

**СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЗИРОВАННОГО
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗА В РИСОВАНИИ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ**

© 2014

Л.Г. Васильева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования
Чувашский республиканский институт образования, Чебоксары (Россия)

Ключевые слова: синтез искусств; интеграция; геометризированный орнаментальный образ; творческие задания; орнаментальный образ в изобразительном творчестве ребенка-дошкольника.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования геометризированного орнаментального образа как результата творчества в рисовании детей 5–7 лет. Приведено содержание понятия «геометризированный орнаментальный образ в изобразительном творчестве детей 5–7 лет» как сильная передача ими модели отношения народа к миру и выражение своих чувств и личного отношения к опыту такого видения выразительно-изобразительными средствами, соответствующими данному виду искусства. Представлена разработанная модель приобщения детей к искусству геометризированного орнамента, представляющая собой единство трех взаимосвязанных этапов работы с детьми: эмоционально-познавательный, орнаментально-изобразительный и орнаментально-творческий. Показан новый взгляд на проблему развития орнаментального творчества детей 5–7 лет, заключающийся в интеграции живописного, литературного и фольклорного образов с геометризированным орнаментальным образом. Раскрыто одно из условий создания детьми 5–7 лет геометризированного орнаментального образа – синтез различных видов изобразительных искусств как высокий уровень их интеграции (живописи и искусства народного геометризированного орнамента), взаимодействие художественных образов (живописного, литературного и орнаментального), а также видов народного искусства (устного, музыкального и изобразительного).

Описаны разработанные в соответствии с направлениями работы по обеспечению синтеза искусств как средства развития орнаментального творчества детей 5–7 лет творческие задания: первая серия включает интеграцию искусства живописи (русской, чувашской, французской и др.) и народного (чувашского, дымковского, мордовского и др.) орнамента; вторая серия обеспечивает взаимодействие литературного и геометризированного орнаментального образов; третья серия предусматривает взаимосвязь фольклорного и геометризированного орнаментального образов; четвертая серия способствует осмыслению детьми общности образов изобразительного и музыкального народного фольклора.

Каждый вид искусства имеет свою специфику, но ни один из них в отдельности не может отразить картину мира во всем ее многообразии. Это возможно только при объединении и взаимодействии искусств – синтезе и интеграции. Синтез искусств как понятие произошло от греческого слова «synthesis», что означает соединение, сочетание, а понятие «интеграция» – от латинского слова «integratio», что подразумевает процесс объединения в целое каких-либо частей. Как видим, понятие «синтез» родственно понятию «интеграция», но выступает несколько уже и характеризует высокий уровень интеграции. Интерес к этой проблеме на современном этапе определяется тем, что взаимодействие искусств усиливает познавательные возможности каждого из них, позволяет детям получать целостное представление о мировой и национальной культуре. Художественные образы познавательны неисчерпаемы и универсальны по своему содержанию, являются одним из своеобразных способов постижения действительности, а образное познание мира – наиболее естественное средство развития личности дошкольника (Л.С. Выготский, Е.А. Флерина, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина и др.). Вышеизложенное положение свидетельствует об актуальности исследуемой нами проблемы.

Значимость выдвинутой проблемы усиливается и тем, что одной из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе является формирование творческой личности. Решение ее должно начинаться уже с раннего возраста. Формирование орнаментального образа является одним из аспектов развития детского творчества [1].

Актуальность нашего исследования заключается также в том, что оно позволяет реализовать идеи Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который вступил в силу с 1 января 2014 года, – учет этнокультурной ситуации развития детей (пункт 1.4.), развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка (пункт 1.6.) [2].

Многие проблемы освоения детьми дошкольного возраста орнаментального искусства изучены глубоко, и круг их достаточно широк. Раскрыты возможности народного искусства в эстетическом и нравственном воспитании (Е.И. Васильева, Е.А. Флерина, А.П. Усова, Е.С. Бабунова, Л.Д. Вавилова, Г.П. Новикова, И.А. Старкова, О.А. Соломенникова и др.). Определены возможности создания дошкольниками выразительного образа в декоративном творчестве (З.А. Богатеева, А.А. Грибовская, О.О. Дронова, С.В. Иванникова, Н.Б. Халезова и др.). В исследованиях Н.С. Александровой и И.А. Лыковой представлены научные основы развития декоративного художественного образа в лепке и аппликации. Вопрос формирования орнаментального образа в рисовании и аппликации детей 4–7 лет (на материале чувашского орнамента) впервые рассматривался автором данной статьи (1995–2000 годы) [1].

