

Лекция № 3

**ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ**

ДОШКОЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- -доизобразительная стадия (от кругообразных линий к самостоятельным очертаниям);
- -стадия бесформенных изображений (попытка выразить на бумаге замысел), знакомство с материалами, привитие навыков художественной деятельности;
- -стадия схематического изображения (появляется образность и выразительность), знакомство с материалами, привитие навыков художественной деятельности;
- -стадия правдоподобных изображений (переход к изображению видимых особенностей людей, животных, других предметов), углубление образного содержания художественной деятельности, продолжение расширения навыков изобразительной деятельности.

-
- Период первого детства делиться на два возраста: преддошкольный (от рождения, примерно, до 2,5-3 лет) и дошкольный (приблизительно до 6-7 лет). Последний в своей настоящей работе Бакушинский не расчленяет на более мелкие подразделения. Этим возрастам соответствуют частью совпадающие, частью не совпадающие с ними фазы общего и художественного развития.

ПРЕДДОШКОЛЬНЫЙ

- Особенно темен и мало исследован первый возраст – до трех лет. А между тем в это время таинственно зарождаются и зреют все последующие творческие возможности человека. Основным методом здесь может быть лишь метод объективного наблюдения и толкования сбивчивых признаков внешнего выражения.

-
- У ребенка в раннем возрасте очень медленно развивается способность объединения многих отдельных пространств в сложное единство, превращения их в части единого пространства путем последовательного включения одного в другое, – напр., нескольких комнат дома, где он живет, – в целое дома, своего дома вместе с другими домами – в пространство улицы, улицы – в пространство города.

-
- Эта способность пространственных включений растет вместе с развитием зрительных масштабов измерения глубины. Поэтому в данном возрасте пространственно – достоверным является, главным образом, близкое, и очень спутанным, неясным, не соответствующим реальным отношениям-далекое.

ДАЛЬШЕ, -

- примерно, **до 6-7 лет**) у ребенка нет еще так называемой зрительной проекции предметов в глубину: вещи и расстояния, известные ребенку двигательнo и осязательно, не уменьшаются для него в глубину. Наоборот, вещи далекие и неизвестные по величине, на основании тех же методов восприятия кажутся зрительно реально маленькими, и ребенок всегда бывает удивлен тому, что на близком расстоянии они становятся большими.
- Такое свойство детской психики долго держится и многое объясняет также, как увидим дальше, в явлениях детского искусства.

В ВОСПРИЯТИЯХ ЦВЕТА

- ребенок проходит сходный путь. Следует отметить, что долго ребенок различает цвета не сколько по качеству, сколько по степени светлости. Знание основных цветов (красного, синего, желтого) появляется раньше всего. Спектром овладевает ребенок, примерно, к **трем-четырем годам**. Цвет сначала воспринимается двухмерно, как цветовая масса, потом начинает осознаваться форма, как граница массы. Цвет постепенно относится в глубину, связывается с объемной формой вещей.

-
- В течение описанной фазы развития ребенок учится владеть собственным телом, управлять его функциями.
 - Хаос внешнего мира превращается во множество вещей отдельных, но с все более устойчивыми признаками. Осознание ребенком собственного постоянства укрепляет и осознание им постоянства вещей.

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА

- Общие выводы. Двигательно-осознательные способы организации пространства и объемов преобладают и определяют собою в изучаемой фазе творческого развития характер пространственной художественной формы сначала внепредметной и внеизобразительной, потом предметной и изобразительной.
- Все фазы художественно-творческого развития ребенка, соответствуя с некоторым отставанием в основных своих чертах фазам его физического и духовного роста, имеют и различную длительность и весьма неясные, перемещающиеся границы в отношении к возрасту.

ДОШКОЛЬНЫЙ

- На грани трехлетнего возраста с отмеченными выше колебаниями совершается крутая и знаменательная перемена во взаимоотношениях между личностью ребенка и внешним миром.
- Организованное психофизическое единство личности ребенка гораздо быстрее и прочнее, чем раньше, позволяет ему овладевать сложным аппаратом своего тела.
- В этом возрасте ребенок эгоцентрист. Мир существует только для него, если он обращает свою волю и сознание на себя. Но в процессе действенного познания мира, в динамическом переживании результатов этого познания он забывает о себе. Все его сознание устремлено на внешние предметы — вещи, позднее — на их взаимоотношение, еще позднее — на их качественные и количественные изменения.

