

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ФУНКЦИИ

Изобразительное искусство - это художественное отражение действительности в образах, которые мы зрительно воспринимаем.

У изобразительного искусства есть четыре основные функции. Знакомясь с произведениями искусства, дети с помощью воспитателя познают и открывают для себя окружающий мир: быт и труд людей, природу.

При ознакомлении детей с искусством широко используются образные сравнения, слова, обозначающие нравственные качества людей (добрый, трудолюбивый, мужественный и т. д.). Наряду с этим используются изобразительные термины - холодный и теплый тон, свет, тень, краски яркие, сочные, размытые, прозрачные, насыщенные, цветовые пятна, гамма цветов; используются слова, которые связаны с композицией картины - план картины, линия, движение.

Все выше указанное и есть первая функция искусства - **познавательная**, которая включает в себя познание окружающего мира посредством изобразительного искусства.

Искусство способствует воспитанию различных чувств, закладывает основу представлений о нравственно – этическом идеале. Дети учатся сравнивать свой опыт с опытом людей, изображённых художником, переносят взятые в жанровой живописи способы взаимоотношений между людьми в реальные жизненные ситуации. Значит, искусство имеет и **воспитательную** функцию.

Дети учатся видеть в живописи красоту человеческих поступков, взаимоотношений, красоту окружающей природы. Благодаря занятиям по изобразительному искусству они развивают свой эстетический вкус, начинают понимать красоту сочетания красок, линий, видеть ритмичность в картине; их может взволновать красота пейзажа, натюрморта, выразительное лицо на картине. Всё это является третьей функцией искусства – **эстетической**.

Коммуникативная функция отражает опосредованный способ общения людей разных народов и времен. Мы можем «читать» и понимать произведения искусства Древнего Египта, Греции, Рима, эпохи Возрождения и т. д. Приобщение к искусству расширяет социокультурный опыт ребенка, его взаимодействие с другими людьми, природой и обществом.

Для более успешного ознакомления воспитанников с искусством педагогу необходимы знания о его видах и жанрах. Живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство - вот **виды искусства**, которые возникли в глубокой древности и существовали во все эпохи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Р. М. Чумичева в своей книге «Дошкольникам о живописи» предлагает для более успешного ознакомления с произведениями изобразительного искусства следующие методы и приемы.

Прием пояснения применяется при первых беседах для уточнения представления детей о картине, помогает уточнить ответы детей. Используется в случае, когда дети затрудняются с ответом.

Прием сравнения можно использовать для того, чтобы развивать у детей мыслительные процессы - умение делать анализ и выводы на основе умозаключений.

Прием акцентирования деталей раскрывает выразительность части картины, именно на ней сосредотачивает внимание, усиливает восприятие детей и помогает им установить взаимосвязь между частью и целым в картине.

Прием активизации предполагает эмоциональный отклик у детей на картину.

Прием оживления детских эмоций способствует оживлению у детей ранее пережитых эмоций в процессе восприятия картины (выразительное чтение или прослушивание музыкального произведения).

Прием «вхождения» в картину оживляет, усиливает, раскрашивает все детали содержания, подсказывает верную интонацию, переносит на изображаемое место, учит сопереживанию и будит воображение детей.

Прием музыкального сопровождения используется как перед восприятием картины, так и во время ее рассматривания. Музыка является фоном для рассказа воспитателя или детей об изображенном. Можно, подбирая музыку, устанавливать связь между живописным и музыкальным образом.

Игровые приемы сосредотачивают внимание детей на необходимой для восприятия части картины, активизируют мыслительную деятельность, вызывают интерес к произведению, формируют положительное отношение к искусству в целом.

Этапы ознакомления детей с изобразительным искусством.

На первом этапе работу по ознакомлению дошкольников с различными видами изобразительного искусства начинают с рассказа о художнике и его труде.

На втором этапе дошкольников подводят к пониманию настроения художественного произведения. Используются следующие приёмы:

- приём «вхождения» в картину;
- придумывание названия художественного произведения;
- использование художественного слова и музыкального сопровождения.

На третьем этапе детей знакомят со средствами художественной выразительности. В решении этой задачи помогают вопросы и прием сравнения картин.

Четвертый этап - знакомство с жанрами различных видов изобразительного искусства.

Живопись.

Живопись – один из видов изобразительного искусства, воссоздающего все богатство и многообразие окружающего мира с помощью красок.

На холсте, на бумаге, на стене средствами живописи воссоздается реальный мир с его глубиной, объемом, цветом, светом, воздухом.

Основными выразительными средствами живописи являются: цвет (колорит) и композиция. С помощью цвета художники передают определенное состояние: радость, грусть, тревогу, беспокойство, умиротворение и т. д.

Композиция - это построение картины, планов (близко, далеко), выбор полотна, замысел художника. Она руководит восприятием изображения, помогает подчеркнуть и выделить главное.

