешаны с ахроматическими цветами.

Качества цвета: цветовой тон (красный и т.д.), насыщенность (степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты), светлота (отношение потока света, обозначающего степень приближения цвета к белому), оттенок (цвет, смешанный с белым), полутон (цвет, смешанный с серым).

Принято выделять *две группы цветовых кругов*:

- физические: за основу взят 7-ступенчатый цветовой круг Ньютона (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
- физиологические: за основу взят цветовой 6-ступенчатый круг Гете (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).

Цветовой ряд – это последовательность цветов, у которых, по крайней мере одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от одного цвета к другому. Цветовые ряды имеют свои названия, в зависимости от того, какие характеристики в них изменяются:

- ряд убывающей чистоты и возрастающей яркости получается путем добавления белого цвета к спектральному (разбеливание);
- ряд убывающей насыщенности (приглушение);
- ряд убывающей яркости и убывающей насыщенности (зачернение);
- ряд по цветовому тону представляет собой смешение двух соседних спектральных цветов (причем в пределах не более 1/4 интервала светового круга).

Цветовая гамма – это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы:

- теплые цвета: красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый (самый горячий красно-оранжевый);
- холодные цвета: голубой (сине-зеленый), синий, сине-фиолетовый, фиолетовый (самый холодный – голубой);
- нейтральные цвета: зеленый и пурпурный.

Цветовая композиция – это совокупность цветowych пятен (на плоскости, объемной форме или в пространстве) организованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетическое впечатление. В зависимости от количества цветов и оттенков входящих в цветовую композицию выделяют следующие ее виды:

– *монохромия*: в ней доминирует один цветовой тон (+несколько соседних цветов, воспринимаемых как оттенки основного). Этот вид композиции позволяет выразить:

а) классическую простоту и ясность художественного языка (древнегреческая живопись, краснофигурные и чернофигурные вазы);

б) сильно направленное к определенной цели воздействие (икона Владимирской Божьей Матери);

г) старость, угасание жизненных сил, трагизм (поздний Тициан);

д) простоту, доходчивость и броскость (изделия массовой культуры).

– *полярная композиция*: доминантой служит пара контрастирующих цветов противоположных (полярных в цветовом круге): взаимодополнительных из 10-ступенчатого круга или пара контрастных цветов из 6-, 12-ступенчатого. Этот вид композиции позволяет:

а) выразить эффект декоративности, который основан на физиологической потребности глаза в уравновешивании впечатлений.

б) выявлять противопоставления (фигура-фон, большое-малое, добро-зло, женщина-мужчина)

в) передавать конфликтность, напряженность, трагизм, если полярные цвета насыщены и диссонируют друг с другом (живопись экспрессионистов).

– *трехцветная композиция*: ее основу могут составлять триада основных цветов при их слагательном смешении (красный, зеленый, синий); триада основных цветов при их вычитательном смешении (красный, желтый, синий); любые три цвета при вершинах равностороннего треугольника, вписанного в 12-ступенчатый круг (например: красно-оранжевый, желто-зеленый, сине-фиолетовый).

– *многоцветие* предполагает доминирование четырех и более хроматических цветов. Обычно – красный, желтый, зеленый, синий. Или две основные пары из 12-ступенчатого круга взятые крест-накрест. Этот вид композиции используется:

- а) в природе, в храмах, в одежде;
- б) там где изображено большое количество фигур и предметов (большие многофигурные иконы с изображением Бога, неба, земли, подземелья);
- в) в ярмарочном дизайне, карнавальном искусстве и т.д.

Тестовые задания для проверки знаний по теме:

1. *Сколько зрительных центров в картине:*

- А) 4;
- Б) 6;
- В) 1.

2. *Характер поверхности произведения:*

- А) контраст;
- Б) светотень;
- В) фактура.

3. *Композиция – это:*

А) изображение реальной действительности посредством линий, штрихов, пятен, в разной степени контрастирующих с белой поверхностью бумаги;

Б) структурная основа сооружения, придающая ему целостность, устойчивость, прочность, долговечность;

В) организующие элементы художественной формы, придающие работе единство и цельность, подчиняющие ее компоненты друг другу.

4. *Соотношение частей скульптуры между собой:*

- А) динамика;
- Б) статика;
- В) пропорция.

5. *Закономерное расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно друг друга:*

- А) тектоника;
- Б) симметрия;
- В) пропорция.

6. *Строго закономерные грани светлого и темного в картине:*

- А) оттенок;
- Б) колорит;
- В) светотень.

7. Что не является выразительным средством живописи?

- А) тектоника;
- Б) колорит;
- В) цвет.

8. Ритм – это:

- А) закономерное чередование элементов в определенной последовательности;
- Б) противоположность в каком-либо отношении;
- В) абрис формы всего скульптурного произведения.

9. Для создания в картине ощущения простора, свободы линия горизонта должна быть:

- А) низкой;
- Б) высокой;
- В) на уровне глаз.

10. Какой цвет не относится к ахроматическим?

- А) черный;
- Б) белый;
- В) красный.

РАЗДЕЛ II

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РУКОВОДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОШКОЛЬНИКОВ

Тема 2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель и значение изобразительной деятельности в дошкольном возрасте.
2. Задачи руководства детской изобразительной деятельностью.

1 вопрос. Цель и значение изобразительной деятельности в дошкольном возрасте

Изобразительная деятельность относится к продуктивным видам деятельности, которые начинают осваиваться ребенком уже в раннем возрасте, и активное свое развитие получает в дошкольный период детства.

В зависимости от материала, которым овладевает ребенок, выделяют такие виды изобразительной деятельности, как рисование, лепка и аппликация. К изобразительной деятельности тесно примыкает и конструирование, которое является относительно самостоятельным видом деятельности. Основное назначение изобразительной деятельности – отражение объективного мира специфическими художественными средствами, а также передача своего субъективного отношения к этому миру.

Ведущая цель изобразительной деятельности в дошкольном возрасте – **содействие развитию личности**, а именно – **содействие становлению ребенка как субъекта деятельности**.

Когда мы говорим о личности как субъекте деятельности, мы понимаем под этим человека, способного самостоятельно ставить цели деятельности, выбирать средства для ее осуществления, планировать и реализовывать ее, получать результат. То есть это человек, способный быть самостоятельным. Однако, мы понимаем, что даже при самых благоприятных условиях детская изобразительная деятельность не может в своем развитии достичь уровня зрелой деятельности, так как, по меткому выражению Л.А. Венгера – это все «детские варианты» деятельности.

Поэтому, по определению Г.Г. Григорьевой, *смысл всех видов деятельности в дошкольном возрасте в своевременном психическом, личностном развитии детей, развитии общих способностей.*

Психолого-педагогическими исследованиями доказано, что дошкольный возраст сензитивен, то есть наиболее оптимален, к развитию многих психических процессов: образного мышления, воображения, эмоциональной отзывчивости. Потери, допущенные в развитии ребенка в этом плане, невосполнимы в последующие периоды жизни.

Ведущий отечественный психолог А.В. Запорожец неоднократно указывал на то, что необходимо идти по пути не искусственной акселерации, а по пути обогащения, амплификации детского развития, уделяя особое внимание воспитанию тех качеств, которые войдут в золотой фонд зрелой человеческой личности.

Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет и некоторые особенности. Так, ученые выделяют такие структурные компоненты, как восприятие, исполнительство и творчество, которые рассматриваются в тесной взаимосвязи.

Специальное исследование по изучению становления и развития изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, проведенное В.С. Мухиной, подтвердило, что развитие детского рисования зависит от конкретных исторических условий жизни детей, а также от условий обучения и воспитания. Именно под воздействием их ребенок овладевает сложившимися в данной культуре способами изображения.

Безусловно, через общение и совместную со взрослым деятельность ребенок осваивает социальный опыт (знания, умения, способности). Окружающие ребенка взрослые определяют и то содержание, которое он усвоит.

Говоря о содержании обучения (чему учить), ученые психологи и педагоги указывают, что полноценное психическое, личностное развитие ребенка идет в процессе освоения изобразительной деятельности в целом, а не отдельных ее фрагментов. А степень ее освоения определяется возможностью применения полученных знаний и умений на самостоятельном творческом уровне. Как подчеркивала Н.П. Сакулина, *при любом минимуме изобразительных знаний, навыков, в любом возрасте, дети должны уметь их использовать самостоятельно.*

Таким образом, ученые рассматривают изобразительную деятельность как специфическую деятельность, направленную на развитие художественных способностей. В развернутом виде данную цель сформулировала известный российский исследователь детского изобразитель-

ного творчества Т.Г. Казакова, которая рассматривает изобразительную деятельность как процесс, направленный на:

- развитие у ребенка способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве;
- стремление самому участвовать в создании прекрасного;
- приобщение к художественному творчеству;
- развитие художественно-творческих способностей.

2 вопрос. Задачи руководства детской изобразительной деятельностью

Задачи изобразительной деятельности вытекают из цели и конкретизируются, прежде всего, действующей программой. В Республике Беларусь все учреждения дошкольного образования работают по единой государственной программе. В 2013 году Министерством образования РБ была утверждена новая Учебная программа дошкольного образования. Данная программа является техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения образовательных областей, их содержание, время, отведенное на изучение тем, виды деятельности, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. Содержание учебной программы дошкольного образования разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года, образовательными стандартами дошкольного образования. В структуру программы входят «Пояснительная записка», «Характеристика физического и психического развития ребенка», «Содержание дошкольного образования», «Показатели развития воспитанника», приложения, список рекомендуемой литературы.

