Ознакомление дошкольников с портретной живописью

Портретная живопись - один из самых трудных и значительных жанров в изобразительном искусстве. Это не просто изображение конкретного человека, где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение психологии человеческой лич­ности, ее внутреннего мира, сущности характера, неповторимости об­лика, определение ее как типичного представителя эпохи, националь­ности, сословия, выражение художником своего отношения к ней. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен никакой другой жанр живописи. С помощью особого художественного языка он обращает внимание детей на самое существенное в человеке среди многообразия его качеств - от физи­ческих и нравственно-эмоциональных до интеллектуальных проявле­ний.

Именно в портрете сконцентрирован огромный духовный опыт чувств и отношений человечества к добру и злу, ми­лосердию и жестокости, любви и ненависти. Средством передачи со­общения об эмоциональном состоянии человека в жизни является язык тела - выразительные движения мимики лица, жесты, позы и речь, интонации, тон речи. Художник, используя в портрете изобра­зительный «язык человеческих чувств», раскрывает внутренний мир человека, его душевное состояние, дает психологическую характерис­тику переживаний радости, страдания, удовольствия, гнева, недове­рия, лукавства и других эмоций, которыми наполнена жизнь человека. Поэтому ознакомление детей с жанром портретной живописи необходимо для формирования, развития и закрепления понимания состояния другого человека.

При ознакомлении с портретом ребенок имеет возможность почувствовать себя то крестьянским мальчиком, заснувшим на природе, то не­унывающим, веселым солдатом, то озорной «Стрекозой», то детьми, спеша­щими на маскарад. Способность поставить себя на место другого, почувствовать его радость, удивление или огорчение, порождает чувство заинтересованности, сопричастности и ответ­ственности. Проживание и переживание многих жизней создает возможность сочувствия и понима­ния. Познавая другого, ребенок глубже познает и себя; через опыт чувств и отношений других людей учится осознавать, уточнять и корректировать свои эмоции и чувства. Таким образом, у детей формируется и закрепляется умение понимать окружаю­щих людей, проявляя к ним доброжелательность, стремление к обще­нию, взаимодействию, чуткость и заботливость.

Кроме того, ознакомление с портретной живописью способствует развитию эмоционально-эстетических и художественных чувств детей, которые характеризуются сложным переплетением зачастую противоположно направленных эмоций, что упражняет, тренирует чувства, делает их более совер­шенными. Своеобразно сочетаясь, они дополняют, уравновешивают, облагораживают друг друга. Чем раньше мы будем развивать эмоцио­нально-чувственный мир ребенка, тем ярче и неординарнее станет работать его воображение, образное и ассоциативное мышление, тем интереснее и богаче окажется его творческое самовыражение.

Благо­даря знакомству с портретом, ребенок приобщается к исторической и куль­турной жизни общества, приобретает знания об известных писателях, художниках, музыкантах, ученых, поэтах, общественных деятелях, своих предках, сословных и национальных отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного времени, их взаимоотношениях, мораль­ных нормах и правилах.

Исследования психологов позволяют установить, что портрет как жанр живописи доступен эстетическому восприятию детей уже с 4 лет. В этом возрасте они эмоционально откликаются на выразительный образ портрета (улыбаются, смеются, гладят его и т.д.), проявляют положительный интерес к нему, исполь­зуют личный опыт, по ассоциации с которым придумывают ситуации, близкие их личной жизни. Увлекаясь общим содержанием портрета, дети в этом возрасте еще не вполне могут объяснить предпочтение выбора того или иного портрета. Однако некоторые средства выразительности уже доступны их пониманию. Так, в определении эмоционального состояния человека в портрете главным для них яв­ляется общее выражение лица, реже - глаза. Дети в состоянии воспринять и назвать эмоции, изображенные на портрете – «улы­бается», «смеется», «плачет». На примитивном уровне у детей есть и эстетическая оценка портрета, но она не аргументирована. Дети называют «красивыми» часто несущественные детали, такие как одежда, волосы, кружева и т.д. У них пока нет знаний о портрете как жанре живописи и средствах его выразительности.