-
- Восприятие ребенком в этом возрасте цвета на объемах имеет также свои характерные особенности. Цвет пространственно уже относится к предмету, становится локальным, но еще простым. Никаких изменений в цвете, происшедших благодаря освещению, влиянию воздушной среды, ребенок не воспринимает.
 - Цвет воспринимается безразлично от расстояния— таким, каким его видит ребенок при близком рассматривании в наибольшей его насыщенности и напряженности, — в зависимости, конечно, от воздушной и световой среды. Поэтому общим цветом, характеризующим локальную окраску предмета, оказывается цвет освещенной стороны.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБЪЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (ДЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

- Архитектура есть прежде всего материальный результат организации трехмерного, активного, живого пространства, как такового. В этом — ее основное значение и отличие от других видов пространственных искусств, но вместе с тем архитектура есть результат организации и завоевания глубины, пространства пассивного, при помощи объемных построений.

В первом своем устремлении она — не изобразительна, утилитарна, проста.

Во втором — изобразительна, не утилитарна, декоративна (иногда орнаментальна), или утилитарна, изобразительна (в конце периода обычно).

-
- Все творчество ребенка в этой фазе обусловлено, главным образом, двигательным ритмом, а воспроизведение — двигательной памятью.
 - главным образом, происходит усложнение пластического образа, выведение его для первичных элементарных форм, перевод всего его творческого обоснования с ритма двигательного, временного, на ритм зрительно-двигательный, пространственный.

Такой переход есть вместе с тем признак усиления в творческом процессе работы сознания, признак появления целевых устремлений.

-
- Объемно-пластическое творчество детей дошкольного возраста в других материалах, кроме глины, в общем имеет сходный характер и их вещественными результатами. Различия обусловлены только большей или меньшей степенью гибкости материала и способностью детей в этом возрасте преодолевать чисто технические затруднения.

ТВОРЧЕСТВО НА ПЛОСКОСТИ. (ДЕТСКИЙ РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ)

- Детское искусство в области организации и обработки поверхности, — то, что называют детским рисунком и живописью, — с момента появления замкнутого образа проходит свой типический путь.
Этот путь имеет два главных русла. Одно определяется бережным отношением к поверхности, другое — борьбой с ней.
- Первое связано главным образом с двигательной-осязательной установкой психики и ее изживанием, преимущественным подчинением образа временным моментам и ритмам.
- Второе русло связано с растущим преобладанием над двигательной-осязательной установкой психики — установки зрительной, подчинением образа пространственной концепции, переходом от ритмической множественности к такому же ритмическому единству.

ЦВЕТ

- в периоде первичной схемы и двигательнo-зрительного, преимущественно геометрического орнамента отличается устойчивостью, раскрыто-контрастным характером сочетаний, напряженностью. Под устойчивостью я разумею первичное наличие основных цветов и их сочетаний красного, синего, желтого, а также дополнительных к ним, появляющихся позднее в разной последовательности. Раньше появляется и предпочитается зеленый.

ТВОРЧЕСТВО.

(ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОРМА

ДЕЙСТВИЯ И РАССКАЗА)

- Изобразительность и сюжет суть также форма, наличием которой обусловлена соответствующими свойствами нашей психики. Если форма цветовая, линейная связана с первичными состояниями познания — ощущениями и восприятиями, — если восприятия формы объемно-пространственной обусловлены осложнением познавательных процессов, вызывают большую ассоциативную деятельность, то изобразительность и сюжетность, как форма, обусловлены предельным напряжением интеллектуальной деятельности.

□ Сюжетно-изобразительная форма, вступая в функциональную связь с другими формами художественного выражения, сначала сводится к организации и характеристике внешних действий, движений. В таком плане обычно строится сюжет в течение всего раннего детства и первой половины позднего.

И лишь потом мы наблюдаем появление исканий душевного движения, психологической выразительности. Завершаются эти искания попытками объединения внешнего действия-движения с внутренним напряжением, с психологической выразительностью.

ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

- Начальная школа - основы эстетического воспитания и художественного образования - интерес к реальной жизни через искусство, знакомство с видами художественной деятельности.
- **Период зрительной установки психики.
Фаза индивидуального образа.
Фаза выражения отношений.**

-
- Постепенно в течение второй половины периода детства, замечаются новые сдвиги психики, появляются новые взаимоотношения прежних элементов. Крепнет воля, а на ее основе усиливается формирование личности. Эмоции медленно, но неуклонно, сдерживаемые и направляемые волей, становятся под контроль сознания. Такой поворот ясно, а иногда и резко обозначается к началу процесса полового созревания.

-
- С момента формирования личности, ее концентрации и противопоставления себя внешнему миру, — всей ее целостности всему его многообразию, — ребенок стремится к общественной жизни.

-
- Средняя школа - изучение видов искусства и его синтез с временными (музыка, литература) и пластическими (театр, кино, цирк, телевиденье.)
 - Примерно от 10—12 до 14—15 лет происходит половое созревание, усиленный рост костной системы и ряд иных физических изменений, знаменующих собою переход от детского состояния организма, от крайней неустойчивости отношений всех сил, телесных и душевных, к более или менее прочному равновесию психофизической системы взрослого человека.