Содержание учебной программы представлено базовым компонентом и содержанием образовательных услуг сверх базового компонента.

Что понимается под базовым компонентом? Это минимальное обязательное содержание дошкольного образования, которое соотносится с целью дошкольного образования, имеет развивающую и воспитательную направленность. Именно в базовом компоненте учебной программы мы находим конкретные задачи по каждому виду образовательной области, в том числе и эстетической, к которой и относится изобразительная деятельность и конструирование.

Задачи, касающиеся непосредственно изобразительной деятельности, представлены в образовательной области «Искусство» и в каждой возрастной группе имеют свои приоритетные направления. Основной

целью изобразительной деятельности в соответствии с учебной программой является **формирование у ребенка эстетического отношения к миру и его художественное развитие средствами изобразительного искусства.**

В педагогических исследованиях различными учеными выделяются общие задачи, направленные на формирование изобразительной деятельности ребенка дошкольного возраста. Так, современным российским ученым Г.Г. Григорьевой выделены задачи, направленные в целом на освоение таким специфическим видом продуктивной деятельности, как изобразительная деятельность. Так, одной из первых ставится задача, направленная на **формирование мотивов изобразительной деятельности детей.** Григорьева называет ее *специальной задачей целенаправленного обучения малышей*, так как она связана с ранним возрастом, когда происходит первое знакомство ребенка с изобразительными материалами и овладение первыми навыками изобразительной деятельности. Если зрелая деятельность ориентирована на других людей, а ее результат предназначен для восприятия другими людьми, то детская деятельность не сразу становится таковой. В большой степени она зависит от мотивационно-потребностного фактора, характерного для определенного возрастного периода. Так как в раннем возрасте ребенок больше ориентирован на предметный мир, следовательно, доминирующими будут мотивы, связанные с интересом к материалу, действиям с ним, к «открытию» образа или содержания в каракулях сначала на ассоциативном уровне. Следовательно, на этом этапе для педагога важно вызывать и поддерживать у детей:

- интерес к материалу, способам действия с ним, стимулировать исследовательские действия;
- радость малыша от достижений;
- стремление ребенка видеть в каракулях образ, стимулировать образное видение, жажду «открытий»;
- инициативу ребенка в стремлении отразить штрихами, линиями предметный мир;
- понимание детьми образного характера деятельности (т.е., что на листочке может быть изображено все, что нас окружает).

И лишь к дошкольному возрасту, примерно с 3 лет, более четко оформляется мотив, близкий по характеру с мотивом игры, а именно, потребностью передать в рисунке и еще раз «пережить» значимые для ребенка стороны действительности. Этот мотив надо всячески поддерживать, стимулировать, потому что он одновременно является и моти-

вом любой художественно-творческой деятельности, в которой отражается окружающий мир. На данном возрастном этапе важно *поддерживать стремление ребенка отразить в собственной деятельности интересующие его предметы, волнующие его события.*

Следующей важной задачей на пути становления изобразительной деятельности Г.Г. Григорьева выделяет задачу **целенаправленности**, то есть **умение самому ставить цель (задачу) той или иной деятельности.** Возможный диапазон задач на данном этапе: научить ребенка принимать и удерживать во время собственной деятельности тему-цель, поставленную педагогом, а в дальнейшем вести детей к самостоятельной постановке, удержанию и выполнению все более разнообразных и оригинальных изображений.

Следующая задача направлена на **формирование восприятия – одного из специфических действий изобразительной деятельности.** Правильно организованный процесс восприятия учит воспитанников рассматривать предметы и явления окружающего мира так, как это необходимо для выполнения последующего изображения: всматриваться в предмет, выделять его части, сравнивать с сенсорными эталонами формы, цвета, величины и на этой основе определять соответствующие признаки предмета или явления. Чтобы ребенок мог это осуществить самостоятельно, необходимо учить его *обобщенным способам обследования* предметов.

Следующая важная задача направлена на **развитие и формирование действий замысливания.** В изобразительной деятельности замысел имеет непосредственную связь с целью и в последующем способствует преобразованию изобразительной деятельности дошкольника в самостоятельную творческую деятельность. Чтобы это произошло важно:

- учить предварительному (до исполнения) продумыванию содержания образа, способов, последовательности его воплощения;
- формировать относительную устойчивость замысла;
- стимулировать активность, самостоятельность, инициативу детей в продумывании содержания и способов изображения;
- побуждать детей к созданию разнообразных и относительно неповторимых, оригинальных замыслов;
- активизировать умение детей «входить» в образ, изображаемые обстоятельства, обыгрывать их;
- учить детей обогащать предварительный замысел на основе наблюдений, чтения литературы, общения с произведениями изобразительного искусства и т.д.

Пятая задача, предложенная Г.Г. Григорьевой, связана непосредственно с овладением детьми собственно изобразительными умениями. Необходимо отметить, что данная задача, как одна из основных в дошкольном детстве, выделяется и в фундаментальных исследованиях Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой и направлена на – **формирование у детей собственно изобразительных действий**.

Первый признак, по которому можно узнать предмет в изображении – это **форма**. От обобщенной формы предметов в раннем возрасте (округлой, четырехугольной) ребенок постепенно подводится к изображению более точной, близкой к геометрической, форме (круглой и овальной; квадратной и прямоугольной, треугольной и т.д.) в среднем дошкольном возрасте, а в старшем уже к характерной или индивидуальной форме.

Передача строения предмета (передача расположения частей в пространстве). Предметы окружающего нас мира, как правило, состоят из нескольких частей. Обучение изображению постепенно включает изменение количества частей у предмета и характера их расположения. Так, на начальном этапе в раннем и младшем дошкольном возрасте сначала предлагается изобразить минимальное количество частей и их симметричное расположение (снеговик, неваляшка состоят из двух крупных частей), затем количество частей увеличивается, усложняется их расположение, дополняются различные детали.

Передача пропорциональных отношений в предмете, то есть размеры частей по отношению друг к другу.

Передача цвета (от основного к его оттенкам).

Расположение предметов на плоскости, то есть композиционные умения.

Поскольку именно эта задача является, по мнению многих исследователей детского изобразительного творчества, основополагающей, необходимо рассмотреть ее более детально.

Так, следует отметить, что процесс освоения и передачи **формы предметов** детьми достаточно длительный. Сначала увеличивается количество форм, которые дети узнают и передают в рисунке (лепке, аппликации), они начинают классифицировать предметы окружающей действительности по этому признаку и разделяют их на две большие группы: круглые и некруглые. Затем повышаются требования к точности передачи формы предметов одного класса (овощи, фрукты) от обобщенной (округлая, четырехугольная) – к более близкой к геометри-

ческой (кругу, овалу, треугольнику, квадрату, прямоугольнику) и геометрическим телам (шару, кубу, цилиндру, конусу).

Постепенно детей учат передавать характерную для определенного предмета форму (например, тела рыб, птиц и животных близки по форме к овальной, но и отличается от нее). В дальнейшем дошкольники изображают уже индивидуальную форму (учатся видеть различия в предметах одного класса и передавать их в своих работах). Последующее освоение способа передачи формы связано с изображением вариативных форм (форма одна, но пропорции разные).

Одним из изобразительных действий является *передача строения предмета* (расположение частей в пространстве). Предмет, как правило, состоит из нескольких частей. Сложность в передаче строения определяется количеством частей и характером их расположения. В лепке, аппликации строение передать проще. В рисовании сделать это сложнее, так как исправить рисунок без ущерба для выразительности сложно. Сначала детям доступно изображение предмета, в котором части расположены в простом чередовании, симметрично (елочка, ветви деревьев, цветок, кукла-неваляшка и др.). Более сложное строение, в котором расположение частей несимметрично (изображение человека, животных, птиц, рыб, транспорта), осваивается ими позднее.

Важно научить дошкольников *передавать пропорциональные отношения в предмете*. В лепке, аппликации из готовых форм дети начинают осваивать это умение со второй младшей группы. Сначала им предлагают две части: большую и маленькую. Затем увеличивают количество частей, одинаковых по форме, но разных по величине или разных по форме и величине. Эта задача – одна из сложных, и дети, даже к концу дошкольного возраста, не овладевают ею в полной мере. Передача пропорций требует тонкого, точного, расчлененного и одновременно целостного видения изображения, хорошо согласованной работы зрения и руки.

Другой задачей обучения изобразительной деятельности является *передача цвета*. Дети овладевают цветом как средством выразительности, передавая сначала относительно постоянный цвет предметов (зеленая елка), затем цвет предметов, не имеющих постоянной характерной окраски (транспорт, здания), цвет предметов, меняющих окраску, имеющих разнообразную колористическую характеристику (трава, листва деревьев, цвет неба в зависимости от сезона, погоды, времени суток).

Детей учат также *располагать изображения предметов на плоскости листа*.

Дошкольники не только овладевают вышеперечисленными умениями, но и научаются использовать их в сочетании, давая многогранную характеристику образу, предпочитая отдельные из этих средств выразительности в качестве основных.

Освоение этих изобразительных умений идет не только по линии количественного накопления, но и по линии обобщения. На это направлена задача *формирования обобщенных способов изображения*, которая решается параллельно с общей задачей умственного развития дошкольников на основе формирования системных знаний. Обобщение способа изображения дает ребенку свободу и самостоятельность в деятельности.