Проблема синтеза и интеграции искусств в амплификации развития детей дошкольного возраста также освещается в ряде педагогических исследований (Т.Г. Казакова, Т.Г. Рубан, Р.М. Чумичева и др.). Т.Г. Казакова подчеркивает, что интеграция искусств помогает глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными средствами [3]. Развитие восприятия музыки дошкольниками в условиях взаимодействия с произведениями живописи и скульптуры рассматривают Т.Г. Рубан и Р.М. Чумичева, с народным искусством – Г.П. Новикова.

Научная проблема, на решение которой направлено в настоящее время наше исследование, связана с разработкой педагогических основ формирования геометризированного орнаментального образа в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) детей 2–7 лет средствами синтеза искусств. Названная проблема не была предметом специального изучения в теории и методике дошкольного образования. Новый взгляд на проблему развития орнаментального творчества детей 2–7 лет заключается в интеграции живописного, графического, скульптурного, архитектурного, литературного и фольклорного образов с геометризированным орнаментальным образом. Синтез различных видов изобразительных искусств в образовательном пространстве детского сада открывает новый путь художественно-творческого развития детей дошкольного возраста. Проблема разрабатывается в свете основных направлений исследований в отечественной педагогической науке, а именно регионализации дошкольного этнохудожественного образования; обеспечения единства уровней культуры: регионального (представитель национальной принадлежности), национального (россиянин) и общечеловеческого (гражданин мира, планеты).

Целью этой статьи является освещение особенностей формирования геометризированного орнаментального образа в рисовании детей 5–7 лет средствами синтеза искусств и представление научных результатов, полученных в ходе исследования.

В философско-искусствоведческих исследованиях образ в орнаментальном искусстве определяется как специфическая форма отражения ценностного образа действительности, как модель взаимоотношения человека с ней и как средство познания объективного мира (Г.К. Вагнер, М.А. Некрасова, Б.А. Рыбаков, А.Б. Салтыков и др.). Образы реальности переживались людьми на протяжении тысячелетий, их народная мудрость рождала и отшлифовывала веками. В них закреплены самые непосредственные, а поэтому и самые фундаментальные представления о гармонии мироздания [4; 5; 6; 7; 8]. В зависимости от степени обобщения выделяются сходные образы, в которых просматривается первообраз, и несходные – в виде знаков и символов. Первые типы образов имеют ярко выраженные признаки реальности. Это, к примеру, растения в хохломской, городецкой, гжельской росписях. Вторые – наоборот, только отдаленно напоминают первооснову, образность в них находится в закодированной форме. Это геометрические и геометризированные образы. В своем исследовании мы обращаемся именно к таким стилизованным первообразам. В них орнамент представляет собой как бы хитрую игру, создающую возможность двойного его восприятия и позволяющую видеть в единой графической форме два разных произведения: орнаментально-плоскостное и сюжетно-пространственное. В первом случае перед детьми предстает художественная система ритмической организации поверхности. Во втором – зримый мир, требующий сознательного включения в него. Так, смысл изображения на одной из чувашских головных повязок «масмак» сводится к следующему: «Здесь живут люди (крестики – знаки жизни). Земля, на которой они живут, красива, богата растительностью (много красного и зеленого цвета). На этой земле много гор (треугольники). На их склонах

пасутся животные (прямые и наклонные линии). Люди, живущие в этом мире, занимаются земледелием (две параллельные линии, соединенные наклонными) ...».

В далеком прошлом геометрические и геометризированные образы отражали прежде всего космогонические представления древних людей (представления о строении мира). Создавая и окружая себя красивыми вещами-образами, человек воссоздавал рядом с собой как бы модель познанного им мира. Названное положение мы берем за основу в работе по приобщению детей к искусству народного геометризированного орнамента. Образы, родившиеся в искусстве каждого народа, включают в себе огромные воспитательные и развивающие возможности. Поэтому сегодня возникает необходимость сохранить их.

