

Консультация для педагогов
«Методы и приемы работы при ознакомлении дошкольников с пейзажной живописью»

Подготовила: Грибова Е.К.

Пейзаж (от фр. *pausage* — местность, страна) — один из самых эмоциональных, самых лирических жанров изобразительного искусства, предметом которого является изображение первозданной или измененной человеком природы. Пейзажем называется также сам объект такого изображения. Наряду с понятием «пейзаж» существует понятие «ландшафт» (нем. *land* — земля и *schaft* — вид) — общий вид, панорама какой-либо местности.

Как жанр изобразительного искусства пейзаж имеет многовековую историю.

В становление пейзажного жанра внесли вклад многие поколения художников разных стран и эпох. Каждый век приобретает новое видение, вдохновляется новыми идеями. Художники изображали те проявления природы, которые отвечали их переживаниям и взглядам. На картинах XVII в. лежит печать гуманизма, рационализма, благоговейного отношения к природе. В искусстве Ренессанса чаще всего встречаются образы весенней расцветающей природы, в барокко — мотивы осеннего увядания. На полотнах художников XIX в. мы видим романтическую, бурную природу

Творчество художников XX в. очень разнообразно. Вспомним поэтические северные пейзажи А. А. Борисова, пейзажи Урала, Сибири Н. М. Ромадина, Б. Я. Рязова; монументально-эпические пейзажи В. В. Мешкова, Б. В. Щербакова; индустриальные пейзажи А.А.Дейнеки, В.Н.Яковлева, Г.Г.Нисского. Полны света, лирики, чистоты и ясности пейзажи средней полосы России художников Н. Э. Грабаря, К. Ф. Юона, С. В. Герасимова, мастера элегического настроения В. К. Бялыницкого-Бируля и др.

Существует великое множество пейзажных объектов, форм, и каждый их мотив неповторим, уникален. В зависимости от того, что является объектом изображения, различают следующие виды живописного пейзажа: первозданный природный пейзаж, сельский пейзаж, городской пейзаж, парковый пейзаж, архитектурный пейзаж, индустриальный пейзаж, космический или фантастический, исторический пейзаж.

По своему настроению пейзажи могут быть созвучны жанрам литературы, что позволяет отметить их лирический, романтический, эпический, драматический и героический характер.

По манере и технике выполнения можно отметить пейзажи обобщенные — лаконичные; детализированные — подробные и декоративные.

Один и тот же пейзаж может быть охарактеризован разносторонне. Например, картина «Московский дворик» В. Поленова — это городской пейзаж, проникнутый тонким лиризмом, выписан очень подробно, детально.

Основным средством выразительности живописного пейзажа является цвет, точнее — колорит (от лат. *color*) — гармоничная живописная согласованность в картине, ее цветовой строй. Колорит помогает художнику передать перспективу, пространство, состояние погоды, сезон, время дня, настроение автора, его чувства, отношение к изображаемому. Каждый предмет обладает основным, локальным цветом (без учета внешних влияний). Но в жизни цвет предмета: травы, деревья, неба, озера — постоянно меняется в зависимости от освещения. Поэтому художник пишет не основным, а постоянно меняющимся цветом. Он видит, как воздействует цвет одного предмета на другой, как взаимосвязаны цвета в природе. Видеть и писать в «цветовых отношениях» — основной способ живописного изображения.

При написании пейзажей художники учитывают цветовую палитру каждого времени года. Так, палитру начала и середины осени составляют краски с теплым основным тоном. Очень нарядны картины, построенные на контрастах синего и оранжевого, красного, желтого; темные красно-коричневые, бордовые и фиолетовые цвета ярче и заметнее в сочетании со светлыми охристыми тонами. Основную цветовую гамму дополняют различные буро-зеленые оттенки. Для зимней палитры характерны светлые оттенки голубого, фиолетового, синевато-холодные, сверкающие тона льда, контрасты белого и черного. Розовато-лимонно-желтые холодные нежные цвета сочетаются с нейтральными серыми оттенками. Весной природа

одевается в нежные и не слишком яркие наряды. Поэтому весенняя палитра состоит из мягких пастельных тонов: розового, абрикосового, кремового, голубого, светло-желтого, охристого. Краски лета - сочные, яркие и радостные. В палитру лета входят травянисто-зеленые, алые, малиновые, синие, темно-желтые и оранжевые цвета с разнообразными сложными оттенками.