Другое направление в освоении изобразительных действий, – это *развитие способности к осознанному их выбору, вариативному применению, дополнению в соответствии с замыслом*. Обогащение изображения возможно на основе варьирования известных графических образов, а также на основе наблюдения. Важно при этом развивать у детей способность изобретать, находить свои относительно неповторимые способы изображения в соответствии с замыслом. В противном случае количественное накопление знаний, умений и навыков превратится в механическое обучение отдельным способам изображения и скучному рисованию «наизусть», копированию образцу педагога.

Итак, усложнение *задачи обучения детей способам изображения* идет одновременно по двум линиям: от *количественного накопления* к усвоению на более высоком *качественном уровне*, то есть

- на уровне прочного, обобщенного, гибкого, вариативного способа действия, применяемого свободно и самостоятельно в разном сочетании, в соответствии с замыслом;
- творческого поиска своих оригинальных способов изображения.

Шестая задача направлена на *формирование обобщенных способов изображения*. Она тесно связана с задачей *развития способности к осознанному их выбору, вариативному применению, дополнению в соответствии с замыслом*.

И, наконец, важное действие, которое осваивают дошкольники в изобразительной деятельности, – это **контроль и оценка** способов собственных действий и получаемого изображения (промежуточного и окончательного).

Все эти задачи решаются в различных типах и видах занятий и в самостоятельной художественной деятельности детей. Они конкретизируются в зависимости от возраста, содержания изображения, индивидуальных особенностей детей и других факторов.

Тестовые задания для проверки знаний по теме:

1. К какому виду относится изобразительная деятельность :

- А) продуктивная;
- Б) игровая;
- В) художественно-речевая;
- Г) учебная.

2. Ведущей целью изобразительной деятельностью является :

- А) обучение изобразительным навыкам;
- Б) содействие становлению личности ребенка;
- В) подготовка руки к письму;
- Г) развитие сенсорной культуры ребенка.

3. Основной фактор, влияющий на развитие и формирование действий замысливания в процессе изобразительной деятельности:

- А) поддержание интереса к изобразительным материалам, способам действия с ними;
- Б) обучение ребенка видеть в каракулях образ, развитие ассоциативного мышления;
- В) стимулирование попыток отражения предметного мира изобразительными средствами;
- Г) все факторы важны.

4. Г.Г. Григорьева считает специальной задачей целенаправленного обучения малышей:

- А) формирование мотивов изобразительной деятельности;
- Б) умение самостоятельно ставить цель;
- В) формирование процесса восприятия;
- Г) развитие действий замысливания.

5. Какой мотив является наиболее значимым в любой художественной деятельности?

- А) игровой;
- Б) стремление к общению со взрослым и сверстниками;
- В) стремление отразить в собственной деятельности интересующее его из окружающей жизни;
- Г) добиться совершенства.

6. Одним из важных моментов при решении задачи обучения младших дошкольников целеполаганию является:

- А) научить ребенка принимать и удерживать во время собственной деятельности тему-цель, поставленную педагогом;
- Б) придерживаться сиюминутного желания;
- В) манипулировать художественными материалами;
- Г) общаться со сверстниками.

7. Какой признак предмета лежит в основе формирования собственно изобразительных навыков:

- А) форма;
- Б) цвет;
- В) структура предмета;
- Г) пропорции.

8. Какие структурные компоненты выделяют в изобразительной деятельности:

- А) восприятие;
- Б) исполнительство;
- В) творчество;
- Г) все ответы верны.

9. Какую задачу Н.П Сакулина считает наиболее важной изобразительной деятельности:

- А) расширение опыта;
- Б) развитие ручной моторики;
- В) формирование изобразительных навыков;
- Г) самостоятельное использование изобразительных знаний и навыков.

10. Какая задача завершает, по мнению Г.Г. Григорьевой, процесс обучения дошкольников изобразительной деятельности:

- А) формирование обобщенных способов изображения;
- Б) развитие способности к осознанному выбору способов действия, их вариативному применению, дополнению в соответствии с замыслом;
- В) контроль и оценка способов собственных действий и получаемого изображения;
- Г) обучение поиску своих оригинальных способов изображения.

Тема 2.2 ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ

1. Способность к творчеству как специфическая способность человека.

2. Определение творческой деятельности художника.

3. Своеобразие и этапы творческой деятельности ребенка. Условия развития детского творчества.

4. Критерии наличия творческого начала в художественной деятельности.

1 вопрос. Способность к творчеству как специфическая способность человека

Выделяют два вида деятельности нашего мозга – репродуктивную и комбинированную, или творческую.

Наиболее глубокое исследование творческой деятельности провел выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский. Ему принадлежит наиболее полное определение **творческой деятельности**: «...это деятельность, в результате которой рождается *нечто новое*, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира, или известным построением ума, или чувством, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».

Творчество – это специфическая деятельность мозга, которая напрямую связана с таким его свойством, как *пластичность*, то есть способность изменяться и сохранять эти изменения в памяти.

Также Л.С. Выготский подчеркивал, что любая *творческая деятельность* – это *комбинирование уже известного с неизвестным и связывал вплотную с воображением, фантазией*.

Л.С. Выготский вывел три закона творческой деятельности воображения. *Первый закон гласит, что творческая деятельность находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека*. Педагогический вывод из этого: *обогащать опыт ребенка*.

Л.С. Выготский определил и формы связи реальной действительности с продуктами творческого воображения:

1-я форма связи опыта и воображения	2-я форма связи опыта и воображения
связь с реальностью, то есть <i>опора на собственный опыт</i> (чем больше пережил, увидел, тем богаче опыт), на который идет опора в процессе фантазирования.	между готовым продуктом фантазии и каким-нибудь сложным явлением действительности, т.е. <i>получение опыта опосредованно</i> , через опыт других людей, описанный или предложенный в различных формах (рассказ, описание, репортаж, исторические очерки, художественные произведения и т.д.)

Это двойная и взаимная зависимость воображения и опыта: если в первом случае *воображение опирается на опыт*, то во втором сам *опыт опирается на воображение*.

3-я форма связи между деятельностью воображения и реальностью – это эмоциональная связь, которая существует между ними. Проявляется она двойным образом:

– с одной стороны всякое чувство стремится воплотиться в известные образы, соответствующие этому чувству, то есть, эмоции как бы

подбирают соответствующие впечатления, мысли, образы (в горе и радости мы одни и те же вещи видим разными глазами;

– с другой стороны и продукты воображения влияют на чувства, то есть определенные образы вызывают определенные чувства.

Всякое чувство имеет как внешнее, так и внутреннее выражение. Внутреннее состояние людей передается через внешнее выражение и проявление их чувств. Оно может быть различным у представителей разных культур, но одинаково окрашены у представителей одной культуры (у одних народов черный цвет – цвет траура, белый – радость, у других наоборот, и т.д.).

Второй закон творческого воображения – это объективное влияние эмоционального фактора на субъективную творческую деятельность.

Этот закон психологи называют законом общего эмоционального знака.

Впечатления или образы, имеющие общий эмоциональный знак, производят сходное эмоциональное воздействие: холодные и теплые цвета (например, голубой цвет относится к холодным, вроде бы нет смежности между цветом и температурой предмета, а воздействие общее). Это воздействие закреплено на протяжении всего периода существования человеческой цивилизации: теплое связано с огнем и солнцем, а холодное – с небом и водой, и колоритом этих природных явлений.

Третий закон – эмоциональной реальности воображения.

Л.С. Выготский подчеркивает, что всякое построение фантазии, продукт творческого воображения, реально влияет на наши чувства, то есть вызываемое нереальным образом фантазии чувство само по себе является реальным чувством. И приводит в качестве примера знаменитые строки великого русского поэта А.С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь». В своем третьем законе Л.С. Выготский выделяет 4-ю форму связи – связь фантазии с реальностью.

Построение фантазии может представлять собой нечто существенно новое, не бывшее в опыте человека, и не соответствующее какому-нибудь реально существующему предмету, однако, приняв материальное воплощение это «кристаллизованное» воображение начинает реально существовать в мире и воздействовать на другие вещи и на самого человека. Такое воображение становится действительностью. Выготский назвал это явление кругом творческого воображения, и приводит пример из творчества Л.Н. Толстого. В его романе «Война и мир» главная женская героиня Наташа Ростова возникла как собирательный образ положительных черт жены и свояченицы писателя. Вот как охарактеризовал этот процесс сам Толстой: «Я взял Таню, перетолок с Соней, и вышла

Наташа». Таким образом, элементы вымысла были взяты из реальности, и вернулись в эту реальность, но в ином виде, с новой силой, изменяющей эту реальность. И теперь все, кто прочел роман, могут обсуждать между собой уже характер Наташи, ее поступки, также как и характер и поступки любого реального человека.

2 вопрос. Определение творческой деятельности художника

Творчество художника – это определенная деятельность, создающая новые оригинальные предметы, имеющие общественное значение, создание произведений искусства, отражающих окружающую жизнь.

Чем отличается произведение искусства от обыкновенной фотографии или научной иллюстрации? Художник перерабатывает воспринятое в своем сознании и, отбирая наиболее типичное, характерное, существенное, передает это через изображение индивидуального, особенного. Таким образом, в творчестве художника одновременно сосуществуют две стороны: *объективная*, так как художник изображает реальный окружающий мир, и *субъективная сторона* – это отношение самого художника к изображаемому, то есть его собственные эмоции и чувства.