Учитывая, что орнаментальный образ является результатом творчества, а побуждение к нему осуществляется путем постановки интересных, разнообразных заданий и предоставления возможности детям в выборе темы и способов ее выполнения, нами разработано два цикла творческих заданий: первый – создание геометризированного орнаментального образа по предложенной теме типа «Создай картину чувашскими (дымковскими) узорами «Из-за леса взошло солнце, и день стал прекрасным». Второй цикл – задания по собственному замыслу. Задания первого цикла содержат некоторое ограничение – «пространство» конкретного заданного содержания, задания же второго цикла имеют направленность на воплощение собственного замысла детей. Основные задачи творческих заданий направляются на развитие способности к самовыражению и индивидуальности детей, побуждение их к самостоятельному поиску и нахождению способов создания геометризированных орнаментальных образов на основе линейного орнамента, многоярусной композиции, зеркальной симметрии и по свободному выбору композиции.

Творческие задания разработаны нами в соответствии с направлениями работы по обеспечению синтеза искусств как средства развития орнаментального творчества детей 5–7 лет.

Первая серия творческих заданий включает интеграцию искусства живописи (русской, чувашской, французской и др.) и народного (чувашского, дымковского, мордовского и др.) орнамента как фактора формирования творчества в рисовании детей 5–7 лет. К примеру, сначала педагог в соответствии с темой творческого задания организует игру-путешествие в пространство картины И. Шишкина «Рожь», «Дубки», К. Моне «Сток сена в Живерни» с изображениями состояний природы летом. Затем детям предлагается составить по репродукциям картин описательные рассказы. После чего детям предлагается творческое проблемное задание «Как то, что мы увидели на картине и услышали о ней, можно передать чувашскими (дымковскими, мордовскими и др.) узорами» (задание «Как бы чуваша (русские, мордва) узорами создали картину летнего солнечного дня»).

Вторая серия творческих заданий – взаимодействие литературного и геометризированного орнаментального образов – направлена на создание детьми геометризированного орнаментального образа по мотивам литературных произведений. Так, вначале воспитатель обсуждает с детьми содержание отрывка из поэмы

К. Иванова «Нарспи», а затем предлагает создать чувашскими узорами «картину» представленного содержания на тему: «Близ села шумливо, быстро речка резвая бежит. Солнце, светом вышивая, по воде лучом скользит».

Третья серия творческих заданий посвящается взаимосвязи фольклорного и геометризованного орнаментального образов в художественно-творческом развитии ребенка-дошкольника. Содержание заданий предусматривает развитие творческой инициативы детей по созданию геометризованного орнаментального образа по мотивам народных выражений и примет. К примеру, «Красное солнышко восходит, освещая белый свет».

Четвертая серия творческих заданий способствует подведению детей к осмыслению общности образов изобразительного и музыкального народного фольклора. Цель заданий заключается в самостоятельном создании геометризованного орнаментального образа на основе свободного выбора композиции по заданной теме. Детям предлагается подготовить какое-либо «изделие» для чувашского и татарского весеннего праздника «Акатуй», «Сабантуй» и др.

Приведенные серии творческих заданий используются на орнаментально-творческом этапе разработанной нами модели формирования геометризованного орнаментального образа в рисовании детей 5–7 лет. Этому этапу работы с детьми предшествуют другие этапы деятельности с ними: эмоционально-познавательный и орнаментально-изобразительный.

Ведущей задачей эмоционально-познавательного этапа является подведение детей к пониманию отражения в орнаменте древних суждений человека о строе Вселенной, к восприятию ценностно-смыслового (что изображено), мировоззренческого (отношение народа к изображаемой действительности), выразительно-изобразительного (форма, через которую выражено содержание) уровней орнаментального образа [1, с. 106–109; 9, с. 60]. Одной из форм организации работы с детьми по развитию у них отношения к мировоззренческому уровню орнаментального образа в разработанной нами методике является установление параллелей между искусством орнамента и мифами или легендами. Это связано с тем, что народный орнамент является как бы иллюстрацией к ним. В развитии у дошкольников отношения к другим уровням орнаментального образа мы опираемся на положение о том, что образ отдельной художественной вещи складывается из взаимодействия линейных и цветовых образов и все слагаемые художественной формы: и образные мотивы, и цветовые сочетания, и композиция – имеют свою символику. В связи с этим система разработанных нами занятий предусматривает ознакомление с линейными и цветовыми образами как первичными, а также с образностью композиции.