Кроме сезонных особенностей палитры, художники знают закономерности цветосочетаний времени суток: в утреннем пейзаже много светлых холодных и голубоватых оттенков, в полуденном - контрастных, насыщенных светлых теплых и темных холодных, в вечернем — темных теплых, в ночном — очень темных холодных синеватых и зеленоватых тонов. В пасмурную погоду господствуют серые, малонасыщенные цветосочетания. Владея цветовой культурой, художники учитывают воздействие цвета на человека. Цвет может радовать, вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски, грусти, т. е. оказывать на нас эмоциональное воздействие. Успокаивают голубые, синие, зеленые тона, возбуждают — красные, пурпурные, оранжевые, желтые. Но воздействие цвета обуславливается и теми ассоциациями, которые он приобрел в практической жизни. В живописи колорит играет существенную роль.

Композиция (лат. compositio — составление, сочетание, соединение) — искусство сочинения, составления различных частей в единое целое, выделение главного.

В композиции весьма существенным элементом является определение границ изобразительной плоскости форматом холста. Формат холста, который выбирает художник, — не случайность, а результат композиционных поисков. Прямоугольный горизонтальный формат создает ощущение протяженности, пространственности, иногда покоя и тишины. Вертикальная выстроенность прямоугольного холста создает ощущение движения вверх или торжественности, величия, возвышенности, приподнятости, стройности. Квадратный формат полотна (квадрат — самая устойчивая форма) создает ощущение стабильности, спокойствия, умиротворения.

В композиции пейзажа большое значение имеет изображение перспективы (франц. perspective — вид, от лат. perspicere — «ясно вижу»), которая подразделяется на воздушную и линейную.

Линейную перспективу характеризуют три основные составляющие: горизонт, точка наблюдения и точка схода линий к горизонту. Линия горизонта — это линия, «отделяющая небо от земли», находящаяся на уровне глаз наблюдателя и видимая как прямая горизонтальная линия. Линия горизонта, расположенная низко, сильно сокращает изображенную земную поверхность. Она помогает художнику выстроить планы — передний, средний, дальний — на двухмерном холсте создать иллюзию пространства. Элементы первого плана при низкой линии горизонта выглядят особенно монументально и величаво. Все предметы, находящиеся ниже линии горизонта, мы видим как бы сверху. При высокой линии горизонта земная поверхность широко разворачивается перед зрителем. Он видит, как элементы пейзажа, постепенно уменьшаясь, последовательно уходят вдаль. Все предметы выше линии горизонта зритель видит как бы снизу. Композиция с высоким горизонтом строится как многоплановая, поэтому в ней для передачи глубины пространства используется не резкое противопоставление предметных признаков, а постепенное их изменение от плана к плану. В пейзажах передний план часто дается направленным вглубь в виде открытой местности, как «ввод в композицию». Это помогает направить внимание зрителя на главный объект — композиционный центр пейзажа. Обычно его «сдвигают» несколько в сторону. Простор в панорамном, открытом пейзаже, развернутом по горизонтали, будет казаться неизмеримо большим, чем при наличии боковых преград в виде деревьев, зданий и других предметов.

Одним из средств выразительности в живописи является и то, как художник накладывает цветное пятно на полотно, т. е. техника живописи. Наибольшее распространение получила живопись масляными красками. Она отличается богатством цветовых и технических возможностей, позволяет наносить и прозрачные, просвечивающие слои красок, и густые корпусные наслоения. У каждого мастера вырабатывается присущий только ему почерк, особая манера письма, о которой мы говорим «левитановская», «врубелевская». Художник Малявин наносил краски даже не кистью, а специальным ножиком-мастихином. И. Грабарь писал разноцветными мазочками, «червячками», иногда точками. Художники пишут свои картины

большими и мелкими, жесткими и мягкими кистями. Эти разные способы и приемы живописной техники присущи тому или другому мастеру, а иногда характерны и для целой эпохи.