Для художественной деятельности художника конечно необходимо наличие *способностей* – это и соответствующие способности в сфере ощущений и восприятия (чувство цвета, ритма, пропорций и т.д.), это тонкая эмоциональная отзывчивость, это живое воображение и т.д. Однако, академик Б.М. Теплов подчеркивал, что если бы художественная деятельность сводилась только к проявлению способностей, то ее воспитательное значение было бы не велико. Загадка заключается в том, что именно творческая деятельность и является предпосылкой для выявления и развития художественных способностей.

Центральное место в создании новых художественных образов художником играет *воображение*. Поэтому работа воображения занимает центральное место в процессе художественного творчества. Следовательно, всякая творческая деятельность, входящая в систему художественного воспитания, должна служить сильнейшим средством развития воображения.

Однако воспитанию воображения служит не только творчество в узком смысле этого слова (творчество как «сочинение»), но и другие виды художественной деятельности.

В качестве особого вида воображения, имеющего важнейшее значение во всей психической жизни, Б.Н. Теплов выделяет так называемое

воссоздающее воображение (иногда его называют репродуцирующим воображением). Под этим подразумевают построение образов в соответствии с данным описанием (схемой, чертежом и т.д.). Особенно ярко развивается деятельность воссоздающего воображения при чтении художественной литературы («Над вымыслом слезами обольюсь» А.С. Пушкин). Конечно, не всякое чтение относится к такому виду. Если мы просто хотим узнать «про что здесь говорится» и «что случится дальше» – это не требует работы нашего воображения. Потрясающий пример воссоздающего воображения – рассказ Максима Горького о своих первых сильных литературных впечатлениях «О том, как я учился писать»:

«Помню, – «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день вечером, сидя на крыше сарая, куда я залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонил передо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, – так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и – я не выдумываю – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса».

Такая же загадка таится в «простых» пейзажах В. Белыницкого-Бирзули или И. Левитана.

Однако для осуществления творческих планов, их реализации необходимо такое качество, как *трудолюбие*.

Исследователи творчества как специфического вида человеческой деятельности подчеркивают его протяженность и длительность, то есть рассматривают его как *процесс*. Хотя со стороны иногда создается впечатление, что продукты творческого воображения рождаются спонтанно и стремительно. Это связано с тем, что сам процесс замысливания может быть длительным и скрытым от окружающих.

Выделяют следующие **этапы творческой деятельности**:

1. Возникновение идеи, замысла. Этот этап напрямую связан с первым законом творческого воображения, предложенным Л.С. Выготским. Натолкнуть художника на замысел может какой-то случайный факт, эпизод, увиденный им, или эмоция, захлестнувшая в процессе какого-то личного переживания.

2. Вынашивание замысла. Этот этап является важным для подбора художественной формы и средств воплощения замысла. Данный этап

иногда может длиться годами, а иногда возникает мгновенно, как озарение.

3. Реализация замысла. Также может быть как мгновенным решением, так и длительным процессом, в ходе которого замысел конкретизируется, уточняется, изменяются художественные средства его воплощения.

4. Появление художественного образа, результат. Этот этап также может быть длительным. Художник уточняет замысел, а иногда и полностью переделывает задуманное в начале.

3 вопрос. Своеобразие и этапы творческой деятельности ребенка. Условия развития детского творчества

Обязательным признаком творчества, по мнению психологов, искусствоведов, является преобразование предметов, явлений, новизна, оригинальность, полученная в процессе работы.

Так, ученый П.И. Пидкасистый в качестве признаков творчества выделяет новизну и социальную значимость деятельности и ее продукта. Однако предлагает различать *субъективную и объективную новизну*. По мнению ученого *для ребенка достаточно субъективной новизны*.

А.Т. Шумилин определил творчество как *антипод* подражанию, копированию.

Американские исследователи В. Лоунфельд и У. Ламберт, определяя детское творчество, выделили такие характеризующие его черты, как гибкость мысли, гибкость идей, способность оперировать новыми идеями, видеть вещи в новом значении, способность делать в направлении, которое отличается от других работ.

В таком смысле проявление творчества можно видеть уже в дошкольном детстве. Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная деятельность, так как по существу она носит преобразующий и созидательный характер. Ребенок отражает впечатления от окружающего мира, передает образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы.

Особый вклад в проблему развития детского изобразительного творчества сделан выдающимся ученым Е.А. Флериной. В своем диссертационном исследовании, которое носит аналогичное название «Изобразительное творчество детей дошкольного возраста» она детально рассматривает характерные особенности детского творчества в отличие от творчества взрослого, а также возможности его проявления и условия развития в разных видах детской изобразительной деятельности (рисовании и лепке).

Многочисленными исследователями были выделены *особенности процесса изобразительной деятельности в старшем дошкольном возрасте и его связь с условиями, необходимыми для художественного творчества:*

1) восприятие приобретает целенаправленный характер, однако для полноты восприятия желательно подключать как можно больше ощущений;

2) все больше развивается аналитико-синтетическое мышление, что имеет важное значение для изображения;

3) все большую роль играет воображение; и если у младшего дошкольника образы воображения еще неустойчивы, фрагментарны, то дети шестого года жизни могут самостоятельно продумывать содержание своей работы, вводить новые образы;

4) в изобразительной деятельности большую роль играют эмоции, которые способствуют проявлению у ребенка интереса к работе, усиливают работу воображения;

5) старшие дошкольники уже владеют разнообразными навыками изобразительной деятельности, что повышает качественный уровень их работ.

Таким образом, учитывая законы творческого воображения Л.С. Выготского, для развития детского творчества в первую очередь необходимо следующее:

- обогащать опыт детей – для этого используются различные средства (экскурсии, наблюдения, чтение художественных произведений и др.);

- закреплять полученные представления – через беседы, чтение произведений, рассматривание произведений искусства или предметы, соответствующие наблюдениям (игрушки, муляжи, натуральные предметы);

- эмоционально обогащать впечатления, полученные во время экскурсий – этому способствуют музыка, тренинговые упражнения (например, закрыть глаза и представить себе маму, весну, печаль и т.п.);

- показ способов выполнения задуманного – приемов рисования, лепки, вырезания и т.д.

Как проявление творчества у дошкольника выделяют такие черты в изобразительной деятельности, как активность, самостоятельность, и инициативу в применении уже освоенных приемов работы к новому содержанию, в нахождении новых способов решения поставленных задач, в эмоциональном выражении своих впечатлений при помощи различных изобразительных средств.

Для развития творческой деятельности большое значение играет доизобразительный этап развития способностей, так как ребенок осваивает материал, с помощью которого в дальнейшем он воплотит свои первые замыслы.

Однако, как отмечают многие исследователи, у ребенка дошкольного возраста творчество появляется только на втором этапе – изобразительном. Именно на этом этапе ребенок ставит цель что-то нарисовать, у него появляется замысел, который он пытается воплотить с помощью различных средств.

Таким образом, если сравнить этапы творческой деятельности художника и ребенка, то можно отметить следующее:

1 этап – *замысел* – у ребенка присутствует, однако, если у художника затем идет длительный период вынашивания замысла, обдумывание содержания и средств выполнения, то у ребенка *2 этап – этап вынашивания замысла, как правило, отсутствует*. Чем меньше ребенок, тем быстрее он приступает к реализации замысла. Лишь к старшему дошкольному возрасту появляется способность к некоторым элементам продумывания замысла, как содержания работы, так и средств ее выполнения. Ребенок выбирает тему, последовательность выполнения, материал и художественные средства воплощения задуманного. В ходе работы он пытается реализовать свой план различными, уже доступными ему средствами (3 этап), и, наконец, появляется *результат* – изображение (4 этап).

Таким образом, в процессе руководства изобразительной деятельностью воспитанников, педагог должен основной упор делать на развитие первого и второго этапов их творческой деятельности. Необходимо отметить, что качество третьего и четвертого этапов напрямую зависят от умений и навыков, которыми уже овладели дети в изобразительной деятельности.

4 вопрос. Критерии наличия творческого начала в художественной деятельности

В лаборатории эстетического воспитания НИИ дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР, под руководством Н.А. Ветлугиной еще в 60-е годы XX века были разработаны критериальные показатели уровня развития творчества в различных видах художественной деятельности, в том числе и изобразительной. Данные показатели остаются актуальными до настоящего времени и используются для диагностики детского творчества в различных образовательных

технологиях. Актуальность предложенных показателей обусловлена тем, что предложены группы, характеризующие детское творчество от первых попыток его проявления еще в младшем дошкольном возрасте до более результативных работ в старшем дошкольном возрасте. Приведем их здесь:

1 группа. Показатели, характеризующие отношение детей к творчеству, их интересы и способности:

- искренность, правдивость, непосредственность переживаний;
- увлеченность, захваченность деятельностью – качество, способствующее активизации волевых усилий при достижении творческой цели;
- изменение мотивов деятельности, доставляющей детям удовольствие своими результатами;
- возникновение потребностей, интересов к творчеству в связи с различными видами художественной практики;
- развитое творческое воображение, на основе которого преобразуется прошлый опыт;
- способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства, в условные ситуации;
- художественные специальные способности (образное видение, поэтический и музыкальный слух), позволяющие успешно решать творческие задания.

