

С. В. Погодина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры эстетического развития дошкольников факультета дошкольной педагогики и психологии Московского городского педагогического университета

Творческое становление ребенка-дошкольника в процессе ознакомления с искусством

Значительная роль, которую играет искусство в жизни общества, побуждает педагогическую науку изучать его возможности в творческом становлении ребенка-дошкольника. Практики оценивают искусство как сложное явление, не всегда доступное детям дошкольного возраста и потому требующее адаптации и упрощения. Но упрощение, связанное с исключением множества произведений искусства из сферы жизнедеятельности дошкольников, является не только педагогически не целесообразным, но и эстетически бесполезным. Доступность произведений сопряжена, прежде всего, с их формой преподнесения детям, с задачами ознакомления. Многие виды искусства (архитектура, дизайн, скульптура, графика) раскрываются малышам фрагментарно, бессистемно, что не позволяет сформировать у них целостную художественно-образную картину мира, находящую эстетический отклик. Во всем этом явлении есть серьезная проблема: без взрослого ребенку трудно самостоятельно определить выразительную сторону того или иного произведения, но если взрослый сам недостаточно подготовлен к проведению такого рода мероприятий, то результат оказывается плачевным.

Во-первых, у дошкольников складывается ошибочное представление об искусстве, поскольку восприятие его как совокупности произведений, различных по виду, жанру и характеру, приводит к искажению его сути и структуры. Во-вторых, содержательная сторона в процессе изучения уподобляется схеме: как называется произведение, кто написал, что изображено. В итоге не раскрывается и малая доля того, что в образе содержится. Остаются невостребованными такие аспекты, как влияние выразительных средств на раскрытие содержания произведения, взаимодействие композиционных закономерностей при построении художественной структуры образа, подчинение формы замыслу и т. д. При грамотном определении педагогом характера, формы беседы об искусстве обогащается познавательно-эстетический и изобразительный опыт дошкольников. Умение видеть связи между компонентами в художественном произведении используется ребенком и при создании своего образа в ходе творческой деятельности.

Зачастую мы, взрослые, раскрываем искусство с рациональной точки зрения, забывая об особенностях восприятия мира детьми. Было бы несправедливо и педагогически неверно ис-

ключить эмоциональную оценку как начальное звено любого анализа. Именно на ее основе рассматриваются вопросы содержания, технического воплощения, художественной выразительности конкретного произведения искусства (любого вида и жанра). И в этом случае важно учитывать тот факт, что в искусстве существует явление интеграции (содержательной, образной, технической), на основе которой возникают смежные жанры. Например, изображение императора можно отнести к портрету и к историческому жанру. В анализе таких произведений все зависит от акцента, который поставлен зрителем.

Подобная интеграция наблюдается и в детском изобразительном творчестве. Существует тесная связь между лепкой, рисованием, аппликацией, конструированием. Изучив в пластике строение кошки, ребенку впоследствии легче ее изобразить на листе бумаги. Пластический материал в данном случае помогает прочувствовать плавность линий, смену форм и их пространственное расположение по отношению друг к другу. Аппликация способствует овладению приемом дробления сложной формы на более простые, что немало важно при отображении различных предметов, объектов и сюжетов.

Проблема интеграции в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения обсуждается не одно десятилетие, но на практике остается до конца нереализованной. Одной из причин является попытка педагогов упростить освоение детьми законов, правил и техник искусства по одной схеме: предметность, сюжетность и декоративность. В таком случае творческое развитие сводится к обучению изображений конкретных объектов, а не к овладению приемами и способами создания художественно-выразительных образов. Свободное владение приемами позволяет ребенку в полной мере самовыразиться. Сформированность умений и навыков в области изобразительного искусства исключает затруднения при отражении темы любой сложности. Репродуктивное обучение на основе конкретности образа приводит к обезличиванию детских работ. Дети запоминают особенности изображения отдельного образа, который ими тиражируется в самостоятельной деятельности, а не творчески преобразовывается. Дети не учатся экспериментировать с материалами, техниками, они не умеют варьировать, видоизменять свои рисунки. Для многих

педагогов больше важен результат, а не процесс. Но для того чтобы говорить о творческом развитии, необходимо в равной степени обращать внимание и на результат, и на процесс. Ведь именно в процессе творчества формируются важные умения и навыки, позволяющие достичь высоких результатов, добиться выразительности образов. Конечно, система развития детского изобразительного творчества предполагает наличие такого компонента, как упражнение, которое в основе своей репродуктивно. Однако цель его использования заключается в отработке детьми отдельных приемов, которые впоследствии помогут свободно воплощать любой замысел. Делать же занятия-упражнения и творчество синонимичными понятиями ошибочно. В данном случае исчезает суть творчества, заключающаяся во внесении ребенком чего-то нового, видоизменяющего его прежний изобразительный опыт.

