

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа станицы Крыловский
муниципального образования Крыловский район

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ
*«Натюрморт, как жанр
изобразительного искусства»*
для учащихся вторых классов МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

*Выполнила преподаватель
первой квалификационной категории
МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской
Кривопалова Вера Сергеевна*

ст-ца Крыловская
2021 год

«Натюрморт как жанр изобразительного искусства»

Содержание

1. Введение	2
2. Организация восприятия натюрморта детьми	6
3. Принципы отбора иллюстраций для детей	8
4. Заключение	10
6. Литература	11
7. Ход урока на тему: «Натюрморт как жанр изобразительного искусства».	12

Введение

Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе XVI и XVII столетий, но его предыстория началась значительно раньше. Сам же термин, столь привычный для современников, появился в начале XIX в. во Франции (nature morte - мертвая натура), вытеснив более употребительное в XVIII в. голландское слово stilleven (неподвижная натура) и немецкое Stilleben (спокойная жизнь). Все эти названия условны и не исчерпывают, как отмечают искусствоведы, сути явления. Объясняется это разнообразием объектов изображения в натюрморте. Как отмечала Г.К. Черлинка - «Натюрморт - это жанр, в котором художник выражает свое отношение к действительности посредством изображения предметов, которые он объединяет сначала в натуре, а затем на полотне смысловыми и эстетическими связями, не обязательно обусловленными, жизнеподобными; бытовыми, пространственными отношениями между этими предметами». Натюрморт - жанр изобразительного искусства, отражающий предметы быта, цветы в букете, орудия труда, книги, посуду, пищу, т.е. все, что создано человеком и природой. Художник выделяет из окружающего мира предмет или группу предметов и раскрывает перед зрителем красоту привычных для людей вещей: он обращает внимание на объем, фактуру, поверхность, пластику, пространственное расположение, форму и цветовое сочетание одних предметов с другими, выражая тем самым свое отношение к ним. Рассматривая натюрморт, мы постигаем свойства и качества окружающих предметов с эстетических позиций, видим то, что ранее не воспринимали. В результате этого мы начинаем относиться к вещам, окружающим нас, воспринимаем их как ценность, созданную руками человека и природой. Жанр натюрморта многогранен, его основной объект - интимная, частная жизнь человека, его простые будничные дела и потребности, выраженные в предметах - еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира, произведениях прикладного и изобразительного искусства, объектах и инструментах труда. Художник изображает внешний мир: форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость. Познаются не только физические свойства вещей, но, главным образом, их значение для человека, роль, которую они играют в его жизни. Благодаря этому мы узнаем быт эпохи, страны, отдаленных от нас временем, расстоянием.

Художник разглядывает предметы вблизи - спокойно, неторопливо, внимательно, показывает их зрителю крупным планом, в разных ракурсах - целые, разрезанные, разбитые. Все это позволяет ему выявить такие свойства и качества предметов, которые заставляют зрителя по-новому увидеть привычные, знакомые вещи, оценить их красоту.

Одна из основных тем жанра - тема любви к природе, тема ее познания и освоения, восхищения изобилием ее даров в бесконечной красоте и разнообразии. Это не только любование природой, но и прославление человека, который вырастил, собрал, разложил красиво все эти прекрасные и полезные предметы. «За рыбными лавками Снейдера угадываются

неутомимые парусники голландцев, бороздивших моря всего мира. За первыми горами плодов Сарьяна - трудолюбивые руки армянских крестьян. Разгадывая вещи на картине, начинаешь понимать, сколько усилий и мастерства вложено, чтобы изготовить вазу, расписной поднос, вышитое полотенце, вырастить овощи, испечь хлеб» - отмечает Г.К. Черлинка.