Живопись характеризуется богатством **жанров**. Их возникновение обусловлено интересом художников разных эпох ко всем сторонам жизни.

Натюрморт

Натюрморт - это жанр живописи, посвященный изображению неодушевленных предметов. Именно с него лучше всего начинать ознакомление детей с живописью: он понятен детям, а предметы, которые изображаются в натюрморте, им хорошо знакомые. «Мертвая натура», «неподвижная натура», «спокойная, тихая жизнь» -- так переводится с французского языка слово «натюрморт». Под кистью художника предметы обретают новую жизнь. Они могут рассказать нам о своих хозяевах, а также о самих себе (например, старинные они или современные).

Основной объект натюрморта - частная жизнь человека, его потребности, выраженные в еде, домашней утвари, элементах растительного и животного мира (плоды, цветы), инструментах труда, произведениях искусства. Художник изображает внешний образ предметов: форму, цвет и т.д.

Пейзаж

Прежде чем знакомить детей с пейзажной живописью Беларуси, следует рассказать о том, что художники всегда стремились отразить на холсте красоту природы как источника прекрасного в жизни человека, ее многообразие, а также свою любовь к ней. Несмотря на то, что манера в изображении у художников разная, в своих полотнах они передают всю многогранность своих чувств, рассказывают о близких нам местах: лесах, реках, полях. В каждой картине художник передает свое отношение к изображенному, свое видение образа.

Пейзаж - это изображение естественной или измененной человеком природы. Пейзажная картина отражает реальную природу, увиденную и прочувствованную художником. Он не случайно выбрал тот или иной уголок природы или города. Выбор художника определяется его настроением, а также состоянием погоды, освещенностью, временем суток.

Виды пейзажа и особенности его композиции

Пейзаж принято подразделять на следующие виды:

- морской (марина): изображение моря;
- космический: изображение космоса;
- сельский: изображение деревни на фоне природы;
- городской (архитектурный): изображение городских архитектурных сооружений;
- индустриальный: изображение промышленных объектов на фоне природы;
- выдуманный: изображение сказочных, фантастических образов;
- исторический: изображение мест, связанных с историческими событиями.

На пейзажном полотне отражается пространственная протяженность и глубина.

Особое место в картинах этого жанра занимает первый план. Он помогает расширить идею произведения и раскрыть замысел художника. При этом гармонию колорита создает соотношение размеров земли и неба. Так, при высоком горизонте на пейзажном полотне создается ощущение простора, а при низком горизонте пейзаж кажется величественным. Кроме этого, на пейзажном полотне все художественные образы находятся в равновесии, в ритмическом чередовании света и цвета.

ЖАНРЫ пейзажа:

- лирический: отражает красоту природы, вызывает определённые переживания (грусть, радость и т.д.)
- драматический: вызывает ощущение тревоги, смятения, беспокойства, в нем все изменчиво и напряженно (например, предвещает грозу, бурю).
- романтический: вызывает яркие, сильные чувства, в нём природа ассоциируется с чувствами человека;

На переднем плане художник изображает предметы более детально и выразительно, объемно и многоцветно. Предметы на заднем плане изображаются невыразительно и обобщенно (чем более они удалены от переднего плана, тем более плоские). Кроме того, в цветовом решении они могут быть однотонными, бело-серыми или голубыми.

Портрет.

Портрет - это изображение или описание человека или группы людей, Этот жанр является самым сложным в изобразительном искусстве. Художник раскрывает образ человека, выражает его внутренний мир, высказывает свое личное мнение о нем, мы же самостоятельно пытаемся понять внутренний мир, мысли и чувства человека, изображенного на портрете, соглашаемся или не соглашаемся с художником, составляем свое мнение о портрете,

Все художники по-разному изображают человека: в привычной обстановке, которая помогает нам узнать о его профессии и интересах, или на фоне пейзажа (природного или городского), который дополняет представления о чувствах, мыслях, настроениях персонажа. Иногда в портрете нет дополнительных деталей, и внутренний мир человека, нарисованного художником, мы можем понять по изображению его глаз, рук, мимики. Существуют и групповые портреты, в которых художник раскрывает образ через индивидуальность каждого человека.

Знакомство с этим жанром искусства помогает развивать у детей чуткость, чувство сопереживания, эмоциональную отзывчивость к духовному миру человека. Портретная живопись – благоприятный эмоциональный материал, который созвучен детским чувствам и учит понимать духовный мир человека.

Жанровая живопись и её виды.

Бытовой жанр. Самый близкий к опыту ребёнка. На картинах этого жанра изображена жизнь людей, их быт. Это определило его название.

Исторический жанр. К этому жанру относятся картины посвящённые историческим событиям. В них художники отражают жизнь и быт людей, которые жили раньше.

Батальный жанр. Считается разновидностью исторического жанра. Это изображение битв и других эпизодов войны. Он раскрывает патриотический дух участников Гражданской и Великой Отечественной войны.

Характерными для этого жанра являются картины М.Савицкого.