2 группа. Показатели качества способов творческих действий:

- дополнения, изменения, вариации, преобразования уже знакомого материала, создание новой комбинации из усвоенных, старых элементов; применение известного в новых ситуациях;
- самостоятельные поиски, пробы наилучшего решения задания;
- нахождение новых приемов решения, когда старых уже недостаточно, самостоятельность и инициатива в применении их;
- быстрота реакций, находчивость в действиях, хорошая ориентация в новых условиях;
- подражание образцу, но применение его при воплощении новых образцов;
- нахождение новых оригинальных приемов решения творческих заданий.

3 группа. Показатели качества продукции (результата) художественного детского творчества:

- нахождение адекватных (соответствующих) выразительно-образительных средств для воплощения доступных и различных художественных образов в рисунке, игре-драматизации, рассказе и т.д.;

- индивидуальный «почерк» детской продукции, своеобразие манеры исполнения и характера выражения своего отношения;
- соответствие детской продукции элементарным художественным требованиям.

Однако необходимо отметить, что данные показатели необходимо дифференцировать в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников той или иной возрастной группы.

Так, в младшем дошкольном возрасте основной упор делается на первую группу показателей, то есть *отношение* к деятельности, желание ребенка ею заниматься. А уже в старшем дошкольном возрасте – на третью группу, особенно на такие показатели, как *«индивидуальный почерк»* и *соответствие детской продукции элементарным художественным требованиям* в том или ином виде изобразительной деятельности.

Тестовые задания для проверки знаний по теме:

1. *Что является основополагающим в определении творческой деятельности?*

- А) новизна;
- Б) оригинальность;
- Г) продуктивность;
- Д) результативность.

2. *Какой психический процесс является основным для творчества?*

- А) воображение;
- Б) мышление;
- В) восприятие;
- Г) ощущение.

3. *В каком законе творческой деятельности Л.С. Выготский выводит двойную и зависимую связь воображения и опыта:*

- А) первом;
- Б) втором;
- В) третьем.
- Г) во всех законах.

4. *В чем заключается главное отличие продукта творческой деятельности от научной иллюстрации?*

- А) наличие объективной и субъективной стороны в продукте творческого воображения;
- Б) наличие объективного отражения реального мира;
- В) наличие сходства объекта изображения с реальным предметом;
- Г) искажение реального объекта в субъективном отображении.

5. Какой этап отсутствует в творческой деятельности ребенка?

- А) замысливание;
- Б) вынашивание замысла;
- В) реализация замысла;
- Г) результат творчества.

6. Какие условия, по мнению Л. С. Выготского, необходимо создать для развития творческой деятельности дошкольника?

- А) обогащать опыт детей;
- Б) эмоционально обогащать впечатления, полученные во время экскурсий;
- В) обучать способам выполнения задуманного;
- Г) все ответы верны.

7. Какая группа показателей является первой в определении способности ребенка к творчеству?

- А) показатели, характеризующие отношение детей к творчеству, их интересы и способности;
- Б) показатели качества способов творческих действий;
- В) показатели качества продукции детского творчества;
- Г) показатели результата детской деятельности.

8. Что не относится к показателям качества творческих действий, выделенных Н.А. Ветлугиной?

- А) внесение дополнений, изменений, преобразований в знакомый материал;
- Б) создание новой комбинации из усвоенных старых элементов;
- В) следование образцу, предложенному воспитателем;
- Г) применение известных способов изображения в новых условиях.

9. Какой из перечисленных вариантов не является показателем качества продукции детского художественного творчества?

- А) нахождение адекватных средств выразительности для воплощения образов;
- Б) схематичность, использование шаблонов в изображении;
- В) своеобразие манеры исполнения и выражения своего отношения;
- Г) необычность способов изображения для детей данного возраста.

10. Какое средство выразительности используется ребенком одним из первых?

- А) цвет;
- Б) линия;
- В) символика;
- Г) перспектива.

Тема 2.3 РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Определение понятия способностей к изобразительной деятельности.
2. Анатомо-физиологические задатки развития способностей.
3. Структура способностей.
4. Этапы развития изобразительных способностей в дошкольном возрасте. Роль обучения в развитии способностей.

1 вопрос. Определение понятия способностей к изобразительной деятельности

В психологии существует множество определений способностей, предлагаем рассмотреть наиболее известные:

Б.М. Теплов	Л.Г. Ковалев	Н.С. Лейтес	Л.А. Венгер
Способности определяются как индивидуально-психологические <u>особенности</u> , отличающие одного человека от другого и являющиеся условием успешного выполнения той или иной <u>продуктивной деятельности</u> , и проявляющиеся в ней	Под <u>способностями</u> понимают ансамбль свойств человеческой личности, обеспечивающий относительную легкость, <u>высокое</u> качество овладения определенной <u>деятельностью</u> и ее осуществления	Способности – это <u>свойства</u> личности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешности <u>деятельности</u>	Способности – это психологические <u>качества</u> , которые необходимы для выполнения <u>деятельности</u> и в ней проявляются

Таким образом, мы видим, что общим во всех предложенных определениях является следующее:

Способности формируются и обнаруживаются **в деятельности**.
Следовательно, это **НЕ** врожденное, а приобретенное образование.
Развиваются способности под влиянием *воспитания и обучения*.

Выделяют общие и специальные способности. Способности к *изобразительной деятельности относят к специальным способностям*. Вместе с тем, они, безусловно, опираются на общие способности.

Психолог В.Д. Шадриков, говоря об общих и специальных способностях, подчеркивал их взаимосвязь. К общим способностям относят способности ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания; психомоторную способность.

Специальные способности – это варианты проявления общих способностей в соответствии со спецификой той или иной деятельности.

Каждая способность в ансамбле с другими в том или ином виде деятельности приобретает новые черты. Например, способность ощущения иногда является доминирующей в некоторых видах деятельности (дегустатор запахов, вкусовых качеств и др.). Точное зрительное восприятие необходимо не только в художественных видах деятельности, но и таких серьезных профессиях, как следователь-криминалист.

Как уже указывалось выше, способности формируются и обнаруживаются в деятельности. Следовательно, это не врожденное, а приобретенное образование. Развиваются они под влиянием воспитания и обучения. Это легко проверить на практике. У талантливого воспитателя в группе будет много талантливых, способных детей. Стоит смениться воспитателю, постепенно исчезают и талантливые дети.

Способности к изобразительной деятельности нельзя путать с умениями и навыками. В свое время не приняли в Академию художеств юного Сурикова (автора знаменитым полотнам «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и многих других). Будущему великому художнику сказали: «За такие рисунки вам надо запретить ходить даже мимо Академии». В течение трех месяцев он овладел техникой рисования и все-таки поступил в Академию. Мы видим подтверждение психологических исследований о значении деятельности в развитии способностей.

Таким образом, о наличии способностей можно говорить только после того, как человеку была предоставлена возможность проявить себя в деятельности.

Показатели способностей:

- сильная, действенная и устойчивая склонность человека к занятиям определенной деятельностью
- быстрота продвижения в овладении соответствующей деятельностью
- качественный уровень достижений в данном виде деятельности

Склонности – это первый и наиболее ранний признак зарождения способностей. Склонность проявляется в тяготении ребенка к определенному виду деятельности. Постепенное развитие способностей может привести к высокому уровню их развития. Выделяют две высшие степени их развития:

Уровень и степень развития способностей выражают понятия таланта и гениальности

• Талант – совокупность способностей, которая позволяет получать продукт деятельности, отличающийся оригинальностью и новизной, высоким совершенством.	• Гениальность – высшая степень развития таланта, позволяющая осуществить принципиальные сдвиги в той или иной сфере творчества, «создавать эпохи».

Талантливость определяется наличием у человека разнообразных качеств, например, сильной интуиции, воображения, фантазии, повышенной эмоциональности. Однако, для развития способностей необходимо трудолюбие. Как говорил П.И. Чайковский: «Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых, она является к тем, кто призывает ее».

Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что способности являются не одним, а множественным качеством, сочетание которых и дает разнообразные по силе и продуктивности их проявления.

2 вопрос. Анатомо-физиологические задатки развития способностей

Итак, мы уже знаем, что способности не являются врожденным качеством личности, однако, природные, биологические факторы играют определенную роль в процессе формирования способностей:

Предпосылки развития способностей – задатки

Задатки – это некоторые врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной системы и анализаторов, которые обуславливают индивидуальные различия между людьми.

Проблемами психологии индивидуальных различий занимались многие выдающиеся психологи (Б.М. Теплов, Е.И. Игнатьев, Л.А. Венгер, В.И. Киреевко, В.А. Крутецкий и др.). В своих исследованиях они опираются на концепцию И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности (ВНД). В качестве задатков в данной концепции рассматривается уровень развития и соотношения **1-ой и 2-ой сигнальных систем (С.С.)**, взаимодействие и специализация полушарий головного мозга.

1-я С.С. – мозг улавливает сигналы окружающего непосредственно органами чувств как ощущения цвета, запаха, формы и т.д.	2-я С.С. – сигналы представлены в знаковой системе языка – речь, слова.

Соответственно выделяют следующие **типы ВНД**:

художественный тип	мыслительный тип	смешанный тип
с <u>относительным</u> преобладанием первой сигнальной системы	с <u>относительным</u> преобладанием второй сигнальной системы	с <u>относительно</u> уравновешенными сигнальными системами

Для людей *художественного типа* характерна яркость, непосредственность впечатлений, *образность восприятия и памяти*, богатство и живость воображения, эмоциональность.