Дети 5 лет также проявляют положительный интерес к портрету. Эмоционально откликаются на портреты людей, образы которых не только близки их личному опыту, но и известны им из литературы, кино. Детям больше нравятся люди с положительным эмоциональным состоянием, хотя они также сопереживают, сочувствуют грусти, печа­ли. Пятилетний ребенок уже обращает внимание на такие средства выразительности, как, например, ри­сунок. При определении эмоционального состояния он видит не только лицо и его мимику (движение бровей, выражение глаз, губ), но и позу. У детей пяти лет уже формируется элементарное понимание цвета как средства выразительности. Они могут дать эстетическую оценку портрету, хотя их аргументация бедна и зачастую несущественна.

Художники не пишут специально портреты для детей, поэтому подбирать их с целью использования в педагогическом процессе достаточно сложно. Вышеперечисленные особенности восприятия детьми портретной живописи позволяют определить некоторые принципы их отбора.

Во-первых, это должны быть произведения высокохудожественные как по содержанию, так и по средствам выразительности.

Во-вторых, художественный образ портрета по содержанию и по форме изо­бражения должен быть доступен пониманию детей, близок уровню их эмоциональных переживаний. В боль­шей степени это положительные эмоциональные состояния человека, хотя к концу среднего дошкольного возраста возможен показ и некоторых отрицательных эмоций (гнев, боль, отчаяние), если их по­нимание облегчается изображением деталей или окружающей человека среды. Следует подбирать портреты с ярко представленной экспрес­сией эмоциональных состояний, показанной через взаимосвязь мими­ки лица, жестов, позы.

В-третьих, следует подбирать портреты разнообразные по типу, средствам и манере изображения.

На первом этапе работы с детьми дошкольного возраста необходимо познакомить их с портретом как жанром живописи, показав его отличие от других жан­ров (натюрморт, пейзаж). Дети рассматривают портрет - лицо с ярко выраженной экспрессией (например, смеется, радуется, удивляется). Затем для рассмотрения может быть предложен погрудный портрет, где наряду с эмоциональным состоянием, выраженным на лице (мимика), представлены руки в каком-либо движении, жесте.

На следу­ющем этапе могут быть отобраны портреты, где представлена взаимо­связь выражения лица, жесты рук, позы и где одежда подчеркивает социальную роль человека. Более сложным этапом будет ознакомле­ние детей с портретом, где окружающая среда привносит определен­ное дополнение к образу, способствует более глубокому пониманию его идеи.

Для детей дошкольного возраста наиболее подходящими для гармоничного восприятия живописи являются женский и мужской портрет, а также разновозрастной портрет (детский, юношеский, взрослый и пожилой человек).

В средней группе дети впервые знакомятся с портретом как с жан­ром живописи. Основными задачами педагога в этом процессе являются:

• Вызвать у детей интерес к портрету, желание его внимательно рассматривать; эмоциональный отклик на настроение изображенных людей; осмысливать эмоции и чувства, отношение к воспринима­емому, ощущать радость от мастерства и таланта художника; соот­носить воспринятое с собственными чувствами и опытом, выражать свои переживания и ощущения.

• Подводить детей к пониманию того, что в живописном портрете художник изображает реального, конкретного человека (или группу людей), выражая свои чувства и отношения к нему; не разрушая целостного художественного образа знакомить детей с некоторыми средствами выразительности живописного портрета, углубляя тем самым проникновение в смысл художественного образа; учить детей всматриваться в лицо изображенного человека, видеть его внутрен­нее эмоциональное состояние через внешнее выражение глаз, бро­вей, губ, то есть «читать» рисунок, так как именно лицо ярко выра­жает душевное состояние человека, его индивидуальность; обращать внимание детей на экспрессивные свойства жеста (движения рук, ног) и позы, их единство с выражением лица, а также с колоритом портрета, помогающим понять настроение изображенного и отноше­ние к нему художника; подводить детей к видению некоторых элементов композиции портрета: формат полотна, портрет-лицо, погрудный портрет, портрет с несложной позой и жестами рук.

