

Филиппова О.Н.

Ассоциация искусствоведов (г. Москва)

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА (НА БАЗЕ ОПЫТА РАБОТЫ В ГБУДО ДХШ № 9 Г. МОСКВЫ)

Безусловно, положительной приметой времени, является все более возрастающий интерес к детскому художественному творчеству и понимании его важности. На территории нашей страны действуют выставочные площадки, представляющие детские художественные работы, проводятся всевозможные конкурсы детского рисунка, организуются научно-педагогические конференции, появляются новые периодические издания, посвященные вопросам детского творчества и образования. Однако, в сфере художественного образования детей до сих пор существует ряд проблем, пока не решенных, одну из которых хотелось бы обозначить в данной публикации – это проблема «живого» общения ребенка с произведением искусства [1, с. 256].

К сожалению, приходится констатировать, что в целом изучению предмета: «История искусств» в специализированных учебных заведениях (ДХШ и ДШИ) не всегда уделяется должного внимания [1, с. 257]. Это объясняется рядом причин: отсутствие в школе педагога – специалиста с профильным образованием (как правило, предмет ведут педагоги художественных дисциплин), устаревшие программы и методики преподавания, отсутствие методических и наглядных материалов, а также – технических средств для их воспроизведения. И, если в крупных городах эти проблемы, так или иначе решаются, то для маленьких провинциальных городов, они до сих пор актуальны. Это, тем более печально, что изучение истории искусств для маленьких художников из таких городов (не имеющих, к тому же, своего художественного музея) – это единственная, и столь, необходимая возможность познакомиться с прекрасным миром изобразительного искусства. В силу же вышеперечисленных причин – это «знакомство» зачастую оказывается поверхностным, более того, выполняющим своего рода «прививку изобразительного искусства», чтобы впоследствии им больше «не заболеть» [1, с. 257].

Как, следствие этого, незаинтересованность ребенка предметом, что, в свою очередь, является причиной неграмотности в данной области, низкого уровня знаний, и, что самое печальное – это неполноценного его развития, как художника. Эта проблема становится особенно актуальной для тех выпускников художественных отделений, которые собираются продолжить свое образование в специализированных колледжах или ВУЗах. При подготовке к поступлению в высшее учебное заведение история искусств, наконец, начинает изучаться ребенком, по большей части, самостоятельно. Мотивацией к изучению предмета в данном случае становится страх, что не сдашь вступительные экзамены. За последние несколько лет появилось на свет множество учебных программ, написанных педагогами художественных дисциплин и посвященных проблемам преподавания живописи, рисунка,

композиции, скульптуры. Множество из них опубликовано, они доступны для просмотра, изучения, использования. К сожалению, о программах по истории искусств, нельзя сказать того же. Возможно, что они существуют, однако эта информация закрыта.

Что касается традиционных программ по предмету: «История искусств», то они были созданы для художественных школ, подразумевающих четырехлетнее образование [1, с. 258]. Таким образом, на художественном отделении детских школ искусств, подразумевающих семилетний курс обучения, этот предмет так же изучается по четырехлетней программе, т.е. с четвертого по седьмой класс. Но, на практике часто выясняется, что, начиная изучать предмет с четвертого класса, ребенок оказывается не готов к еще одному, дополнительному предмету, к тому же, теоретическому, воспринимаемому им, как что-то лишнее и ненужное. Это наводит на мысль о целесообразности ведения этого предмета с первого года обучения, с тем, чтобы ребенок мог привыкнуть к тому, что этот предмет важен и необходим, а главное – интересен для него. Для того, чтобы вызвать, а затем и удержать интерес ребенка, необходимо выстроить общение между ним и произведением искусства – диалог, в котором преподаватель выступает, как посредник, проводник, переводчик.

Этот диалог должен быть облачен в различные формы: ребенок может устно высказывать свое мнение или задавать вопросы, писать сочинения или эссе, а также выражать свое отношение через рисунок, созданный на ту или иную тему. Главное – это давать ему высказаться, выразить свое мнение, услышать его вопросы и ответить на них, ведь изучение истории искусства не может быть ограничено только одним лишь знанием названий произведений искусства и фамилий их авторов, а именно, так зачастую и происходит. Важно дать ребенку понять, что его мнение, каким бы оно ни было, очень важно и интересно. Необходимо научить его видеть картину, чувствовать ее настроение и понимать, какими средствами оно достигается. Подобную практику можно уже начинать с самого раннего возраста.

Ниже хотелось бы привести некоторые методы работы с детьми на уроках по истории искусств. В начале первого года обучения дети знакомятся с двумя основными темами и терминами, с ними связанными – это: «Виды» и «Жанры изобразительного искусства» [2, с. 103]. Результатом изучения той или иной темы может стать рисунок. В процессе его создания педагог показывает детям репродукции картин русских или зарубежных художников на аналогичную тему. «Разговаривать» с произведением и художником мы начинаем со второго курса, когда изучаются мастера эпохи Возрождения (возраст детей – 12-13 лет) [1, с. 259].

Основная задача этого курса – это дать понять ученикам, что у каждого художника существует свой собственный стиль написания картины, познакомить их с понятием «индивидуального почерка» мастера, научить отличать одного художника от другого, вместе с ними выяснить, что же составляет эту индивидуальную манеру, и из чего она складывается [1, с. 259]. Таким образом, мы знакомимся с такими средствами художественной выразительности, как цвет, или сочетание цветов, линия, композиция.