На орнаментально-изобразительном этапе разработанной нами методики дети осваивают средства создания геометризованного орнаментального образа, постепенно изменяя формы изобразительных действий: от создания образов-символов геометрических и геометризованных узоров в технике рисования к воспроизведению орнаментальных образов по принципу линейного орнамента, многоярусной композиции и зеркальной симметрии [10; 11].

Теоретическое и экспериментальное изучение проблемы позволило нам определить содержание понятия «геометризованный орнаментальный образ в изобразительном творчестве ребенка-дошкольника», под которым понимается сильная передача им модели отношения народа к миру и выражение своих чувств и личного отношения к опыту такого видения выразительно-изобразительными средствами, соответствующими данному виду искусства.

Анализ детских работ, выполненных на орнаментально-творческом этапе, показывает, что дошкольники выступают как создатели своеобразных и неповторимых образов. Работы детей отличаются богатым образным содержанием и разнообразием использованных для его воплощения выразительно-изобразительных средств, прочными навыками изображения, чертами определенной индивидуальной выразительности. Дети смогли найти необычные приемы решения творческих заданий. Образы, сотворенные 33,4 % детей 5 лет и 70 % 6 лет, были наиболее интересными, индивидуально-своеобразными. Активность 26,7 % детей 5 лет и 40 % – 6 лет сказалась в создании композиции на основе внутренней согласованности линейных и цветовых образов, логики и обоснованности их объединения, выразившейся в необычности ее решения: в использовании принципа инверсии (перевернутые узоры) и зеркальной симметрии на полосе, прямоугольной форме, в многоярусности с разными линейными образами на узких ярусах и разнородными – на широком. Часть детей, 6,7 % 5 лет и 30 % 6 лет, проявила эмоционально-личностное отношение к изображаемому, творчески преобразуя хорошо известные орнаментальные формы и создавая на их основе новые комбинации. Самостоятельность и инициатива остальных детей выразилась в комбинировании знакомых орнаментальных элементов в новые сочетания, причем у 50 % из 66,6 % детей 5 лет и 20 % из 30 % детей 6 лет достаточно оригинальные.

В творческих заданиях 57 детей из 60 детей создали геометризованный орнаментальный образ как результат стройной согласованности выразительно-изобразительных средств с идеей произведения, выразили свое отношение к опыту видения народом мира, дали ему свою эстетическую оценку, в которой раскрылось их собственное «я». Приведем несколько наиболее интересных рассказов детей о своих работах. Таня С. (5 лет 9 мес.): «Небольшая деревня видна, она состоит из двух дворов, в них по четыре дома (угловатые завитки). Эту деревню освещает много солнц (квадраты, поставленные на угол, с продленными сторонами – «лучами»). Рядом с деревней речка бежит (ломаная линия). Недалеко видны горы (треугольники). Очень красиво на этой земле». (Ваня Ш., 6 лет): «Это «сара», подвеска к поясу. Здесь три мира: небесный, земной и подземный. Я здесь нарисовал несколько солнц (квадраты, поставленные на угол, с продленными сторонами – «лучами»), одно на небе светит, другое спит, отдыхает под землей. А еще я нарисовал пахотную землю (две параллельные линии, соединенные наклонными), на горах (треугольники) животные (линии разной направленности) гуляют, ища травку».

Детские работы свидетельствуют о том, что в самостоятельном орнаментальном творчестве дети создают геометризованные орнаментальные образы,

характеризующиеся индивидуальным своеобразием. Созданные ими образы являются субъективно и объективно новыми. Однако при этом в них есть то, что связывает их с богатством орнаментального искусства своего народа, и то, что выражает отношение к опыту его мировидения. Именно такая связь индивидуальной неповторимости с возрастившими их «корнями» определяет сущность созданных детьми геометризированных орнаментальных образов.

Результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать о реальной возможности развития у детей 5–7 лет восприятия и понимания на доступном им уровне геометризированного орнаментального образа, а затем и создания его в самостоятельной изобразительной творческой деятельности. Одним из условий создания детьми 5–7 лет геометризированного орнаментального образа является синтез различных видов изобразительных искусств (живописи и искусства народного орнамента), взаимодействие художественных образов (живописного, литературного и орнаментального), а также видов народного искусства (устного, музыкального и изобразительного). Такой подход к приобщению дошкольников к декоративно-прикладному искусству разных народов, в основе которого предусматривается взаимодействие различных видов изобразительных искусств (живописи и искусства народного орнамента), разновидностей художественных образов (живописного, литературного и орнаментального), а также видов народного искусства (устного, музыкального и изобразительного), открывает новый путь их художественно-творческого развития.

Результаты исследования открывают перспективы для дальнейшего исследования проблемы становления геометризированного орнаментального образа в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Кабинетом Министров Чувашской Республики научного проекта № 14-16-21024.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева Л.Г. Формирование орнаментального образа в рисовании и аппликации детей 4–7 лет (на материале чувашского орнамента) : дис. ... канд. пед. наук. Ульяновск, 1998. 203 с.
2. РФ. Министерство образования и науки. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования : приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.
3. Казакова Т.Г. Синтез искусств как фактор развития творчества ребенка. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. М.: Владос, 2006. С. 114–121.
4. Вагнер Г.К. От символа к реальности. Развитие пластического образа в русском искусстве XIV–XV веков. М.: Искусство, 1980. 263 с.
5. Каган М.С. Начала эстетики. М.: Искусство, 1964. 209 с.
6. Некрасова М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве // Искусство ансамбля. Художественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда / сост. М. А. Некрасова, М., 1988. С. 13–42.
7. Рыбаков Б.А. Макрокосм в микрокосме народного искусства // Декоративное искусство СССР. 1975. № 1. С. 30–33 ; № 3. С. 38–43.
8. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. М.: Просвещение, 1969. 295 с.
9. Васильева Л.Г. Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента. Чебоксары: Новое время, 2002. 144 с.
10. Васильева Л.Г. Загадочный мир народных узоров. Развитие у детей способностей к созданию образов-символов чувашских узоров в рисовании и аппликации. Чебоксары: Новое время, 2005. 88 с.
11. Васильева Л.Г. Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях дошкольников. Формирование орнаментального образа в изобразительной деятельности детей 5–7 лет. Чебоксары: Новое время, 2006. 104 с.

THE SYNTHESIS OF ARTS IN FORMATION OF GEOMETRIZED ORNAMENTAL IMAGE IN 5–7 YEARS OLD CHILDREN DRAWING

© 2014

L.G. Vasilyeva, candidate of pedagogic sciences, Associate Professor of the Preschool Education Department
Chuvash Republican Institute of Education, Cheboksary (Russia)

Keywords: synthesis of the arts; integration; geometrized ornamental image; creative tasks; ornamental image in the fine art of the preschool children.

Annotation: The article considers the peculiarities of the geometrized ornamental image-building as the result of the creative work in drawing of 5–7 years old children. It introduces the definition of the meaning «geometrized ornamental image in fine arts of 5–7 years old children» as a reflection of the model of public attitude to the world and expression of their own feelings and personal attitude to experience of such a vision of expressive graphic arts within the powers of 5–7 olds, that is specific for given type of art. The author suggests a model of involving children in geometrized ornamental art, represented by combination of three integrated aspects of work with children: emotionally-cognitive, ornamentally-graphical and ornamentally-imaginative. A new sight of the problem of development of ornamental creative work of 5–7 olds is represented in this work, it is concluded in the integration of figurative, literary and folk images along with visual symbolic image. One condition of 5–7 olds visual symbolism is the synthesis of different forms of fine art as an advanced level of integration of painting and folk geometrized ornamental craft, interwork of artistic images (figurative, literary and ornamental) with different kinds of folk art (verbal, musical and graphical).

In this article, the author is also describes creative assignments, elaborated according to her theory: the first part of the assignments includes integration of Russian, Chuvash, French etc. painting culture with Chuvash, Dymkovo and Mordovian ornament; the second part is responsible for cooperation of literary and ornamental images; the third part covers interaction of folklore and geometrized image; the fourth conduces understanding of affinity of figurative and musical folk images.