Художественные картины подчас воздействуют значительно сильнее, чем какое-либо интересное природное явление или объект. Они передают чувства и переживания языком искусства

Знакомство детей с пейзажной живописью, можно начинать с четвертого года жизни, но для полноценного восприятия художественного образа малышам необходим запас наблюдений, опыт положительного активного отношения к окружающей природе.

Работа по обучению детей восприятию пейзажной живописи следует предварять их собственной изобразительной деятельностью. Сначала дети знакомятся с эстетическими качествами и характерными особенностями отдельных объектов природного окружения: овощей, фруктов, грибов, ягод, цветов, деревьев. Это период подготовки сенсорного и перцептивного аппарата.

В средней группе дети впервые знакомятся с пейзажем как жанром живописи.

Задачи:

1. Развивать у ребят интерес к пейзажной живописи, желание её внимательно рассматривать, эмоционально откликаться на настроение картины, её красоту, получать радость от встречи с ней, осмысливать своё отношение к воспринимаемому пейзажу;
2. Подводить детей к пониманию того, что художественная картина есть отражение реальной жизни природы, изображая которую, художник выражает личные чувства и переживания.
3. Познакомить с цветом (колоритом) как средством передачи времени года, состояния природы, погоды, настроения; рисунком, передающим характерные особенности формы, композицией – построение картины.
4. Дать представление о пейзаже как жанре живописи и некоторых его видах.
5. Обогатить словарь сенсорными, эмоционально-эстетическими и искусствоведческими терминами, которые дети смогут использовать в своих оценках и суждениях о произведении.

В дошкольном учреждении учебный год начинается с осени, поэтому вся педагогическая работа может быть распределена по кварталам, начиная с сентября. При знакомстве ребят с пейзажной живописью педагог опирается на опыт непосредственного восприятия детьми природы соответственно её сезонам.

Детей старшего дошкольного возраста продолжают знакомить с живописным пейзажем и его видами, формируя эмоционально - целостный опыт отношения к природе и её изображению в художественных картинах.

Педагог продолжает учить детей внимательно вглядываться в окружающую природу, видеть и понимать её красоту, ощущать гордость за землю, на которой они живут, которую воспевают художники, поэты, писатели и композиторы; видеть богатство и гармонию цветовой гаммы природы, чувствовать её звуки, запахи, формы.

Предстоит и дальнейшее развивать воображение и ассоциативное мышление ребёнка, эмоциональную, чувственную сферу, глубину, осознанность и многогранность восприятия природы и её изображения в произведениях искусства, способствовать к сопереживанию художественному образу пейзажа, умение соотносить его настроение со своим.

Также у детей развивается потребность в общении с прекрасным, способность испытывать от этого радость, удовольствие, восхищение мастерством художника, создавшего великолепный пейзаж.

Учить не только пониманию замысла произведения, его содержания, но и умению видеть средства выразительности, использованные художником для передачи чувств и настроений (многообразие цветовой гаммы, позволяющей передать время года, суток, состояние природы, настроение и отношение к увиденному; особенности рисунка как средства изображения характера образа, его типичных и индивидуальных черт; особенности композиции: расположение произведения на том или ином формате полотна, использование

линейной перспективы для построения планов, линии горизонта и выделения главного в картине; техника наложения цветового пятна для создания более выразительного образа).

Педагог также способствует полихудожественному развитию детей, подводя их к установлению взаимосвязей между художественными образами изобразительного искусства, музыки, литературы.

В дальнейшей работе расширяется представление детей о пейзаже не только с ярко выраженными сезонными изменениями природы, но и с промежуточными, межсезонными её состояниями (например, начало осени, золотая осень, поздняя осень), в различное время суток (утро, полдень, вечер, ночь), при различной погоде (ветер, дождь, снег, туман, гроза и т.д.). Закрепляются представления детей таких видов пейзажей, как сельский, городской, морской, горный, исторический, индустриальный.

Дети узнают о художниках - пейзажистах и написанных ими картинах, о процессе создания произведения, получают представление о значении произведений искусства в жизни общества, каждого человека.