-
- В связи с этими процессами перестраивается психика, круто изменяются и характер, и **направление художественного развития.**
 - В душевном строе этого возраста отметим только те черты, которые освещают нам вопрос и помогают его разрешению.

□ Внимание подростка обращено не на выражение, а на восприятие. Охватить в восприятии всю сложность впечатлений и организовать их целостно он еще не может, а потому разбрасывается по частностям; схватывая отдельное явление, опускает его прочную связь с остальными.

Отсюда особо сильная тяга к изобразительности, – тяга, определяющая направление всей художественной деятельности возраста. От символики образа и идеограммы, от крайнего и условного обобщения совершается переход, подчас весьма стремительный, к индивидуализации впечатления, к своеобразному «импрессионизму» через натурализм.

-
- Подросток хочет изображать все «так, как на самом, деле». Он стремится к иллюзорности, к перенесению на плоскость объемных и глубинно пространственных отношений. Эти отношения подчиняют себе красочную стихию, лишают ее былой силы и свободы. Чувство цвета вообще в этом возрасте слабеет, притупляется.

Крайне важно и интересно отметить здесь особую зоркость глаза, точность пространственно-объемных восприятий.

-
- Натуралистические стремления подростка, в связи с особой остротой и четкостью восприятия, по-новому усложняют процесс его творчества, требуют ряда новых, более сложных технических приемов.

Восприятие преобладает над выражением. Причём восприятие у мальчиков-подростков становится все более аналитическим, рассудочным, с решительным уклоном в сторону обострения интереса к психологическим элементам и сложной сюжетной канве произведений искусства.

Мерилом художественности является сходство с натурой, нередко содержательность т.е. разработанность и драматизм сюжета.

- Из элементов формы замечаются и оказывают, как и раньше, больше воздействия пространственно-объёмные отношения.

-
- Девочки-подростки склонны к эмоциональной созерцательности. Цвет и в этом возрасте дает сильный, иногда определяющий тон их художественному переживанию. Формование личности, сдвиги физического развития в сторону органического, типичного строения взрослого человека порождают и усиливают в подростковом возрасте интерес к обществу взрослых, их быту, привычкам.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБЪЁМНЫЕ ВОСПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- Пространственные представления существенно изменяются вследствие изменения всего психического строя. Крепнет и окончательно устанавливается реальная сложная система включений объёмов в пространства малые, этих пространств — в большие. Но основой включений является все же конкретный опыт. Вне его нет ясных пространственных образов. Все, выходящее за пределы конкретного опыта, не охватывается сознанием. В представлениях нет для внеконкретного никаких живых обозначений.

-
- Замкнутое, ограниченное, заполненное вещами пространство периода геометрально-плановой проекции (детства), постепенно расширяется до пределов космических. Появляются представления о земле, о вселенной. Но вселенная всё-таки не бесконечна. Ее расстояния огромны, но как-то измеримы.
 - Новые пространственные представления обусловлены ростом и значением для этого периода зрительных методов мировосприятия. Мы знаем уже из процесса образования пространственных представлений в периоде детства, какую большую роль играет зрение в организации пространственного единства.

-
- Теперь это единство расширяется до возможных пределов иллюзорным построением пространства и проникновения луча зрения, благодаря эволюции перспективного построения, до любого мыслимого предела. Иллюзорное пространство, уходящее вглубь, противопоставляется некоему пространству, находящемуся сзади зрителя и вокруг него.

-
- Восприятие объёмов и площадей подчиняется тем же законам зрительной проекции, которым подчиняется и восприятие пространства. Потребность в корректировании зрительных впечатлений мускульно-осязательными постепенно ослабляется. Выдвигаются иные методы, и по-новому воспринимаются тела. Соотношение величины их изображений на сетчатке глаз все больше осознается. Оно становится мерилom глубинного пространства.

-
- Оно основа перспективного построения вертикалей и горизонталей, уходящих в глубину. Все меньше наблюдается потребность восприятия вещи со всех сторон. Теперь необходимо ее характерное положение, дающее не только целостный образ идеографически, силуэтно, но и пространственно. Отсюда — стремление открыть перед неподвижным зрителем движение форм и поверхностей вещи в глубину.

-
- **Период зрительной установки психики. Творческое развитие и художественная форма. Объемно пластическое творчество.**
 - Одно направление приобретает характер инженерно-технического изобретательства и строительства с сильным утилитарным уклоном и забвением художественных требований. Этот уклон в производство нередко сопровождается нарочито суровым отказом от художественного оформления изготавливаемых продуктов. Причем под художественностью обычно понимается орнаментально-декоративное творчество и его формы.