Результатом изучения той или иной темы тоже должен стать рисунок, в котором ребенок фиксирует, полученную в процессе учебы информацию, и, конечно же, выражает свои мысли о произведении, а также – и те эмоции, которое оно в нем вызывает.

В силу юного возраста, актуальной формой общения ребенка с произведением искусства становится игра. Элементы игры можно использовать и в изучении какой-либо картины, говоря о ее колористическом или композиционном строении. Например, когда мы говорим уже с третьим курсом (возраст детей – 14-15 лет) о картинах П. Пикассо «голубого периода» мы играем в слова, придумываем те эпитеты, с которыми у нас может ассоциироваться синий цвет [1, с. 261].

Прочитав все, получившиеся слова, мы с удивлением понимаем, что они, как нельзя лучше выражают настроение картин и характеризуют их персонажей. Так, ребенок понимает, какую важную роль в этих картинах играет цвет и впоследствии, изучая творчество других художников, обращает на этот аспект внимание. Изучая: «Девочку на шаре» (1905), мы подбираем слова, которые могли бы охарактеризовать девочку и атлета, а потом выясняем, что это не простые слова, а слова – антонимы, слова – противоположности, такие же, как и сами персонажи [1, с. 261]. На четвертом курсе (возраст детей 16 лет) мне кажется целесообразным познакомить учеников с древнерусской иконописью, ее образами и спецификой, заключающейся, в созвучной детскому сознанию, «наивностью» и искренностью изображения [1, с. 261]. Изучение детьми древнерусского религиозного искусства, а именно – иконописи представляется важным и сложным, и требует отдельного исследования. Одной из тем, предлагаемой детьми к изучению, являются образы Богоматери. Здесь мы останавливаемся на иконографическом типе: «Умиление», как наиболее выразительном и наиболее полно, передающим идею материнской любви и нежности, столь близкой каждому ребенку, независимо от возраста [1, с. 261]. Произведения иконописцев показываются детям, затем их предлагается воспроизвести. Практическую часть работы (рисунок) предваряет теоретическая – сначала дети пытаются высказать собственное мнение о картине или иконе – ее сюжете, настроении, эмоции, которые она у них вызывает.

Мысли ребенка о произведении фиксируются письменно, в форме небольшого сочинения – эссе, которые впоследствии могут применяться в выставочных проектах, дополняя сделанные детьми рисунки. Основной формой контроля в школе является просмотр (проводится два раза в год) выполненных работ, вовремя, которого, ребята могут ознакомиться с творчеством на ту же тему своих коллег, обсудить ту, или иную работу, выслушать замечания или поощрения в свой адрес, высказаться самим. Подобные же просмотры рисунков, но уже в конце каждой четверти, можно проводить и по истории искусства, на итоговом занятии. Возможно, также проведение конкурса: «Лучший альбом» по итогам года [2, с. 103].

Таким образом, наш выбор художников и произведений определен рядом определенных причин. Однако, в целом, нам не кажется столь принципиальным

выбор художников и произведений. Главное, чтобы они были любимы и хорошо знакомы педагогу, и он смог передать ученикам свою любовь и интерес к картине или мастеру, ее создавшему. Это очень важно, ведь только так можно научить ребенка живому общению с произведением искусства.

Список использованных источников:

1. Колобова К.А. Диалог ребенка и произведения искусства. К проблеме преподавания истории искусств (из педагогической практики) // Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Вып. 2. Сборник статей по материалам научно-практической конференции / Под ред. Э.В. Махровой, Е.М. Коляды и др. СПб.: НОУ «Экспресс», 2011. С. 256-262.

2. Колобова К.А. Рисование, как основной метод изучения истории искусств (из педагогического опыта работы с младшими школьниками) // Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Вып. 1, Ч. 2: Сборник статей по материалам научно-практической конференции / Под ред. Э.В. Махровой, С.В. Анчукова, А.В. Ивановой. СПб.: Изд-во: «Ноу «Экспресс»», 2009. С. 100-108.

Школьна О.В.

*доктор мистецтвознавства,
старший науковий співробітник;*

Кисіль С.В.

*магістр,
Київський університет імені Бориса Грінченка*

КОЛОРИСТИЧНА ГАРМОНІЯ У РОБОТАХ АНРІ МАТІССА (1869–1954)

Сучасне мистецтво почало розвиватися на початку XX-го століття з французькими рухами, представники яких одні з перших повністю відійшли від традиційної картини. Залишаючи свої майстерні і виходячи на пленер у пошуках «справжнього життя і чистої натури», імпресіоністи, мабуть, першими запропонували використовувати чисті кольори, намагаючись досягти максимальної виразності зображення. Представники художнього напрямку фовізм ж ідуть далі, рішуче відкидаючи простір, світло і натуралізм [1, с. 3-7].

Фовізм – це група художників початку XX ст., які віддавали перевагу чистим, яскравим кольорам і виразним мазкам над реалізмом. Лідером фовістів був французький художник Анрі Матісс, який є найбільшим колористом XX століття і революційним художником, що допомагав визначити сучасне мистецтво. А. Матісс, разом з П. Пікассо і М. Дюшаном, зазвичай вважається одним з трьох художників, які допомагали визначити революційні події в пластиці в перші десятиліття XX-го століття, відповідальні за значні розробки в живописі і скульптурі. Познайомившись з Дж. П. Расселом у 1898 р. і споглядаючи роботи Ван Гога, Матісс згодом згадує «Рассел був моїм вчителем і Рассел пояснив теорію кольору для мене».