Уделяется внимание расширению и активизации словаря детей, наличие в нём оценочных эмоционально-эстетических слов, искусствоведческих терминов, которые они смогут использовать в своих суждениях о художественных картинах. Способствуют тому, чтобы полученные сведения дети использовали в своём изобразительном искусстве.

Типы занятий:

- первично-ознакомительных,
- углублённо-познавательных,
- обобщающих,
- смешанного типа,
- занятий-экскурсий,
- занятий - путешествий.

Занятие – путешествие («Путешествие в зимний лес», «На поляне осенью», «В гости к грачам» и др.); занятие – драматизация (лесные животные рассказывают о своих впечатлениях о лесе, используются костюмы или «шапочки» для подвижных игр); занятие – сказка («Путешествие на ковре – самолёте», где дети любят красоту неба и знакомятся с его колоритом; «В гости к Старичку – Лесовичку», где дети получают знания о колорите осеннего леса, о разнообразии деревьев); занятие – открытие (проблемное занятие); занятие – эксперимент (исследование разных способов изображения)

Следует использовать следующие **приёмы для ознакомления детей с пейзажной живописью:**

- ✓ рассматривание репродукций картин художников-пейзажистов,
- ✓ приём «вхождения» в картину,
- ✓ воссоздания предшествующих и последующих содержанию картины событий,
- ✓ беседа по картине,
- ✓ искусствоведческий рассказ педагога,
- ✓ использование художественного слова,
- ✓ игровые задания,
- ✓ показ приёмов изображения объектов природы, способов работы с различными изобразительными материалами,
- ✓ анализ рисунков, выявляющий степень творчества ребёнка при передаче картины природы и другие.

Планирование тематики занятий зависит от времени года, а так же от перспективного тематического плана работы ДОУ.

Осенью предлагаю знакомить детей с картинами: И. Левитан «Золотая осень», Ф.А.Васнецова «Перед дождём», И.Э.Габаря «Рябинка», И.С.Остроухова «Золотая осень», И.Габаря «Сентябрьский снег».

Зимняя природа: «Февральская лазурь» И. Габаря, «Волшебница- Зима», И.Шишкина «Зима», «Зима. Подмосковье», «Городские крыши зимой», «Ель стоит одиноко...», А. Саврасова «Зимний пейзаж».

Весной взгляду детей откроются картины И.Левитана «Март», «Весна. Большая вода», А. Грицай «Подснежники», «Половодье», А.Саврасова «Грачи прилетели», «Весенний день», Б.Кустодиева «Масленица», К.Юона «Маленница», И.Габаря «Весна», И.Остроухов «Первая зелень».

Рассматривание картин с изображением лета можно рекомендовать воспитателям группы. Это: «Березовая роща», «Сумерки. Стога» И.Левитана, «Среди долины ровныя...», «Сосны, освещённые солнцем», «Рожь» И.Шишкина, «Пейзаж с рекой» А.А.Рылова, И.Габаря «Рябина».

Основные требования к отбору художественных произведений

- Произведения должны быть реалистичными и высокохудожественными;
- По тематике оно должно быть близко и понятно детям; дети должны иметь запас представлений и знаний о явлениях и предметах, художественно отраженных в картине;
- Картины должны оказывать эмоциональные воздействия на детей, вызывать у них живой интерес.

Этапы ознакомления дошкольников с пейзажной картиной.

Первый этап

1. Основной прием - *искусствоведческий рассказ педагога.*

Примерная структура искусствоведческого рассказа:

- ✓ сообщение названия картины,
- ✓ сообщение фамилии художника,
- ✓ о чём написана картина,
- ✓ что самое главное в картине (выделить композиционный центр),
- ✓ как оно изображено (цвет, построение, расположение),
- ✓ что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали,
- ✓ что красивого показал своим произведением художник,
- ✓ о чём думается, что вспоминается.

Использование такой структуры рассказа возможно до тех пор, пока дети не начнут адекватно отвечать на поставленные после рассказа вопросы по содержанию картины и приобретут навык монологической речи при ответе на вопрос, о чём картина.

