

Методика ознакомления детей с творчеством художников - иллюстраторов

С книжкой ребенок знакомится с младшего дошкольного возраста и задача взрослого заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к ней, к содержащимся в ней рисункам, желание внимательно их рассматривать - «читать рисунки», узнавать знакомые образы, эмоционально откликаться на них, испытывая радость и удовольствие от встречи. При рассматривании рисунка надо побуждать детей слушать текст и соотносить его с определенной картинкой; обращать внимание детей на некоторые средства выразительности - форму, строение, позу, жест, фактуру поверхности (пушисты, лохматый и т.д.) цвет, положение в пространстве; подражать голосам, позам, движениям знакомых детям животных птиц.

Начинать знакомство можно показав детям «книжку с сюрпризом». Обычно эта книжка представляет собой твердую обложку, при раскрытии которой ждет элемент неожиданности: объемные игрушки, цветы, котенок или щенок, бабочка и т.д. Это вызывает удивление ребенка, радость, и он много раз открывает и закрывает книжку, каждый раз испытывая удовольствие. (Например, книжка «И котенок, и щенок», стихи В.Берестова, художник и автор конструкции Л.Майорова). Взрослый привлекает внимание детей к знакомым им образам, вместе с детьми рассматривает их, спрашивая: «Какие они?» (пушистые, веселые, маленькие и т.д.); если есть подписи, читает их. Перед открыванием каждой страницы взрослый говорит: «Что же еще интересного нарисовал художник?» - вызывая у детей ожидание. Когда книжка рассмотрена, взрослый говорит: «Вот какая интересная книжка! Понравилась она вам?».

В средней группе продолжается работа по развитию у детей интереса к книжной иллюстрации. Формируется радость от общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на её содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге.

В этом возрасте детям нужно объяснить, что основным средством выразительности в книжной графике является рисунок - пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов. Дети знакомятся с цветом как средством передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений в природе.

Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книги: где и как художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает

текст, поясняя его. Дети знакомятся с ролью иллюстраций к книге, с тем, кто создает их; узнают о труде художника - иллюстратора. Они высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально- нравственные и эстетические определения. Ознакомление детей 4-5 лет с творчеством художников- иллюстраторов должна проходить по определенной системе. Так, первое занятие можно посвятить роли иллюстрации в детской книге. Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников- иллюстраторов. На следующем занятии можно продолжить знакомить детей с творчеством художника - иллюстратора, формируя при этом у детей интерес, эмоциональную отзывчивость и сопереживание художественным образам, желание внимательно рассматривать иллюстрации, радоваться и удивляться интересным и выразительным рисункам художника, сюжету картины. На этом занятии детям предлагается побыть в роли художника - иллюстратора. После выполнения работы устраивается выставка детских работ с обсуждением у кого получилось, как у художника - иллюстратора. В течение учебного года детей среднего возраста можно познакомить с творчеством 2-3 художников- иллюстраторов.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) продолжается формирование у детей устойчивого интереса к творчеству художников - графиков, внимательно и бережного отношения к книге, желания постоянно общаться с ней. Внимание детей этого возраста следует обратить на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, особенности почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые они оформляли. Будем способствовать тому, чтобы у детей развивались сюжетные композиции. Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного искусства. После этого занятия можно провести серию практических занятия по формированию у детей знаний и навыков использования средств выразительности рисунка, при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами, возможностями их использования в собственной деятельности. Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике. Можно провести ряд занятий, целью которых будет ознакомление детей с творческой манерой художника. Здесь нам помогут беседы по сравнению произведений, созданных на одну тему, но разными художниками - иллюстраторами. 2-3 занятия могут быть посвящены знакомству детей с художниками, иллюстрирующими сказки (И.Я.Билибин, Н.М.Кочергин, В.Г.Сутеев, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, В.А.Милашевский, Е.М.Рачев, Ю.А.Васнецов, Л.В.Владимирский и др.). Одно-два занятия можно посвятить знакомству детей с творчеством иллюстраторов - анималистов, рисующих животных к рассказам, повестям (Е.и Н.Чарушины, М.Митурич, В. Курдов, Т.Капустина, Я.Манухин, С.Куприянов, В.Горячева и др).

Выбор иллюстраций -- важный момент в подготовке к занятию. О неразрывности текста и иллюстрации в детской книге единодушно заявляют и писатели, и художники. К. Чуковский сформулировал это так: «...наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности».

Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. Детям будет полезно и интересно увидеть работы хороших и разных иллюстраторов, разнообразие стилей, игру красок, своеобразную привлекательность черно-белой графики.

Подбирая рисунки, следует помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, воспитывают эстетический вкус.

Необходимо продумать, в какой момент просмотра малышам потребуется помощь педагога:

- сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на особенностях изображения;

- задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя;

- уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, фиолетовые, а порой и черные краски);

- соединить наглядное и словесное изображения игрушки, зверюшки, пейзажа.

На каждом последующем занятии мы повторяем предыдущее. Задача повтора -- закрепить материал, дать возможность детям рассказать то, что им запомнилось, а педагогам -- проанализировать возможности и особенности восприятия различных детей.