В натюрморте звучат и философские темы смысла жизни. Объекты, изображаемые в натюрмортах, можно разделить на две большие группы: природные предметы (цветы, плоды, снедь, рыба, дичь, которым сопутствуют птицы, мелкие животные, насекомые) и вещи, сделанные руками человека (орудия труда, предметы быта, произведения искусства). Особенность природных объектов - их недолговечность. Они, как правило, относятся к органическому миру; вырванные из окружающей естественной среды, они обречены на скорую гибель: цветы вянут, плоды портятся и т.д. Поэтому функция этого жанра - придать неизменность изменчивому, закрепить нестойкую красоту, сдержать ход времени, сделать тленное вечным.

Предметы, изготовленные человеком, как правило, сделаны из долговечных материалов - металлов, дерева, керамики, стекла. По фактуре они представляют контраст предметам органического мира. Но главное их отличие от природных - та содержательная роль, которую они играют в натюрмортах. Они характеризуют человека, его деятельность, вносят в натюрморт социальное содержание, представляя труд и творчество человека. Огромное разнообразие вещей расширяет и содержательные возможности натюрморта. Вводя в него изображение картин, гравюр, можно привносить в натюрморт и элементы других жанров - пейзажей, портретов, интерьеров, создающих новые своеобразные пространственные, смысловые и декоративные отношения. Натюрморт обогащают изображения росписей (на подносах, чашках, вазах), мелкой скульптуры (бюсты, статуи, барельефы и т.д.), вышивка (ткань, одежда). При всей различности природных и искусственных предметов они имеют и общие черты, позволяющие органично объединять эти объекты в натюрморт. Те и другие являются частью интерьера, относительно невелики по размерам, органично сочетаются друг с другом (ваза и цветы, блюдо и фрукты и т.д.), те и другие -

спутники повседневной жизни. Главное же, что объединяет все эти предметы, - это воздействие на них человека: лук выращен, цветы сорваны и поставлены в вазу, хлеб испечен и т.д.

Вещам в живописном натюрморте свойственны еще и метафорические, символические, иносказательные значения, кроме бытовой у них есть знаковая сущность. Общеизвестно символическое значение цветов (алая роза - любовь, незабудка - верность и т.д.). В роли символов выступают и драгоценные камни (изумруд - постоянство, александрит - изменчивость), различные предметы (труба - символ славы, молвы; шкатулка - богатство и т.д.). Мир, который раскрывает натюрморт «крупным планом», - это мир человека, его взаимоотношений с окружающими его предметами. Содержанием их являются не только сами предметы и их материальные качества, но и та творческая энергия человека, которая заключена в этих вещах и определяет наше к ним отношение. В натюрморте в соответствии с нравственно - эстетическими запросами времени раскрываются представления современников о красоте мира, духовном богатстве людей, отражается мир человеческих чувств и взаимоотношений человека с окружающим. За изображением в натюрморте видятся люди определенных социальных слоев, профессий, определенной среды и эпохи.

Целью данной работы является изучение методики знакомства детей с натюрмортом.

Задачами работы являются:

- изучить состояние проблемы в теории;
- установить, что знакомство детей с жанрами живописи влияет на всестороннее развитие дошкольника;

Гипотеза:

- если последовательно знакомить детей с жанрами живописи (натюрморт), это может в дальнейшем приобщить детей к искусству.

Организация восприятия натюрморта детьми

Натюрморт - первый жанр живописи, с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно знакомить детей, так как он вызывает наибольший эмоциональный отклик. Ассоциации с их собственным жизненным опытом, но и привлекает внимание детей к средствам выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных предметов, любоваться ими. И в этом смысле натюрморт рассматривают как ключ к постижению живописного художественного образа.

В эксперименте (Н.М. Зубарева) детям предлагались для рассматривания картины различных жанров: бытовая, натюрморт, пейзаж. Давалось задание: выбрать самую «красивую» картину и рассказать о ней. Наибольшее внимание детей привлекала жанровая (бытовая) картина - своим увлекательным содержанием, событиями, изображенными на ней, персонажами, - но при этом мало кто из детей обращал внимание на художественный язык произведения. А вот восприятие натюрморта обостряло эстетическое видение детьми цветового созвучия, формы, настроения картины, вызывало эмоциональный отклик, ассоциацию со своим опытом. Это позволило Н.М. Зубаревой предположить, а в дальнейшем и доказать, что натюрморт - именно тот жанр, с которого детей следует начинать знакомить с живописью. Ею установлены уровни эстетического восприятия детьми дошкольного возраста живописного натюрморта.