Искусствоведческий рассказ можно дать после того, как дети самостоятельно рассмотрят произведение.

2. *Постановка конкретных вопросов*, направленных на переживание увиденного в картине, детальное рассматривание её, с учётом принципа нарастания сложности.

Например: – Что изображено на картине?– Где расположены изображённые на картине предметы, люди?– Как вы думаете, что самое главное в картине?– Как это изобразил художник?– Что в картине самое яркое?– Что этим хотел сказать художник?– Какое настроение передал художник?– Как вы догадались, что именно такое настроение отражено?– Как это удалось сделать художнику?– О чём думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту картину?

3. *Приём «вхождения в картину»(связь с игрой, творческая фантазия),*

4. *Приём « воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины событий»*

5. *Рассказ-образец личностного отношения педагога к картине.*

Примерная структура рассказа-образца:

- название картины,
- кто написал,
- о чём произведение,
- какими красками написано,
- какое в нём передано настроение
- что особенно понравилось,
- какие возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину.

После неоднократного применения педагогом рассказа-образца личностного отношения к картине речь детей значительно обогатится.

Второй этап

Задачи: развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины, выделять выразительные средства, формировать умения «читать» картины, мотивировать эмоционально – личностное отношение к произведению.

Исключается искусствоведческий рассказ педагога.

1. Рассматривание картин начинается с постановки *вопросов* более *обобщенного характера*.

Например: О чём картина? Почему думаете так, расскажите? Как бы вы назвали картину? Почему именно так? Что красивого и удивительного передал художник в образах людей, пейзаже, предметах? Как он изобразил это в картине? Какое настроение вызывает картина? Отчего возникает такое настроение? Что хотел сказать художник своей картиной?

Данные вопросы направлены не на перечисление изображения, а на установление и объяснение связи между содержанием и средствами выразительности. Они способствуют развитию умения рассуждать, доказывать, анализировать, делать выводы.

2. *Приём точных установок*, который учит логично рассуждать и открывает путь к самостоятельному поиску ответа.

Например: «Прежде чем ответить на вопрос, о чём картина, внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это показал, а потом отвечай на вопрос, о чём картина».

3. *Приём композиционных вариантов* – педагог словесно или наглядно показывает, как меняется содержание картины, чувства, настроение, выраженные в ней в зависимости от изменения композиции в картине.

Например: а) «Что изменилось на картине?» (педагог закрывает часть картины листом) б) «О чём бы рассказала картина, если бы художник расположил людей не по кругу, а отдельными группами?» в) «Объясни, почему художник изобразил образ человека или предмета именно такой величины?»

4. Чтобы цвет в живописи стал «говорящим» применяется *приём колористических вариантов* – изменение колорита картины путём словесного описания или наложения цветной плёнки на цвет художника.

Например:– Что изменилось бы в настроении картины, если бы художник написал картину в холодных тонах?

5. На втором этапе вместо рассказа – образца из личностного отношения педагога используются *расчленённые вопросы*, активизирующие мыслительную активность ребёнка. Длительное применение рассказа – образца может привести к пассивному восприятию произведения *Структура постановки вопросов*: Что понравилось на картине? Почему она понравилась? Чем она понравилась?

Третий этап

Задачи: Формирование творческого восприятия картины. Сравнение изображенного с личным опытом Развитие разнообразных ассоциаций, эмоций, чувств

1. *Приём сравнения* вводится в процесс восприятия живописи постепенно. Вначале даются для сравнения две картины разных художников, одного жанра, но с контрастным настроением, а затем картины одного художника, но разного колористического решения. Репродукции картин вначале сравнивают по контрасту – настроению, цвету, композиции, выделяя лишь один признак.

2. *Приём мысленного создания картины по названию, данному художником*. В начале, дети затрудняются последовательно и развёрнуто излагать свои мысли. Поэтому на первых порах воспитатель использует точные установки. – Расскажи, о чём будет картина, что в ней ты выделишь главное?– Что будет написано вокруг главного, какими красками, на каком фоне?– Что будет особенно красивым?– Почему ты задумал в своей картине выделить именно это как самое красивое?