• На доступном для детей уровне формировать представление о портрете как особом жанре живописи и некоторых его типах: (жен­ский, мужской, разновозрастной), о языке живописи, последо­вательности рассматривания портрета; обогащать словарь детей эмоционально-эстетическими, искусствоведческими терминами, образными оборотами речи, которые дети смогут использовать в своих суждениях; развивать ощущение взаимосвязи живописных образов с образами других искусств по отраженному в них эмоцио­нальному настроению.

Знакомство с портретной живописью в данной группе следует начинать, когда дети уже имеют некоторые представления о живописи и таких ее жанрах, как натюрморт и пейзаж. Обычно это вторая по­ловина года.

Портрет - сложный жанр живописи. Понимание его требует от детей определенного социального опыта, знаний как о самом чело­веке, его эмоционально-нравственных проявлениях, взаимоотноше­ниях с обществом и выражении этого вербально (в речи) и невер­бально (мимика, пантомимика), так и об изобразительном искусстве, его языке, способах создания художественных образов. Поэтому тре­буется длительная работа с детьми, содержание которой будет вклю­чать два направления. Первое - это формирование представлений о человеке, его чувствах и эмоциях, нравственном отношении ко многим явлениям жизни, выражаемое внутренне и внешне. Второе направление - постепенное формирование у детей понимания языка живописного образа портрета. Первое направление будет осу­ществляться на разных занятиях, в играх, быту, повседневной деятельности. Второе - на занятиях по ознакомлению с портретом и в художественной деятельности.

В повседневной жизни воспитатель развивает у детей внимание, наблюдательность, понимание и осознание проявлений эмоций у сверстников и взрослых (внешнее выражение состояний). Например, в группу вошла Наташа, она в нарядном платье, смеется, радостная. Воспитатель го­ворит детям: «Ах, какая Наташа сегодня веселая, радостная, она прямо вся светится! И платье у нее красивое!» Или обращает внимание не­скольких детей на Сашу: «Посмотрите на Сашу, кто-то его обидел. Он сейчас заплачет! Поглядите на поникшие плечи и голову, а лицо, какое обиженное: брови уголками подняты, а кончики губ опущены. Давайте, скорее, подойдем к нему, пожалеем его и утешим!»

Воспитатель постоянно обращает внимание ребят и на эмоциональ­ное состояние взрослых - родителей, воспитателей, помощников воспитателя. Кроме того, четко передает детям свои чувства, ярко проявляя их внешне: как в речи, интонациях, так и в мимике, пантомимике (жестах, позе, движениях). Детей следует учить понимать язык жестов, мимику лица, экспрессию поз. Хороший воспитатель зачастую вместо потока слов использует жест, мимику. Это приучает детей время от времени по­глядывать на взрослого, его реакцию на их поступки, развивает вни­мательность и наблюдательность.

Так, вместо слова «нельзя» можно погрозить пальцем, покачать головой, развести руки («Ну и ну!»). «Иди сюда!» - пригласить рукой. «Помолчи!» - палец к губам. Одобрительные жесты: поглаживание, аплодисменты. Следует показать детям и другие жесты, рассказав, что они выражают (огорчение, обиду, испуг, задумчивость и т.д.). Можно провести специальные занятия: «Когда нам весело, когда - грустно», «Что значит ‌«испуганный», «удивленный»?», «Угадай, что я говорю» (использование мимики и пантомимики). Цель таких занятий - под­ведение детей к пониманию эмоциональных состояний человека и их внешнему выражению. При проведении музыкальных занятий или занятий по развитию речи следует обращать внимание на эмоциональ­ность настроения, чувство, которое выражает произведение или пер­сонаж повести, сказки.