На первом уровне, самом низком, ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине, но еще не образу. Мотив оценки носит предметный или житейский характер. На этом уровне стоят дети примерно трехлетнего возраста, но если с ним не ведется педагогическая работа, то на этом же уровне они остаются не только в 6-7 лет, но и в более старшем возрасте.

Второй уровень: ребенок начинает не только видеть, но и осознавать те элементарно-эстетические качества произведения, которые делают картину привлекательной для него. При условии внимания со стороны педагога значительная часть детей в возрасте 5 лет уже способна получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине как красивое и цвет, и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений, реже - форму и композицию.

На третьем, самом высоком уровне эстетического развития дети-дошкольники поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного образа, не лежащую на поверхности. Это еще частичное, не полное постижение художественного образа, но оно позволяет ребенку эстетически переживать хотя бы часть замысла художника. На таком уровне восприятия оказываются дети в основном старшего дошкольного возраста при условии проведения с ними целенаправленной педагогической работы по развитию их эстетических чувств и восприятий.

Представлять эти три уровня эстетического развития детей воспитателю очень важно, от этого зависит стратегия и тактика работы с группой по развитию у детей художественного восприятия. Проанализировав наличное состояние эстетического развития детей в группе, взрослый может наметить план постепенной целенаправленной и дифференцированной работы с учетом индивидуальных особенностей восприятия каждого ребенка, постепенно ведя детей, стоящих на низком уровне восприятия, до более высоких этапов.

Однако эстетические эмоции, возникшие под воздействием внешней красоты - яркости красок, ритмичности и так далее, еще не свидетельствуют о глубине эстетического восприятия. Более глубоким эстетическое чувство будет тогда, когда ребенок ответит переживанием не только на прекрасную форму, но и на образно-художественное содержание произведения искусства.

Педагогическая работа по ознакомлению детей с искусством требует создания определенных материальных условий и особо творческой, радостной атмосферы в группе, душевного контакта между взрослыми и детьми. Материальные условия - это подготовка необходимого для данной работы оборудования, организация изостудий, зала с набором удобной мебели и их соответствующее оформление. Это подготовка набора качественных репродукций, живописных произведений, слайдов, художественно-развивающих игр, кинопроекторов и проекционных аппаратов, магнитофонов и проигрывателей с набором записей соответствующих музыкальных произведений. Но одних материальных условий недостаточно, требуется еще атмосфера увлеченности, заинтересованности искусством, потому что эстетическое развитие ребенка, передача художественной информации имеет свои отличительные особенности; здесь действует основной закон искусства - закон художественного уподобления. Восприятие художественной информации невозможно без эмоционального уподобления; воспринимающий должен как бы «заразиться» чувствами передающего, пережить их как свои собственные. Кроме того, восприятие художественной информации требует определенной подготовки детей, формирования их личного опыта, настроя на встречу с прекрасным. Процесс понимания художественного образа представляет собой процесс «накладывания» уже имеющихся впечатлений на воспринимаемых объект. Художественный образ, коснувшись сердца ребенка, должен оживить в нем запас собственных сходных жизненных впечатлений, по-новому их осветить, чтобы ребенок нашел в произведении что-то свое. Это поможет глубже, проникновеннее, творчески подходить к картине. Взрослый должен очень тонко и умело использовать этот метод творческой интерпретации содержания, широких ассоциаций.

Принципы отбора иллюстраций для детей.

Психологи и педагоги, характеризующие детское восприятие произведений искусства, указывают, что многое зависит от выбора конкретных произведений, доступности для детей их содержания и средств выразительности, а также от созданных взрослым условий и руководства процессом восприятия.