Люди *мыслительного типа* склонны к анализу и синтезу, обобщению, *абстрактному мышлению*.

Однако большинство людей относится к *смешанному типу*, здесь же чаще встречаются и гении (Леонардо да Винчи, Михайло Ломоносов, Франциск Скорина).

Задатками являются и другие анатомо-физиологические качества. Например, пластичность и гибкость мелких суставов кистей рук позволяет проявить себя в различных ручных видах деятельности, в том числе декоративной (вышивка, бисероплетение, вязание и другие).

Таким образом, в качестве задатков также выступают:

- типологические свойства нервной системы,
- индивидуальные особенности строения анализаторов (зрительного, осязательного и т.д.)

Однако, наличие задатков еще не гарантирует развития способностей. Это лишь одно из условий. Задатки могут способствовать развитию выдающихся способностей только в ходе *деятельности и обучения*.

Задатки *многозначны*, то есть на основе одного задатка могут развиваться разные способности. Например, на основе художественного типа могут сложиться способности и художника, и актера, и музыканта, и писателя. Особая чувствительность зрительного анализатора нужна и художнику, и дизайнеру, и фотографу, и ткачихе.

Реальное значение задатков при всех прочих условиях в следующем:

- значительно **облегчают** формирование способностей;
- ускоряют **темп** продвижения в развитии способностей;
- определяют **высоту** достижения;
- обуславливают **ранние проявления** способностей.

Однако, исследователями отмечается, что даже отсутствие или слабое выражение задатков не является препятствием для достижения успеха в той или иной деятельности. Иногда колоссальное трудолюбие перекрывает отсутствие задатков.

Развитие способностей обычно связано с **сензитивным периодом**, то есть **наиболее оптимальным возрастным периодом** для развития определенных психических свойств и процессов. При учете сензитив-

ного периода развитие способностей происходит особенно благоприятно. Дошкольный возраст сензитивный для зарождения многих способностей – художественных, музыкальных, лингвистических.

Задатки проявляются в склонности к определенному виду деятельности (специальные способности) или в повышенной любознательности (общие способности).

Склонности – это первый и наиболее ранний признак зарождения способностей. Склонность проявляется в тяготении ребенка к определенному виду деятельности.

Многие художники говорили о том, что художественные способности лучше развивать как можно раньше. Карл Брюллов говорил, что рисовать надо начинать с младенчества, чтобы приучить руку передавать мысли и чувства. Сам он поступил в Академию художеств в 9 лет. Знаменитая Надя Рушева прожила всего 17 лет, но за свою короткую жизнь создала около 10 000 рисунков, и ее имя известно каждому человеку, равнодушному к искусству. Михаил Лермонтов прожил всего 27 лет, оставив после себя великие литературные произведения и великолепные картины.

Поскольку развитие способностей психологи тесно связывают с деятельностью, изобразительная деятельность также включает ряд взаимосвязанных компонентов: *мотивационный, целевой, операционный*.

Мотивационный компонент развивается в процессе общения и характеризует человека как личность.

Операционный компонент формируется только в деятельности, но он также зависит и от возрастной зрелости, например без своевременного развития кисти руки в условиях предметно-манипулятивной, а затем предметно-орудийной деятельности возможность высокого развития сенсомоторной способности в художественной деятельности проблематична.

Создание изображения требует наличия у детей отчетливых *образных представлений* о тех предметах и явлениях, которые они хотят изобразить. Эти представления формируются на основе *восприятия*. Однако это восприятие должно быть *эмоционально окрашенным*.

3 вопрос. Структура способностей

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо определить специфику изобразительной деятельности.

Изобразительная деятельность – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов.

Цель передачи этого образа может быть различна: познавательная, эстетическая, эмоциональная и т.д. Это влияет на качество и характер выполнения образа. Таким образом, в художественном образе сочетаются *изображение и выражение*.

Н.П. Сакулина и Г.В. Лабунская в процессе создания образа выделили две взаимосвязанные части: формирование зрительного представления и его воспроизведение.

Формирование зрительного представления называют ориентировочной, а воспроизведение – исполнительской частью деятельности. То есть, что бы что-то изобразить, надо это сначала увидеть или представить. Таким образом, способность к изображению – это, прежде всего, способность восприятия.

В исследованиях существуют различные подходы к определению структуры способностей. Рассмотрим основные.

Так, **А.Г. Ковалев** выделяет в структуре способностей к изобразительной деятельности следующие компоненты:

Опорные свойства	Ведущее свойство	Фон, или вспомогательные свойства
• высокая природная чувствительность зрительного анализатора (чувство цвета, ритма, формы, светотени, пропорции и т.д.) • сенсомоторные качества руки • высокоразвитая образная память	художественное творческое <i>воображение</i>	• эмоциональная настроенность, • высокая эмоциональная чувствительность

Кузин В.С., придерживаясь точки зрения В.Г. Ковалева, также выделяет ведущие и опорные свойства способностей к изображению:

Ведущие:	Опорные:
• Творческое воображение и мышление; • Зрительная память; • Эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому; • Целенаправленность и воля	• Природная чувствительность зрительного анализатора, позволяющая точно передать форму, пропорции, светотень; • Сенсомоторные качества руки.

А.Г. Ковалев отмечает, что ведущие и опорные свойства способности могут меняться местами в зависимости от уровня развития способности и индивидуальных особенностей личности. Например, некоторые люди, даже художники-профессионалы, лучше рисуют (пишут) с натуры. Их деятельность носит преимущественно репродуктивный характер.

С точки зрения общей теории способностей это наблюдение подтверждает возможность доминирования у человека одной из способностей (в данном случае восприятия) и подчиненное положение других в

иерархии способностей. Далеко не все из таких художников могут создать оригинальный, творческий образ.

В.С. Кузин, придерживаясь точки зрения В.Г. Ковалева о структуре способностей, выделяет только *ведущие* и *опорные* свойства способностей к изобразительной деятельности. К опорным он, как и В.Г. Ковалев, относит задатки, а ведущее качество рассматривает в более расширенном виде.

Особого внимания заслуживают исследования этой проблемы **Н.П. Сакулиной** в силу их полноты, конкретности, обоснованности, последовательности в раскрытии узловых вопросов и соотнесенности с дошкольным возрастом. В своей работе «Развитие художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста в занятиях рисованием» ученый выделила две группы способностей:

способность к изображению	способность к художественному выражению
• восприятие и связанное с ним представление;• овладение средствами графического воплощения образа (комплекс умений и навыков изображения формы, строения, пропорций, пространственного положения)• овладение техникой рисунка.	• эстетическое восприятие явлений реального мира;• интеллектуальная активность.

Причем, исследователь главным компонентом в способности к изображению считала второй – овладение средствами графического воплощения образа.

И в этой же работе Н.П. Сакулина выделяет показатель уровня развития способности к изображению – *степень реальности* изображения и делает выводы о возможностях создания реалистического изображения ребенком-дошкольником. Она подчеркивает, что способность к изображению в дошкольном возрасте не может развиваться в полной мере, и детский рисунок следует только приближать к возможно большей правдивости и полноте отражения реальной действительности. По отношению к детскому рисунку можно говорить о тенденциях реализма.

Исследования по проблеме детского восприятия вообще (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер), и в области изобразительной деятельности в частности (**Н.П. Сакулина**), позволили в дальнейшем конкретизировать эти положения о возможности дошкольника в освоении деятельности. С точки зрения общей теории способностей, очевидно, что объективная причина ограниченных возможностей детей в освоении реалистиче-

ского рисунка заключается в незрелости функциональных механизмов, которые находятся пока в стадии развития, становления. Для развития операционных механизмов нужен определенный уровень функционального развития.

К сожалению, в практике нередко встречается попытка форсировать развитие у детей способности к изображению, завышение требований к детскому рисунку, механическое «натаскивание» детей и даже рисование *за* ребенка, *вместо* ребенка для того, чтобы продемонстрировать якобы высокий уровень изобразительной деятельности детей.

Н.П. Сакулина отмечала, что способность к изображению обуславливает создание любого рисунка с различными целевыми установками. Она рассматривает те качества, которые необходимы для создания **художественного** рисунка, то есть способность к художественному выражению. Она предлагает и другой термин – «способность к образному выражению», которую она относит к разряду художественно-творческих способностей.

Однако четкого выделения компонентов этой способности Н.П. Сакулина не дает. Полагаем, что из рассуждений автора о возможной выразительности детского рисунка можно выделить некоторые качества (свойства), составляющие способность к образному выражению:

1. *Эстетическое восприятие явлений реального мира*, т.е. не просто сенсорное восприятие, необходимое для изображения, но и эстетическая оценка воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на него. Способность видеть, чувствовать выразительность предмета. Именно это качество создает основу для выражения в графической форме того, что особенно поразило, удивило, обрадовало. И рисунок становится не просто изображением, позволяющим узнать явление, а дает последнему яркую характеристику, подчеркивает в нем особенно впечатляющее, то есть создается художественно-выразительный образ, а не просто графическое изображение. А это, как отмечает Н.П. Сакулина, ступень более высокая, чем выполнение графического изображения. Явно, что в этом свойстве проявляются личностные моменты (ценностные ориентиры, мотивы личности).

2. *Интеллектуальная активность*. Проявляется это качество в переработке впечатлений, отборе того, что поразило сознание, чувство, в направленности ребенка на создание нового, оригинального художественно-выразительного образа.