В целом деление на предметные, сюжетные и декоративные виды работы обуславливает только их внутреннее тематическое раскрытие и наполнение. Соответственно, преемственность между знаниями, умениями, навыками, получаемыми в ходе отдельных направлений педагогической работы, не обеспечивается. Это, в свою очередь, не способствует формированию у детей целостного эстетического отношения к искусству и собственному творчеству. Потому в старшем дошкольном возрасте наблюдается спад интереса детей к различным видам творческой деятельности. Дошкольники начинают соотносить все, что они видят в окружающем мире, с тем, как они это отображают. Замечая несоответствие в изобразительно-образном раскрытии своих замыслов, ребенок теряет интерес вследствие творческой нереализованности. Этого можно избежать, если в общем процессе развития детского изобразительного творчества выделять базовые, основополагающие блоки знаний, умений, при наличии которых возможно содержательное обогащение создаваемых детьми образов. В качестве базовых блоков выступают основы изобразительной грамоты (основы цветоведения, рисунка, композиции и овладение художественными техниками), являющиеся инструментарием для продуктивной, творческой деятельности ребенка, дающим ему свободу при прочтении произведений искусства. Умение вычленять художественно-образную структуру произведений каждого вида искусства способствует переходу дошкольника на новый виток эстетического развития

и творческого роста. Таким образом, искусство с одной стороны, обучает ребенка своим законам, правилам, приемам, с другой стороны, помогает разобраться в сложных явлениях окружающей жизни, через искусство малыш входит в социальную сферу. Искусство приобретает статус своеобразного социального института, и в нем аккумулируются сразу несколько направлений:

1. Первое направление связано с тем, что искусство содержит в себе памятники культуры, которые передают достижения каждой эпохи последующим поколениям для их дальнейшего развития.

2. Второе направление характеризует искусство как вторую природу, которая, с одной стороны, учится у первой гармонии, с другой стороны, привлекает к ней особое внимание ребенка. Многие явления повседневной жизни часто проходят для малыша незаметно, становятся обыденной реальностью, а искусство заставляет по-новому посмотреть на мир, увидеть в нем многообразие красок и форм.

3. Третье направление рассматривает искусство как средство самореализации личности. При этом ни возраст, ни уровень владения техникой не имеют первостепенного значения. В этом случае искусство служит своеобразным дневником, в котором ребенок как сознательно, так и подсознательно раскрывает все свои секреты.

4. Четвертое направление позволяет искусству выступать в качестве проводника не только в прошлое, но и в будущее. Искусство помогает ребенку фантазировать, делая самые разные открытия в ходе творчества.

Все четыре направления функционирования искусства будут действенными по отношению к ребенку тогда, когда в педагогическом процессе будет наличествовать два подхода. **Первый** – строится на принципе «Искусство развивает ребенка». В этом случае речь идет о механизмах творческого развития дошкольника в процессе изучения искусства. **Второй** – адаптирует понятия искусства по отношению к детям, не делая их примитивными, а подбирая доступные

методы и формы работы, направленной на ознакомление.

Искусство очень многогранно и многозвучно, в нем собраны разные образцы культуры прошлого и настоящего: от классики до поп-арта, хай-тека и примитивизма. Ребенку очень сложно разобраться, что из всего существующего можно считать подлинным искусством, а что нет. Как установить ту грань, которая покажет отличие произведений от грубой подделки. В каждую эпоху были выделены свои принципы эстетической оценки произведений искусства. На современном этапе теории и практики искусства много спорят, могут ли появляющиеся направления в искусстве, связанные с развитием техники и компьютерных технологий, содержать в себе подлинные произведения.