Практика показывает: от отбора произведений зависит успех художественного восприятия детей, введение их в мир большого искусства. То, о чем расскажет художник на полотне и с чем впервые соприкоснется дошкольник, что откроется перед его взором, чему удивится и чем восхитится он, - все это станет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира. Таким образом, правильный отбор произведений является одним из условий эстетического восприятия дошкольников. Но не только в этом его значение. Правильно осуществляемый отбор произведений искусства для работы с детьми оказывает существенное влияние и на формирование первоначальной мировоззренческой направленности, гражданских чувств, любви к Родине, родной природе, интереса к народам других стран и континентов. Кроме того, через восприятие живописи (жанровая, портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация (реализация) личности ребенка.

Знакомя детей с натюрмортом, следует обратить внимание на все его характеристики: вид, характер образа, средства выразительности, индивидуальную манеру творчества художника - и донести это до детей в доступной форме.

Понимание сложности и разнообразия натюрмортов позволит взрослому правильно отбирать художественные произведения в зависимости от уровня знаний, представлений детей, их опыта сенсорного и эстетического восприятия. При отборе натюрмортов для детей следует опираться, прежде всего, на высокохудожественные произведения, доступные им как по содержанию, так и по средствам художественной выразительности. Натюрморт должен вызывать у детей эмоциональный отклик, интерес, быть близким их личному опыту. Однако постепенно дети познакомятся с разнообразными видами натюрмортов, выразительными особенностями этого жанра живописи, творческой манерой художников.

Можно рекомендовать для детей РЭРД и ИЗО натюрмортов, изображающие сначала конкретные объекты одного порядка, одновидовые: овощи, фрукты, цветы, ягоды. Эти натюрморты не должны иметь большого количества объектов, должны быть простыми по средствам выразительности. Хорошо подобрать яркие, декоративные работы. В средней группе в дальнейшем следует предложить смешанные по содержанию натюрморты: цветы и плоды, ягоды и фрукты, овощи и фрукты и др.; в дополнение к ним рассмотреть натюрморты с предметами быта, снедью и др. Здесь уместно обратить внимание детей и на некоторые средства выразительности, цветовую тональность (теплую или холодную гамму, контрастность цвета).

В ИЗО группах следует показать детям разнообразие натюрмортов, особенности использованных средств выразительности, индивидуальность творческой манеры художников. В дополнение к одно порядковым и смешанным натюрмортам детям предлагаем натюрморты сюжетного характера, а также написанные в обобщенно - реалистической, детализированной и декоративной манере, в теплой, холодной и контрастной гамме; лирические, торжественные и др. Натюрморты подбираются разнообразными по композиции. Детей знакомить и с тем, как художники включают натюрморт в изображение портрета, жанровую, историческую и другие виды живописи.

Заключение.

Вводить детей в «большое искусство» следует как можно раньше. Необходимо создать предпосылку для «самостоятельного вхождения» и особенно важно определить фазы этого пути: от простого к сложному, от конкретного к общему. Постепенно дети учатся говорить на языке художников. Не нужно бояться оперировать понятиями и терминами изобразительного искусства на занятиях даже с самыми маленькими, так как дети, постепенно воспринимая их на слух, привыкают к ним. Главное - как можно проще расшифровать смысл. Это даст возможность прочно заложить их в память детей.

Беседа с детьми об изобразительных средствах и их применении, нужно показывать, как эти средства использовались людьми, для которых изобразительное искусство стало призванием. Дети имеют возможность сравнивать свои работы с работами мастеров, что научит их понимать и любить изобразительное искусство.

Интересные задачи, которые ставятся перед детьми на занятиях, требуют от них большой работы ума, воображения, фантазии и направлены на приобретение необходимых навыков и умений, на развитие творческих способностей.

Литература.

1. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство». СПб.: Издательство «Детство - Пресс», 2003.
2. Знакомим с натюрмортом (Большое искусство - маленьким): Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н.А. Курочкина. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.
4. Интернет ресурсы.

Ход урока на тему:

«Натюрморт как жанр изобразительного искусства»

Цель:

Познакомить детей с жанром изобразительного искусства – «натюрмортом».