Хорошо использовать имитационно-образные игры, игры-драматизации, в которых дети упражняются в характерных жестах, позах, ми­мике. Например, показать, как идет хитрая лисичка, как прыгает испуганный зайчик, как вразвалочку пробирается через кусты косолапый мишка.

Здесь могут помочь просмотр диафильмов, кинофильмов и иллюстраций к сказкам про животных и человека. Прочитав сказку, хорошо рассмотреть иллюстрации о ее героях. Как художник нарисовал злого волка, добрую совушку-сову и т. д. С этой же целью можно исполь­зовать и художественно-развивающие игры. Например, «Кто смеется, кто плачет» или «Кому весело, кому грустно», «Убери лишнюю» (дети сравнивают изображенные на карточках яркие эмоциональные состоя­ния людей и разбирают их по общности на группы).

Очень нравятся детям игры, в которых требуется угадать, понять жест, движение, позу. Например, игры «Где мы были мы не скажем, а что делали - покажем», «Расскажите без слов», «Угадай, кто что делает».

Таким образом, портретный жанр живописи раскрывает мир чувств и жизнь людей. Это чрезвычайно важно для познания детьми эмоциональной сферы людей и человеческих отношений. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно формируется эстетическая оценка человека, образ которого передан художником, графиком, скульптором. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо максимально использовать огромные возможности изобразительного искусства, которое воздействует на внутренний мир ребенка, расширяет его эмоциональный опыт, учит понимать эстетическое богатство жизни.

Примеры конспектов занятий по ознакомлению детей

среднего дошкольного возраста с портретной живописью

Беседа «О КОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПОРТРЕТ»

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к новому жанру живописи - портрету, желание его внимательно рассматривать, эмо­ционально откликаться на настроение художественного образа, испы­тывать удовольствие и радость от встречи с ним. Дать детям представление о некоторых типах портретов (женский, мужской и разновозрастной). Обогащать словарь детей эмоциональ­но-эстетическими терминами, образными выражениями. Развивать ощущение взаимосвязи настроений изобразительных и музыкальных образов.

Подготовительная работа. Система занятий по ознакомлению детей с натюрмортом, пейзажем. Рисование, лепка, аппликация образов людей.

Материалы. Репродукции портретов «Маргот танцует» П.П.Кончаловского; «Смеющийся солдат» (фрагмент картины «Переход Суворова через Альпы») В.И.Сурикова; «Портрет крестьянки в русском костюме» И.П.Аргунова; «Портрет Ф. Юсупова с бульдогом» В.А.Се­рова; «Портрет Л.Н.Толстого» Н.Н.Ге. Музыкальная пьеса «Грезы» из «Альбома для юношества» Р.Шумана.

Ход занятия.

Воспитатель. Ребята, сейчас мы пойдем на выставку худо­жественных картин и полюбуемся ими. Вы тихо войдете в зал, сами постараетесь походить около картин и внимательно их рас­смотреть, а потом вы мне расскажете, про кого эти картины. Когда музыка закончится, подойдете к стульчикам и сядете.

Дети входят под тихо звучащую музыку в зал, подходят к стендам и рассмат­ривают портреты. Через 2 минуты воспитатель выключает проигрыватель.

- Понравились вам картины? (Ответы детей.) Кто изо­бражен на этих картинах? Да, девочка, мальчик, мужчина, женщи­на, старый человек - взрослые и дети, а в целом - люди. Такие картины называются портретами. Портрет - это изображение ре­ального человека, который живет сейчас или жил когда-то. Портрет должен быть очень похож на человека, которого художник рисует, но художник старается изобразить его так, чтобы все увидели, какой он - добрый или нет, веселый или грустный, хитрый или простодушный.

Обычно художник пишет портрет того человека, которого он знает, любит или уважает. Так, часто художники пишут портреты своих детей или детей знакомых. Вот посмотрите на картину «Mapгот танцует» Петра Петровича Кончаловского, он нарисовал свою озорницу дочку. Иногда портреты художнику заказывают, а иногда он сам выбирает себе модель, то есть того, кого он хочет нарисовать. Например, Николай Николаевич Ге очень уважал известного пи­сателя Льва Николаевича Толстого, он его и нарисовал - посмот­рите на портрет.