-
- Другое направление сохраняет характер художественный. В изготовленном творческом продукте подросток видит и изолированную, бескорыстную, внеутилитарную ценность, — единственное оправдание существования искусства. Этот продукт становится произведением искусства. Но его форма в исследуемом возрасте испытывает ряд существенных изменений. Она все более освобождается от элементов декоративности, становится строже и экономнее в средствах воздействия.

ТВОРЧЕСТВО НА ПЛОСКОСТИ. ОРНАМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ФОРМА.

- Та разновидность плоскостного искусства, которая может быть признана наиболее соответствующей его, законам, — орнаментально декоративная, — в исследуемом периоде не имеет специфических особенностей, отличающих ее от той же формы в переходном периоде.
- Интерес подростка к орнаменту и декоративным заданиям падает. Сохраняется дольше он у девочек. Там, где подросток охотно применяет орнамент, он делает это все-таки очень скупно, бережет вещь, ценит ее чисто конструктивные и материальные качества, не заслоненные и не усложненные орнаментально декоративными домыслами.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОРМА. ИЛЛЮЗОРНО-ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОЕКЦИЯ

- Самый простой случай перспективного восприятия, — это картина глубинного пространства, видимая неподвижным зрительным аппаратом. Этот случай и является предметом перспективного изучения и обоснования по строгому смыслу научного ограничения проблемы до настоящего времени.
- Теоретическое обоснование такой проекции еще больше упрощается; если предположить, что восприятие пространства не изменяется от того, — будут ли воспринимать оба глаза или один. Поэтому давно, с эпохи Возрождения, теория перспективы превратилась в учение «о построении изображений при помощи метода центрального проецирования». Иначе говоря, — это иллюзорное изображение на плоскости видимого глубинного пространства из какой-либо одной точки зрения, которая является центральной по отношению к данной картине.

-
- Новый крупный сдвиг в иллюзорно-перспективном построении — использование света для зрительной организации объемов и пространства. Сначала свет является началом, организующим объемы. Появляется понимание светотени, как способа зрительной обработки объемной массы и формы в чисто пластическом их толковании. Светотень помогает зрительному осязанию вещей. И чем сосредоточеннее свет, тем объемнее, тем «скульптурнее» становятся они зрительно. Наоборот, свет рассеянный съедает объем, и вещь в зрительном восприятии делает более плоской.

ВЫВОДЫ:

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДОШКОЛЬНОМ И ВОЗРАСТЕ

- Исследователи, занимающиеся решением проблемы развития детского изобразительного творчества, подчеркивают важность и необходимость целенаправленного обучения детей дошкольного возраста основам изобразительной грамоты.

-
- . При этом теоретический анализ показал, что в основном исследования посвящены изучению особенностей усвоения детьми дошкольного возраста какого-либо одного художественного эталона (Н.Н.Волков - цвет; В.Ф.Котляр - ритм, Т.С.Комарова, А.А.Лукашова - техники рисования; Е.К.Ривина - композиция и т.д.)

ВАЖНЫМ СРЕДСТВОМ

- активизации процесса развития детского изобразительного творчества является искусство. Произведения изобразительного искусства, созданные на основе художественных эталонов, представленные в художественно-образной форме отражения действительности, положительно воздействуют на детскую эмоциональную сферу, способствуют формированию у детей эстетического восприятия действительности, трансформации и интерпретации художественных эталонов в процессе рисования.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ

- являются объективным условием, так как цвет, форма, величина, композиционные закономерности, техники рисования выделены художниками в качестве «художественного инструментария», с помощью которого создаются произведения изобразительного искусства и субъективным условием, так как каждый эталон индивидуально усваивается ребенком, интерпретируется детским изобразительном творчестве как результат, обладающий эстетической ценностью, как продукт взаимодействия объективного и субъективного в сознании, как переживания самого ребенка в ходе рисования.

-
- Структуру художественных эталонов наполняет и раскрывает ряд компонентов, абсолютизация одного из которых приводит к одностороннему пониманию этого понятия и процесса усвоения их детьми 3-х и 7-ми лет.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ,

- что эталоны представляют собой некий образец, который не может способствовать развитию изобразительного творчества детей.
- Однако, многие педагоги считают, что художественные эталоны не затормаживают творческий процесс, а наоборот стимулируют, поскольку они есть художественно-изобразительный опыт, накопленный многими поколениями художников.

ТАКИМ ОБРАЗОМ,

- при восприятии в произведениях изобразительного искусства эстетических свойств, представляющих собой художественные эталоны, аккумулируется внимание на их значимости, ценности для конкретной личности ребенка дошкольника и человечества в целом.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

- - основы эстетического воспитания и художественного образования - интерес к реальной жизни через искусство, знакомство с видами художественной деятельности.