Задачи:

Образовательные. Дать детям представление о натюрморте, вызвать ассоциации с их собственным опытом, стимулировать эстетические оценки и суждения; дать детям представление о признаках построения композиций для будущих картин.

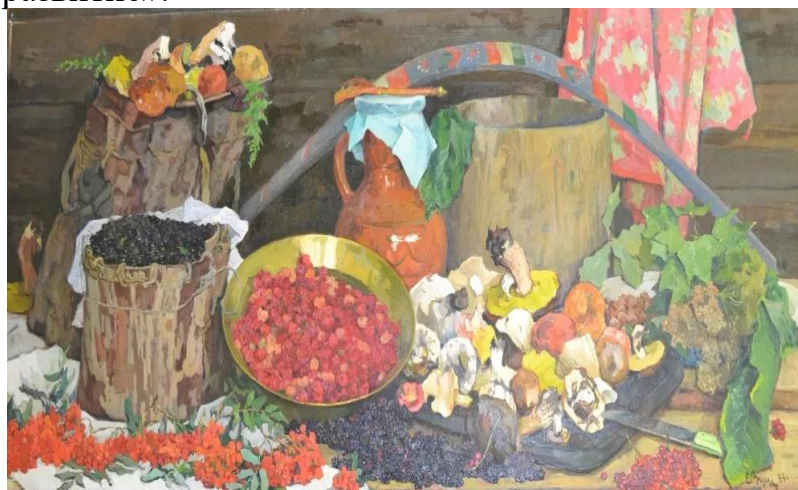
Развивающие. Развивать у детей зрительное и осязательное восприятие, образное видение и воображение ребят, развивать ассоциативное мышление и эмоциональную отзывчивость.

Воспитательные. Вызвать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость на произведения искусства, желание всматриваться, замечать нюансы, а также вызывать у детей эстетическое отношение к художественным картинам.

Демонстрационный материал:

Картины: Е.В. Зуева «Дары леса», П.П. Кончаловского «Яблоки на столе у печи», Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»; предметы для составления композиции (ваза, муляжи фруктов, муляжи овощей); мольберт; раздаточный материал: на каждого ребенка: тонированные листы бумаги (верхняя часть светло-голубая, нижняя темно-голубая) акварельные краски, кисти, салфетки, подложки, баночки для воды, образец.

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Методы и приемы:

практические, наглядные – рассматривание картин, наблюдение; словесные – вопросы, рассказ преподавателя, беседа по репродукциям картин, объяснение.

Литература:

1. Андрияка С. Натюрморт. Портрет. Интерьер: Альбом. Акварель, масло, темпера, рисунок / С. Андрияка. – М.: Московская школа акварели, 2005. – 144 с.;

2. Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка / О.Л. Иванова, И.И. Васильева. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 96 с.;

Подготовка преподавателя: Подготовила оборудование, раздаточный и демонстрационный материал, расставила столы кругом, оформила выставку натюрмортов.

Подготовка детей: Рассматривание картин различных художников, уточнение знаний о технике рисования.

Хронометрия:

Вводная часть

Организационный момент – 3 мин.

Сюрпризный момент – 0,5 мин.

Основная часть:

2.1 Выставка картин – 1,5 мин.

Чтение стихотворения– 0,5 мин.

Составление натюрморта– 10 мин.

Самостоятельная продуктивная деятельность детей – 20 мин.

Заключительная часть

Выставка работ– 4 мин.

Рефлексия– 0,5 мин.

Ход урока.

1 Вводная часть

1.1 Организационный момент.

Дети заходят в класс. Приветствие. Все присаживаются на свои места..

Дежурные сообщают об отсутствующих.

1.2 Сюрпризный момент

-Сегодня, ребята, я вас хочу пригласить на выставку картин, где вы увидите и узнаете очень много нового, интересного, удивительного.