А вот портрет мальчика Феликса Юсупова художнику Валентину Александровичу Серову заказали его родители. Мальчик очень любил свою собачку - бульдога, художник и его нарисовал.

Понравились вам портреты? Мы еще с ними увидимся. А сейчас давайте еще посмотрим на них, полюбуемся и послушаем прекрасную музыку. (Включает на 1-2 минуты отрывок из музыкального произве­дения «Грезы» Р.Шумана.)

ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ

Рассматривание картины «Маргот танцует» (П.П.Кончаловский, 1949 г.)

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к портрету девочки, желание его внимательно рассматривать, эмоционально сопереживать ей, соотносить увиденное с собственным опытом, разви­вать воображение, образное мышление, фантазию. Обогащать словарь детей понятиями «жест», «поза»; «озорная», «лукавая», «шалунья»; «кастаньеты», «Испания», «испанский танец». Развивать у детей уме­ния высказываться, давать оценки, общаться по поводу увиденного; чувствовать и устанавливать связь настроений изобразительного, поэтического и музыкального образов.

Подготовительная работа. Рассмотреть иллюстрации с танцующими людьми, обратив внимание на расположение их рук, ног, всей фигуры, рассмотреть схемы разных поз танцующих людей. Пригласить по возможности танцоров, чтобы они продемонстрировали испанский танец, рассмотреть одежду и кастаньеты. На музыкальном занятии разучить с детьми несколько движений испанского танца.

Материалы. Репродукция портрета «Маргот танцует» П.П.Кончаловского. Музыкальное произведение «Espana Cani» или «Малагуэнья» И.Альбениса.

Ход занятия.

Дети сидят около стенда, он закрыт.

Воспитатель. Дети, недавно мы видели красивый испанский танец. Понравился он вам? А чем? (Ответы детей.) Сегодня я при­готовила для вас картину (открывает). Посмотрите на нее и полюбуй­тесь, а я включу музыку, она нам поможет понять, про что эта кар­тина, и о чем-то напомнит. (Включает мелодию «Espana Cani», через 1-2 минуты выключает проигрыватель.) Так что же вам напомнила музыка? (Ответы детей.) Задорный испанский танец под кастаньеты. Композитор передал его звуками и ритмом. А что же увидел худож­ник? (Ответы детей.) Он увидел, как его шалунья и озорница дочка красиво и изящно танцует испанский танец.

Маргарита играла с мячиком, прыгала через скакалку, но вдруг услышала музыку и стала танцевать. Это увидела ее мама и нарядила дочку в свое шелковое синее платье с тремя оборками внизу и на рукавах. Под него надела пышную белую юбку. На шею повязала ярко-желтый платок. Какое красивое получилось сочетание цветов – холодного синего с ярко-желтым! Мама прикрепила в волосы девочке два цветка. Получилась очаровательная испанка!

Посмотрите на лицо девочки и расскажите, какое у нее настроение. (Ответы детей.) Веселое, озорное, лукавое, задорное - у нее открыт в улыбке рот, видны даже беленькие зубки. Большие карие глаза ве­село поблескивают и смотрят прямо на нас. Волосы у девочки пыш­ные, темно-каштановые. А теперь расскажите, что же делает девочка? (Ответы детей.) Как вы догадались? Поза танцующего человека - поднятые руки и ножка. А что это у нее в руках? Погремушки, как кастаньеты у танцовщицы, отбивают ритм.

Как красиво смотрится изящная и яркая фигурка девочки на свет­лом фоне! Как бы вы назвали этот портрет? (Ответы детей.) А ху­дожник назвал свою картину «Маргот танцует». Он с мягким юмором и любовью назвал дочку немного по-испански. А сейчас послушаем еще испанскую мелодию и, глядя на девочку, представим, что она танцует под эту музыку. (В конце можно предложить детям включиться в танец.)