Мифологический жанр. К этому жанру относятся картины, написанные на сюжеты былин, сказок, легенд. В них художник создаёт поэтический и героический образ народа.

Анималистический жанр. К этому жанру относятся картины, на которых художник изображает животный мир. Художники, работающие в этом жанре, называются анималистами.

Скульптура

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму. Скульпторы используют для своих работ металл, камень, глину, дерево и др. материалы.

Чтобы рассмотреть скульптуру, нужно обойти ее со всех сторон, внимательно присматриваясь к каждому новому ракурсу. При изучении скульптуры детям следует предложить рассмотреть сначала лицо, причем место обзора нужно постоянно менять. При таком рассматривании дети смогут заметить несколько душевных сторон человека. Необходимо обратить их внимание на то, что каждая прожилка лица скульптуры, каждый мускул, морщинка, бугорок, впадинка живут своей жизнью. Здесь нет строгой симметрии. Необходимо акцентировать внимание детей на многочисленных декоративных деталях: на том, как скульптор изобразил одежду, на обработку самого материала (скульптор отполировал поверхность, и мы как будто "чувствуем живую человеческую кожу с тонкими прожилками, в которых пульсирует кровь"). Все это делает скульптуру живой и неповторимой.

Рассматривая скульптуру и постигая ее содержание, дети усваивают или закрепляют знания об окружающем мире. Чаще всего предметом скульптурного изображения является человек, животные, а также неодушевленные предметы.

Виды скульптуры:

монументальная

станковая

скульптура малых форм

рельеф.

Монументальная скульптура - это памятники великим людям или историческим событиям. Как правило, они строгие, величественные, выразительные. Монументальная скульптура может быть частью архитектурного ансамбля. Фигуры в нем создают обобщенный образ.

Станковая скульптура чаще всего представлена портретом. Ее главная задача - передача образа человека. Каждый скульптор, высекающий из камня образ человека, стремится к тому, чтобы сделать его «живым». В станковой скульптуре значительное место занимает *жанровая скульптура*, изображающая группу людей или фигуру одного человека.

Скульптура малых форм распространена в быту. Это фигурки небольшого размера, которые могут быть выполнены из фарфора, дерева, кости, пластмассы. К скульптуре малых форм относятся и некоторые виды игрушек, изображающие животных и людей.

Рельеф - это скульптурное изображение на плоскости (стена, свод и т. д.). Иногда рельеф входит в композицию скульптурного памятника. Основными видами рельефа являются:

- *барельеф* - рельефная скульптура, которая выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема;

- *горельеф* - рельефная скульптура, которая выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Средствами выразительности скульптуры являются объем, материал, поза (движение).

Стили архитектуры.

Деревянное зодчество. В древних городах большинство жилых построек и укреплений строилось из брёвен. Стиль построек зависел от того, для кого и с какой целью они создавались: красивые деревянные дома назывались хоромами; жилища, возведённые из камня или кирпича – палатами, а высокие здания в виде башни или с жилым помещением в верхней его части – теремами.

Романтичный стиль - (XI-XII вв.) присущ архитектуре европейского Средневековья. Для него характерны массивные, суровые, построенные из камня церкви, монастыри, замки, которые строились на возвышенных местах. Тем самым выражалось превосходство над окружающим миром.

Готический стиль (XII-XV вв.) также присущ архитектуре Европейского Средневековья. Для этого стиля характерны соборы, которые возводились, в центре города и могли вместить огромное количество людей. В стенах этих соборов прорезались огромные окна, в том числе и круглые «розы» с многоцветными витражами. Устремление собора ввысь подчеркивалось гигантскими ажурными башнями, высокими стрельчатыми арками.

Архитектура эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). Характерны изящные и легкие формы, согласованность и пропорциональность.

Барокко (конец XVI - середина XVIII в.). Характерна торжественность и пышность, совмещение реальности и иллюзии, напряженность и динамичность образов.

Классицизм (XVII - начало XIX в.). Характерны строгие линии, уравновешенные композиции и четкие пропорции.

Модерн. Представители этого стиля использовали возможности новых конструкций, строительных и отделочных материалов.

Конструктивизм - современные многоэтажные дома, предназначенные для проживания большого количества людей.

Средствами выразительности архитектуры являются форма, материал и объем.

Архитектура, градостроительство всегда были своеобразным зеркалом, в котором отражалось время, определенная эпоха. В современном мире происходит интернационализация архитектуры, стираются грани между культурами, нивелируются национальные особенности, присущие архитектуре разных народов. Это в большой степени связано с информационной свободой, обменом и взаимопроникаемостью культур.

Современные белорусские архитекторы имеют большую свободу для творчества и самовыражения не только на стадии задумки и проектирования, но и на стадии реализации своих идей в жизнь. Благополучной реализации архитектурных замыслов способствуют как свобода творчества, так и многообразие отделочных и конструктивных материалов, организационной и строительной техники.