Н.П. Сакулина, по существу, выделяет такие свойства, как активность воображения, образного мышления, чувств, восприятия. Необходи-

димое условие этой активности – *наличие осознанной цели*: стремление создать оригинальный образ и овладеть системой изобразительных умений и навыков.

Очевидно, в данном случае речь идет о творческой способности, которая проявляется в действиях по актуализации имеющегося опыта, экспериментировании (поисковых действиях), видении проблемы (образа) в новых связях, отношениях (ассоциативном мышлении, воображении), актуализации неосознанного опыта.

Таким образом, способность к образному выражению предполагает наличие способности к изображению со всеми ее компонентами. При этом в отборе и переработке впечатлений проявляются эстетическая оценка явления, активность всех психических процессов. Способность к выражению особенно ярко проявляется и формируется при направленности ребенка на создание нового оригинального образа.

В этой же работе Н.П. Сакулина определила показатели развития художественно-творческих способностей. Это самостоятельность, активность, инициатива ребенка в деятельности, выразительность ее результата (рисунка). На материале экспериментального исследования по формированию способностей к изображению и художественному выражению автор показывает индивидуальные различия в становлении этих способностей.

В последующих работах Н.П. Сакулиной, а также в работах ее учеников проблема способностей к изобразительной деятельности получила дальнейшую разработку.

Так, Т.С. Комарова исследовала такой компонент способности к изображению, как овладение графическими навыками и умениями, включая и технику рисования. Определено содержание графических умений и навыков, выделена система этих навыков и умений, доступная детям дошкольного возраста вообще и детям разных возрастных групп в частности, разработана методика их формирования.

В дальнейших исследованиях Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой по проблеме сенсорного воспитания дошкольников были изучены взаимосвязи сенсорного воспитания и обучения детей изобразительной деятельности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их сенсорных способностей. По существу, авторами была разработана структура сенсорных способностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительной деятельности в условиях развивающего обучения детей.

Структура сенсорных способностей, предложенная Н.П. Сакулиной и Т.С. Комаровой:

1. Способность целенаправленного аналитико-синтетического восприятия изображаемого предмета
2. Способность формирования обобщенного представления, отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут быть отражены
3. Способность создания изображения предмета на основе имеющегося представления согласно материалу, технике и изобразительным возможностям данного вида деятельности
4. Способность совершать комплекс движений под контролем зрения
5. Способность восприятия создаваемого и законченного изображения и его сенсорной оценки
6. Способность создания изображения на основе памяти и воображения, то есть оперирование представлениями

Хотя эти способности названы авторами «сенсорными», анализ их содержания показывает, что доминирующая способность восприятия сочетается со способностью мышления, памяти, представления, воображения.

Следовательно, в реальной деятельности все способности находятся в сложном системном сочетании, которое определяется целями и задачами изобразительной деятельности.

Позднее Т.С. Комарова отметила ручную умелость как своеобразную сложную сенсомоторную способность, которую можно и нужно формировать в дошкольном возрасте. В структуре этой способности выделяются три компонента:

- техника рисования (способы правильного держания карандаша, кисти и овладение рациональными приемами их использования, овладение техникой линии, штриха, пятна);
- формообразующие движения (движения, направленные на передачу формы предмета);
- регуляция рисовальных движений по ряду качеств (темпу, ритму, амплитуде, силе нажима); плавность движения, непрерывность; удержание направления движения по прямой, дуге, окружности, умение изменять направление движения под углом, переход от движения по прямой к движению по дуге и наоборот, умение подчинять движение соразмерную отрезков по длине, изображений или их частей по величине.

Разработав детальную методику формирования у детей этой сложной способности, Т.С. Комарова рассматривает ее как средство, овладев

которым ребенок сможет выразительно и без особых затруднений создать любое изображение, выразить любой замысел.

Действительно, ручная умелость в данном понимании и выше названные сенсорные способности (восприятие создаваемого и законченного изображения и сенсорная оценка его согласно имеющемуся представлению; оперирование представлениями и преобразование их при помощи воображения) по существу, составляют основу исполнительской части изобразительной деятельности. Эта способность – пример сложного диалектического единства взаимосвязи, взаимопереходов разных способностей. Относительно изобразительности в целом ручная умелость выступает как способность и специальная и общая. Относительно способности творческого самовыражения она выступает как средство – комплекс знаний, умений и навыков. К выводу о невозможности абсолютного отделения, дифференциации способностей от знаний, умений пришел Л.А. Венгер, долгое время изучавший проблему способностей и их соотношения со знаниями и умениями.

Все названные способности развиваются у детей, но неравномерно. Нередко отмечается хорошее оперирование представлениями, но нечетливость самих представлений или отмечается хорошее развитие движений, но недостаточное развитие восприятия.

Помимо возрастных, с большой отчетливостью, как отмечает Сакулина, выступают индивидуальные различия в развитии способностей (у одних детей отстает развитие моторной сферы, у других – восприятие, у третьих – воображение, но хорошо развивается память).

Таким образом, в данных исследованиях раскрыто содержание сенсорных, сенсомоторных способностей, обеспечивающих успешное освоение деятельности. Если исходить из предложенной Сакулиной классификации способностей, их можно рассматривать как компоненты способности к изображению. При создании художественно-выразительного образа эти способности, несомненно, проявляются, входят в структуру художественно-творческих способностей, занимая подчиненное положение.

В других исследованиях, проводимых под руководством А.В. Запорожца, Л.А. Венгера (по проблеме сенсорного воспитания детей), а затем под руководством Н.Н. Поддьякова (по проблеме умственного воспитания), а также в исследованиях Н.П. Сакулиной разработаны обобщенные способы восприятия (обследования) изображаемых предметов; определено содержание изобразительной деятельности, позволяющее сформировать обобщенные представления о группе подобных предметов, а на этой основе – и обобщенные способы изображения. В результа-

те такого обучения удастся научить детей относительно самостоятельно обследовать изображаемые предметы, находить сходство с подобными предметами, уже известными ему, применять на этой основе знакомый способ изображения: устанавливать отличие этого предмета от подобных и варьировать известный способ изображения для того, чтобы передать это отличие. (Подобные исследования, только в области лепки, проводились Н.А. Курочкиной.)

Таким образом, Н.П. Сакулиной удалось сформировать и систему ориентировочных действий, направленных на анализ новой изобразительной задачи, соотнесение ее с имеющимися способами изображения и на этой основе выбор или поиск подходящего способа ее решения. Иными словами, удалось сформировать ориентировочные действия, названные Л.А. Венгером способностями.

В 60–70-х годах и по настоящее время проблемой целенаправленно и активного воздействия на развитие художественно творческих способностей занимались Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова (лепка), ряд исследователей под руководством Н.А. Ветлугиной (Т.Г. Казакова, В.А. Езикеева – в области рисунка). Исследовались детское творчество в целом, его своеобразие, особенности развития, пути и методы воздействия на детей. Термин «художественно-творческие способности» используется авторами в контексте раскрытия этих вопросов. Специально ни содержание, ни структура художественно-творческих способностей ими не определяются. Но на основе анализа проводимых исследований можно выделить ряд свойств, качеств, без которых невозможно создание художественно-выразительного образа и которые, следовательно, можно отнести к категории «способностей к изобразительной деятельности», а именно к художественно-творческим способностям. Эти способности могут быть представлены и как специальные задачи обучения деятельности. Полагаем, что нестандартное, оригинальное образное восприятие окружающего мира – высший уровень развития этой способности.

Способность образного видения окружающего (умения наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать форму, цвет наблюдаемого объекта и в то же время способность сохранять целостное эмоциональное впечатление от объекта), воспринимая его через призму наиболее выразительного признака (важный гусь, сердитый котенок, могучая сосна и т.п.). Полагаем, что нестандартное, оригинальное образное восприятие окружающего мира – высший уровень развития этой способности (См.: Умственное воспитание дошкольника / под ред. Н.Н. Поддьякова. – М, 1972.)

1. Способность создавать разнообразные, относительно неповторимые по содержанию и форме (оригинальные) замыслы, используя и активно перерабатывая индивидуальный опыт.

2. Способность проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания и наиболее выразительных средств создания образа.

3. Способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства; искренне, правдиво непосредственно переживая изображаемое, увлекаться, быть захваченным деятельностью.

Выделенные выше художественно-творческие способности представляют собой или своеобразие психических процессов, участвующих в творчестве, или качество способов действий.

Таким образом, при всех различиях в подходе к определению содержания, структуры способностей к изобразительной деятельности среди них отчетливо можно выделить две группы: способность к изображению и способность к художественно-творческому выражению (художественно-творческие способности).

Они представляют собой сложное сочетание различных более частных способностей свойств психики с конкретными операционными механизмами.

К настоящему времени структура способности к изображению определена довольно полно и четко. Структура художественно-творческих способностей требует дальнейшего изучения и уточнения.

Относительная определенность содержания и структуры способностей к изобразительной деятельности дает возможность довольно четко сформулировать соответствующие задачи руководства изобразительной деятельностью детей и тем самым приблизить реализацию идеи о педагогике способностей, высказанную А.Н. Леонтьевым.

Правомерность постановки соответствующих задач обусловлена и тем, что большинство вышеназванных исследователей данной проблемы разработали с большей или меньшей степенью полноты методику формирования этих способностей (Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, И.А. Езикеева и другие). Однако в практике обучения детей изобразительной деятельности есть типичные ошибки (в плане формирования способностей). Каковы эти ошибки и их причины?