3. *Приём точных установок* (усложнение вопросов)

4. *Составление мини-рассказов по картине*

5. Игровые элементы, стимулирующие желание ребёнка рассказать о понравившейся картине: «Кто расскажет лучше, интереснее?»

6. *Постановка вопросов детьми о просмотренном произведении.*

Целенаправленная работа по ознакомлению детей с пейзажем, как одним из жанров живописи, более полно проводится со старшей группы (это зависит от выбранной педагогом образовательной программы).

Но уже в младшем возрасте (2 мл.и ср. группы), в предметном рисовании, дети знакомятся с изображением элементов пейзажа, такими как земля, растительный покров земли, деревья и кустарники, вода, небо, дома и т.п. При рассматривании пейзажных иллюстраций и репродукций большое внимание уделяется тому, чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик на изображенное художником, заинтересовать их, не ставя перед ребенком цель, запомнить само понятие «пейзаж».

При работе с дошкольниками в данном направлении было отмечено, что они испытывают затруднения в осознанном восприятии произведений искусства. Детям сложно видеть особенности композиции и сюжета картины; выделять главный образ; определять средства выразительности, используемые художниками; проявлять эмоционально – личностное отношение к картине. С технической стороны детям сложно видеть линию перспективы и правильно ее использовать при изображении объектов в собственном рисунке. При составлении рассказов по картинам пейзажной живописи дети дошкольного возраста испытывают сложности в использовании эмоционально окрашенной лексики; в изложении последовательности своих мыслей, чувств.

Работа по ознакомлению с пейзажем присутствует во всех видах деятельности детей. Это и специально организованная деятельность по рисованию, аппликации, так и на занятиях по развитию речи, музыкальном.

Прежде, чем решать задачи ознакомления дошкольников с пейзажным искусством, воспитатели сами должны иметь хотя бы минимум искусствоведческих знаний.

Работа руководителя по изобразительной деятельности с воспитателями имеет несколько направлений:

-Получение искусствоведческой информации (знакомство с творчеством художников, знакомство с жанрами живописи).

-Цикл консультаций по ознакомлению дошкольников с живописью (этапы ознакомления дошкольников с живописью, отбор произведений живописи, дидактические игры для закрепления материала, подбор изобразительного материала и др.).

-Мастер - классы (приёмы изображения объектов природы).

-Совместное составление перспективно-календарного плана работы (тематика, литература, индивидуальные особенности детей группы). -Предварительная работа с детьми (наблюдения за природными явлениями, чтение художественной литературы, слушание музыки, дидактические игры, пальчиковые гимнастики, проведение индивидуальной работы с детьми).

Работа с родителями. Как показала практика работы детских садов с семьёй, многие родители правильно понимают роль изобразительного искусства в воспитании дошкольников, но в основном видят её в развитии речи, мышления, оценочного отношения к жизни, в формировании нравственного сознания. Они недооценивают того, что восприятие ребёнком искусства оказывает сильное воздействие на формирование его личности, на сознание, поведение, эмоциональную сферу, формирование эстетического видения действительности. В условиях семьи детей знакомят с произведениями изобразительного искусства, но это бывает эпизодически. В основном тогда, когда ребёнок сам обращается к взрослому с вопросом. При этом родители зачастую не учитывают особенностей жанра, психологических особенностей ребёнка, не знают методики ознакомления дошкольника с живописью. Родителей необходимо познакомить с информацией о том, как составлять с детьми описательные рассказы по пейзажным картинам, рисовать отдельные элементы

картины вне занятий, рассматривать наглядно – методические пособия, энциклопедии, посещать выставки, картинные галереи (по возможности)

Познакомить родителей с искусством можно с помощью: информации на стендах в коридорах детского сада и в группах, печатных консультаций, которые родители при желании могут взять домой и ознакомиться с информацией в свободное время, консультациях на родительских собраниях в группах,

«Мастер-классах»,
Открытых занятиях с детьми,
Фотоматериалах.

Библиография

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М., 1998.

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., 2010.

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.-М., 2014.

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить и создавать красоту. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи.-М., 2009.