Первая часть занятия -- литературно-игровая, вторая (равная по времени) -- рисование. Тот образ, который создали дети, слушая и рассматривая книги, изображая литературных героев, двигаясь и проигрывая ситуации, они воплощают в рисунке.

Конкретная задача второй части каждого занятия, посвященной рисованию, -- визуализация литературного образа, явления, персонажа, с которыми дети познакомились в первой половине занятия. Ребенок должен стать иллюстратором предложенного ему литературного материала.

Ребенок приобретает некоторые навыки и умения, постепенно совершенствуясь в них. Эти навыки помогают ему реализовать свои внутренние ощущения и представления и получать от занятий удовольствие.

Основная форма работы во второй части занятия -- рисование. Кроме этого, дети лепят, занимаются аппликацией и оригами. В качестве сюжетных объектов изображения выступают предметы, персонажи прочитанных книг, явления и состояния природы, времена года, продиктованные литературной частью.

Перед началом художественной части занятия можно произнести с детьми закличку:

«Раз, два, три, четыре, пять --

Будем сказку рисовать».

Тем самым мы настраиваем детей на что-то необычайное, какое-то волшебство, когда на чистом листе вдруг возникает какое-то изображение. Дети садятся за столы. Перед ними -- альбомный лист, на котором они будут рисовать, акварельные краски, кисточка, баночка с водой и листок-палитра -- все как у настоящих художников. Чтобы сконцентрировать внимание детей, педагог звонит в колокольчик. Затем педагог делает короткое вступление, стараясь заинтересовать детей, пробудить в них эмоциональный резонанс. Дети охотно откликаются на вопросы педагога, направляющие их к размышлению над тем, как нарисовать тот или иной персонаж или предмет. Вопросами «На что это похоже? Какого цвета? В чем отличие? В чем сходство? Какое настроение?» -- педагог вызывает живую реакцию детей на изображаемый предмет. Например, при изображении цыпленка педагог спрашивает: «Из чего рождается цыпленок?» Ответ: «Из яйца». Яйцо -- это овал. Форма цыпленка похожа на овал. Рисуем несколько желтых овальчиков. К овалам пририсовываем клювики, ножки. Получились цыплята. Цыпленок вырос -- стал курицей. Курица -- тоже овал, только большой. Пририсовываем клюв, ножки, гребешок, хвостик. При показе педагог широко пользуется словом, называя каждое движение, выбирая доступные каждому возрасту приемы, опираясь на желание детей подражать взрослому.

Роль педагога -- быть путеводителем. В меру своих сил ребенок повторяет за педагогом его рисунок, часто дополняя его своими деталями и меняя по своему желанию цвет и композицию. Дети совершенно свободны в своем желании самостоятельно нарисовать предлагаемый предмет или персонаж. Педагог дает только рисунок-схему, помогая ребенку в создании своего собственного образа, своего настроения. Это первая ступенька к обучению. Со стороны детей наблюдается скорее не подражание, а сотворчество, так как часто они своими рисунками подсказывают педагогу наиболее простой,

обобщенный способ создания того или иного образа. Уже на первых этапах возникает творческая атмосфера радости от результатов работы.

Метод, которым пользуется педагог, -- это одобрение, похвала, только позитивная оценка. Главное -- вдохновить, заметить достоинство в рисунке, ни в коем случае не сравнивать ни с кем, только с самим собой, со своими достижениями, создать доброжелательную атмосферу, чтобы ребенок ушел с занятий с чувством удовлетворения от сделанной работы. В процессе занятий вырабатывается ряд постепенно усложняющихся приемов, и на каждом занятии используется накопленный ранее опыт, чтобы ребенок мог без труда повторить в своей работе.

Каждая возрастная группа занимается по своей программе. Трехлетние дети знакомятся с материалом, учатся узнавать краски, различать теплые и холодные цвета, овладевают изображением линий, штрихов, простых форм (пятно, круг, овал, прямоугольники), учатся делать несложные рисунки с помощью этих форм. Дети часто дополняют свои рисунки словами, в которых еще раз проигрывают изображенные образы.

В группе четырех лет дети учатся смешивать краски, получают понятие о спектре, учатся закрывать целиком фон, воспринимать настроение цвета. Движения руки становятся более преднамеренными. При рассмотрении предмета, выполняющего роль натуры, мы обращаем внимание на расположение, цвет и форму его частей, выделяем общие признаки и характерные особенности. Постепенно развивается способность замечать, сравнивать, различать предметы. При этом педагог продолжает напоминать, как правильно держать кисть, как пользоваться краской. В процессе работы педагог старается подойти к каждому ребенку и индивидуально помочь, когда возникает в чем-либо затруднение. После того как рисунок закончен, устраивается выставка, на которой рассматриваются все работы. Педагог в игровой форме ведет беседу с каждым ребенком, внимательно рассматривая его рисунок, находя для каждого слова одобрения.

Знакомясь с множеством книг, проиллюстрированных лучшими художниками, ребенок начинает относиться к книге как к эстетическому объекту. Иллюстрации в книге -- это зачастую первые произведения изобразительного искусства, с которыми знакомятся малыши. Хорошие иллюстрации формируют вкус, способствуют художественному развитию, побуждают к творчеству.