Программное содержание и методика работы с детьми на занятиях и вне их ориентированы в основном только на формирование изобразительных умений и навыков, т.е. носят узко дидактический характер. По-

тому о формировании способности говорить не приходится, ее развитие стихийно, бессистемно. Например, обследование (восприятие) используется только с целью формирования представления об изображаемом предмете, т.е. как метод обучения, и не осознается как одна из специфических и важнейших задач обучения, конечный смысл которой в развитии у детей наблюдательности, творческого нестандартного видения окружающего мира. Поэтому нередко организованное восприятие проводится формально или заменяется показом детям образца работы. Педагоги не развивают способность к замысливанию образа, а значит, не развивают воображение; не создают на занятии условий для возникновения соответствующих чувств; не формируют у детей способности переноса знаний, умений в новые условия и пр.

Дальнейшее изучение данной проблемы, очевидно, будет связано с решением ряда вопросов:

- уточнением содержания и структуры художественно-творческих способностей;
- изучением закономерностей их формирования (как складываются, как возникают);
- дальнейшим поиском оптимальных путей и методов их развития и диагностики.

3 вопрос. Роль обучения в развитии способностей, этапы развития изобразительных способностей в дошкольном возрасте

Дошкольный возраст является сензитивным для развития изобразительной деятельности. Однако способности развиваются постепенно и только при предоставлении определенных условий и под влиянием целенаправленного обучения.

Этапы развития способностей к изобразительной деятельности были выделены еще великим русским ученым-искусствоведом и педагогом А.В. Бакушинским, а содержание каждого этапа в дошкольной педагогике впервые раскрыла Е.А. Флерина. В последующем эти этапы конкретизировались, и особое внимание в исследованиях ученых до настоящего времени направлено на изучение условий и педагогических методов руководства детской изобразительной деятельностью, созданию педагогических технологий развития творческих способностей дошкольников в разных видах изобразительной деятельности.

Этапы развития способностей детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности

Доизобразительный этап, включающий следующие стадии:	Изобразительный этап
- стадия каракулей; - стадия ритмических действий с художественными материалами; - стадия ассоциативных образов в изображении	Развитие способностей идет - от постепенного развития восприятия и накопления представлениями об окружающем мире; - от освоения простыми способами и средствами графического воплощения образа; - от овладения первоначальными навыками и техниками рисунка.
<u>Основная цель</u> – действие с материалами, их освоение	Появляется собственно <u>изобразительная цель</u> – нарисовать конкретный предмет или образ

Основное отличие доизобразительного этапа заключается в том, что это еще пред изобразительная деятельность. Ребенок только овладевает художественными материалами, и его деятельность носит больше предметно-манипулятивный характер. По мере овладения техникой изображения в движениях ребенка появляется ритмичность, и под руководством взрослого, а также благодаря ассоциативному мышлению ребенок начинает видеть в созданных изображениях образы знакомых предметов.

Главное отличие изобразительного этапа заключается не в способах создания изображений и результате, а в том, что этому процессу начинает предшествовать целеполагание. Ребенок ставит *цель* и формулирует ее в виде замысла (например, нарисую домик).

На изобразительном этапе способности развиваются постепенно, по мере освоения деятельностью. Чем раньше в руки ребенка попадет художественный материал, тем быстрее происходит переход от доизобразительного к изобразительному этапу. Однако ученые отмечают, что в среднем переход от одного к другому этапу проходит на третьем-четвертом годах жизни.

Для развития способностей дошкольника очень важно грамотное педагогическое руководство его деятельностью и создание благоприятной художественно-развивающей среды.

В младшем дошкольном возрасте основное внимание необходимо уделить обучению формообразующим движениям. Как указывает В.Б. Косминская, дети этого возраста способны освоить изображение предметов простой формы и строения (округлая, четырехугольная),

предметы одно-двухчастные (неваляшка, пирамидка, цветок, флажок и т.п.). Это связано с тем, что у младшего дошкольника процесс восприятия и аналитико-синтетическое мышление в стадии формирования, мало развита координация движений рук, только начинают формироваться навыки овладения различными художественными средствами (карандаши, краски, фломастеры и т.д.).

На изобразительном этапе ребенок постепенно осваивает передачу пропорций предметов. Исследователи детского творчества отмечали, что дошкольник иногда сознательно нарушает пропорции отдельных частей в предмете или величинные различия разных предметов, чтобы подчеркнуть важность преувеличенной части или объекта (корона больше головы, мама больше папы). В.Б. Косминская называет это первыми попытками детского творчества.

Постепенно под влиянием обучения и развития у ребенка появляется способность относительно правильно передавать пропорциональные соотношения между предметами и их частями.

Исследователи также подчеркивают, что в дошкольном возрасте в рисовании ребенок еще не может изображать предметы в сложных ракурсах. А передача движений в основном сводится к самым простым: рука изображается поднятой вверх либо в сторону.

На изобразительном этапе ребенок учится передавать и цветовые особенности различных предметов. Причем в младшем дошкольном возрасте зачастую дети еще равнодушны к цвету изобразительного материала, и только в процессе грамотного педагогического руководства воспитанники овладевают способностью видеть, отличать и передавать цвет изображаемых предметов, отдавая предпочтение передаче реального цвета того или иного предмета. Постепенно дети знакомятся с основными цветами и их оттенками, учатся замечать изменения цветовой окраски в зависимости от сезона или других явлений.

Тестовые задания для проверки знаний

1. Какой компонент отсутствует в структуре способностей к изобразительной деятельности?

- А) ведущее свойство (воображение);
- Б) вемое свойство (интерес);
- В) опорное свойство (особая умелость руки, зрительная чувствительность);
- Г) фон (эмоциональный настрой).

2. Какое из перечисленных определений способностей не верно:

А) способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей;

Б) способности – это ансамбль свойств человеческой личности, обеспечивающий относительную легкость, высокое качество овладения определенной деятельностью;

В) способности – это врожденные свойства личности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности;

Г) способности – это психологические качества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней проявляются.

3. В качестве задатков не могут выступать:

А) типологические свойства нервной системы, от которых зависит скорость образования временных нервных связей, их прочность, легкость и т.д.;

Б) соотношение 1 и 2 сигнальных систем, взаимодействие и специализация полушарий головного мозга;

В) комплекс знаний, умений и навыков;

Г) индивидуальные особенности строения анализаторов.

4. Какое из перечисленных качеств является ведущим для развития творческих способностей?

А) воображение;

Б) восприятие;

В) умения и навыки;

Г) память.

5. Что является первым показателем наличия способностей к изобразительной деятельности?

А) интерес к изобразительным материалам;

Б) хороший результат выполненной работы;

В) наличие необходимых навыков и умений;

Г) устойчивая склонность к данному виду деятельности.

6. В каком возрасте проходит условная граница между доизобразительным и изобразительными периодами?

А) в 1 год – 1,5 года;

Б) в 1,5 – 2 года;

В) в 2 – 2,5 года;

Г) в 2,5 – 3 года.

7. Какое качество характеризует работы дошкольников в изобразительном периоде?

- А) выразительность образов;
- Б) высокий уровень технической грамотности;
- В) глубина мысли, широта обобщения;
- Г) аналитический подход к выполнению работы.

8. В каком возрасте ребенок проявляет интерес к определенному художественному материалу, виду изобразительной деятельности.

- А) в дошкольном возрасте;
- Б) в раннем возрасте;
- В) в школьном возрасте;
- Г) в младенчестве.

9. Какая стадия является переходной между доизобразительным и изобразительными периодами?

- А) стадия каракулей;
- Б) стадия ассоциации;
- В) стадия ритма;
- Г) все ответы верны.

10. Какие мотивы появления изобразительной деятельности доминируют в старшем дошкольном возрасте?

- А) стремление ребенка выполнить рисунок для других, чтобы поделиться своими впечатлениями;
- Б) подражание;
- В) удивление неожиданному образу, повторение ассоциативного образа по собственной инициативе;
- Г) потребность ребенка изобразить интересные для него предметы и явления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. Г. Григорьева. – Москва : Академия, 2000. – 344 с.

2. Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Г. Казакова. – Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 255 с.

3. Основы методик дошкольного образования : краткий курс лекций : учебное пособие / О. Н. Анцыпирович [и др.]. – Минск : Новое знание ; Москва : ИНФА-М, 2016. – 389 с. – (Высшее образование. Бакалавриат).

4. Погодина, С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Погодина. – Москва : Академия 2010. – 350 с.

5. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн : учебное пособие для вузов / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2003. – 368 с.

6. Теория и методика руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста : учебно-методический комплекс для студентов высш. учеб. завед. / авт.-сост. Н. Ю. Ясева. – Могилев : УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2011. – 88 с.

7. Учебная программа дошкольного образования / Министерство образования Республики Беларусь – Минск : НИО; Аверсэв, 2013. – 416 с.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	4
Тема 1.1 ВИДЫ ИСКУССТВА	4
Тема 1.2 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	18
Тема 1.3 ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	31
Тема 1.4 НАПРАВЛЕНИЯ И СТИЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ	37
Тема 1.5 ЗАКОНЫ И СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	48
РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РУКОВОДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОШКОЛЬНИКОВ	56
Тема 2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	56
Тема 2.2 ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ	65
Тема 2.3 РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	76
ЛИТЕРАТУРА	94