С одной стороны, любая культура имеет отличительные особенности, собственные ценностные ориентиры в отношении искусства и потому может вносить коррективы в общую эстетическую оценку. С другой стороны, чтобы искусство развивалось, необходимо учитывать достижения прошлых эпох, сохранять их культурные традиции, иначе сама культура будет представлять собой по прошествии многих столетий сумму правил и принципов, которые не связаны друг другом.

На наш взгляд, словосочетание «вечность великих произведений» объясняет не то, что эти произведения не критичны и величественны для всех эпох и культур, а в том, что они потенциально многозначны. То есть художественное звучание этих произведений понятно и актуально в различные исторические периоды. Они развиваются вместе с социумом и потому понятны каждому новому поколению. Но есть один важный момент: понятным произведение может быть тогда, когда зритель готов воспринимать это произведение, хотя бы на эмоциональном уровне.

Эстетическая оценка является результатом многочисленных взаимодействий основных **показателей художественности**, к которым относятся следующие:

1. Временная актуальность произведения, характеризующаяся не снижающимся интересом к нему на протяжении многих столетий.

2. Глубокая содержательность образа, предполагающая многосторонний анализ произведения.

3. Содержательная и композиционная целостность произведения.

4. Гармоничность и соподчиненность выразительных средств, используемых в произведении.

5. Эмоциональная выразительность произведения, находящая отклик у разных по степени художественной образованности зрителей.

6. Соподчинение традиционности и новаторства в использовании художественно-выразительных средств.

Выделенные показатели позволяют подходить к подбору произведений для дошкольников не интуитивно, а методически обосновано. Наряду с вопросом о художественно-эстетической ценности произведений стоит вопрос об их доступности. Традиционно доступность педагоги определяли в соответствии со своим опытом или рекомендациями. И поэтому многие виды, жанры искусства остаются невостребованными в работе с детьми дошкольного возраста. Чтобы этого не происходило, необходимо определить **показатели доступности**:

1. Интерес к произведениям, выраженный, прежде всего, в эмоциональном отклике детей.

2. Готовность детей рассматривать произведение с целью его анализа.

3. Способность прочувствовать настроение, переданное в произведении.

4. Способность выделить колорит произведения.

5. Способность установить характер взаимодействия компонентов произведения с его содержанием.

6. Способность понять смысл произведения, дать ему свое название.

7. Искренность, правдивость, непосредственность переживаний, испытываемых детьми при восприятии произведений.

8. Готовность к новым встречам с произведениями искусства.

Организуя процесс ознакомления дошкольников с тем или иным видом искусства или отдельным произведением, важно не ограничиваться по привычке произведениями отечественной классики, а давать возможность детям познакомиться с искусством Древнего Египта, Греции, эпохи Возрождения, с авангардом. Все зависит от того, с какой целью демонстрируется то или иное произведение. Важна установка. Утверждение, что дети не поймут авангарда, является бездоказательным. Конечно, если с детьми пытаться установить мировоззренческие позиции художника-авангардиста, то, безусловно, это будет утопично. Но если педагог дает возможность детям посмотреть, как этот художник экспериментирует с цветом, формой, композицией и что получается в результате его «игры», то ребенок не только расширяет представления

о возможностях выразительных средств, но развивает образное мышление, воображение, учится фантазировать, а самое главное – избавляется от страха перед экспериментом. Любой художественно-изобразительный эксперимент есть показатель творчества, основанный на желании что-то видоизменить.

Еще один аргумент в пользу разнообразия произведений искусства, отбираемых для ознакомления с ними дошкольников, состоит в том, что каждый этап развития детского изобразительного творчества содержит работы, имеющие сходство с определенным стилистическим направлением. Этот факт дает нам право утверждать, что благодаря художественной интуиции, которой обладает каждый ребенок, становится возможным изучение в период дошкольного детства разноплановых, разножанровых и разностилевых произведений искусства. И это только обогатит его художественно-изобразительный, эмоционально-познавательный опыт.

Таким образом, можно говорить о прямой зависимости между процессом ознакомления дошкольников с искусством, овладением художественно-изобразительным инструментарием и творческим развитием детей. Дети удивительно чувствительны ко всему прекрасному, но и к безобразному тоже. Задача взрослых состоит в том, чтобы создать условия, при которых дети могут учиться видеть красоту и творить по ее законам. ■