Основная часть

2.1 Выставка картин

Преп.: Проходите, пожалуйста (преподаватель обращает внимание на выставку картин, к которой подходят дети). Ребята, посмотрите, сколько красивых картин. Давайте рассмотрим некоторые из них. Замечательная картина Евгения Владимировича Зуева «Дары леса». Полюбуйтесь ею. Как вы думаете, почему автор так её назвал?

-Художник обращает наше внимание на обилие, богатство, естественную красоту и разнообразие форм, цветов и оттенков природных даров, прославляет щедрость лесов, красоту осенних лесных даров.

Преп.: Следующая картина художника Петра Петровича Кончаловского «Яблоки на столе у печи». Как вы думаете, о чем же здесь нам хотел рассказать художник?

-Пётр Петрович предлагает нам полюбоваться и восхититься их разноцветьем, красотой округлых форм, разной величиной, их спелостью, сочностью.

Преп.: А о чем же интересно хотел нам рассказать художник Фёдор Петрович Толстой в своей картине «Букет цветов, бабочка и птичка». О чем же эта картина?

-О красоте живого мира. О растениях, цветах и живых существах – птицах, бабочках, мушках, гусеницах, которые все вместе, и составляют этот живой мир.

Прп.: Пётр Петрович своей картиной говорит нам: будьте внимательны к природе, и она щедро откроет вам свою красоту, свои тайны. Такие красивые картины можно рассматривать часами и любоваться ими. Их так много. Каждая из этих картин называется натюрморт. Натюрморт — это композиция, составленная из природных предметов и вещей сделанных руками человека.

2.2 Чтение стихотворения:

*Если видишь на картине дары леса на столе,
Фрукты, овощи в корзине или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу, или грушу, или сливу,
Или все предметы сразу,
Знай, что это — натюрморт.*

2.3 Составление натюрморта

Преп.: Ребята, хочу сказать, что натюрморт писать не так-то легко. Все художники - натюрморты, которых были размещены на выставке, сначала рассматривали предметы, затем выбирали понравившиеся им и составляли из них композицию, то есть расставляли красиво, как им нравилось. При этом обращали внимание на то, чтобы среди предметов выделялся какой-то главный: более крупный или более яркий по сравнению с остальными предметами. После чего начинали писать натюрморт, глядя на композицию, а самое главное старались точно передать форму, цвет, место расположения предметов. А вы хотели бы сегодня стать художниками и написать натюрморт?

Преп.: Я вам помогу. Давайте произнесем волшебные слова:

*Влево вправо повернись
В художников превратись.*

-Каждый из вас уже начинающий маленький художник. Вы вместе, составите одну композицию и напишите натюрморт. Пожалуйста, пройдите к столу. Перед вами предметы, рассмотрите их и так как вы юные художники выберите лишь только два или три предмета по желанию: вазу, фрукты или овощи.

Выбрали? (Да). Теперь составим композицию. Расположите её на столе, покрытом тканью. Яркость и красоту натюрморту придаст фон: верхняя часть которого светло-голубая, а нижняя темно-голубая, их разделяет линия. Как можно назвать эту линию?

-Разделяющая линия.

Преп.: Относительно разделяющей линии вы должны расположить предметы (дети составляют композицию).

-Молодцы! Замечательная композиция. Глядя на эту композицию, вы напишите натюрморт. Проходите, садитесь за мольберты.

2.4 Самостоятельная продуктивная деятельность детей

Дети приступают к написанию натюрморта. Преподаватель оказывает помощь детям, испытывающим затруднения, напоминает о технике рисования.

3 Заключительная часть

3.1 Выставка работ

Как можно назвать натюрморт? На каком натюрморте юному художнику удалось точно изобразить форму, цвет, место расположения предметов?

- Натюрморты получились яркими, колоритными, замечательными. Вы были сегодня замечательными юными художниками.

3.2 Рефлексия

- Где мы сегодня побывали? (На выставке картин)
- Что вы научились составлять из предметов? (Композицию)
- Что написал каждый из вас? (Натюрморт)
- Что вам больше всего понравилось на занятии?
- Испытывали ли вы какие-либо затруднения?