Консультация

«Взаимодействие взрослых и детей в процессе развития художественных и изобразительных способностей ребенка»

Рисунки маленьких детей, вне зависимости от времени и пространственной удалённости (мы можем брать рисунки разных столетий и разных стран), удивительным образом похожи друг на друга и демонстрируют определённые закономерности в постепенном изменении их содержания и формы.

Эти закономерности позволяют выделить этапы развития детского рисунка. Исследователи детского изобразительного творчества утверждают, что такие этапы являются типическими как для индивидуального развития ребёнка, так и для становления изобразительной деятельности в любом возрасте, даже у взрослого в случае, если по какой-либо причине взрослый лишён был возможности рисовать в детстве.

Более того, профессиональный художник, осваивая новый для себя материал, в какой-то мере уподобляется ребёнку: он также манипулирует материалом вне всяких изобразительных задач, проверяя его возможности взаимодействия с изобразительной плоскостью.

Если спросить пятилетних детей, любят ли они и умеют ли они рисовать, то окажется, что все без исключения любят и умеют. Подобный результат чаще всего будет и в первом классе. Но чем старше становятся дети, тем меньше они рисуют. И если задать тот же вопрос старшеклассникам, то в лучшем случае один - двое из всего класса ответят утвердительно. Большинство же будут убеждены, что им это не дано, да и не нужно. Более того, общение с произведениями искусства также оказывается вне интересов ребёнка или остаётся на уровне, который не позволяет ему видеть в произведении искусства нечто большее, чем просто изображение, и нечто большее, чем просто украшение.

Как же так? Начиная с детского сада, мы учим детей рисовать, учим их любить и понимать искусство. Мы учим не тому? Или учим не так? Возможно, делаем какие-то неверные шаги в процессе развития изобразительных и художественных способностей ребёнка?

Знакомство с особенностями естественного развития детского изобразительного творчества, с пониманием его значения для общего психического и художественного развития человека, поможет выявить характерные и возможные ошибки нашего взаимодействия с ребёнком. А, с другой стороны и определить условия эффективности этого взаимодействия.

Итак, рассмотрим процесс изобразительной деятельности ребёнка в его становлении и развитии в связи с его общечеловеческим развитием.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Доизобразительный этап или этап каракулей

Возраст ребёнка - от 1 до 3 лет

Ребёнок в этом возрасте:

- способен в определённой степени координировать свои движения;
- способен отслеживать возможности художественных материалов оставлять след на поверхности.

Особенности рисунков:

Ребёнок ещё не рисует, он играет с художественными материалами, оставляя следы (пятна и линии) на поверхности листа или любой другой поверхности; ребёнок не «держит» формат листа и его «рисунки» не имеют выраженных границ.

Функции изобразительной деятельности

Итак, ребёнок играет с карандашом, мелком или фломастером. Следы, остающиеся на бумаге - ещё не изображения. Они только фиксируют двигательную активность руки ребёнка, способность вести её прямо, дугой, делать круговые движения кистью. Таким образом,

- *рисунок становится для ребёнка средством овладения собственным телом, он помогает развить способность координировать свои движения.*

Появление отпечатка собственного движения, ощущение послушности линии собственной воле завораживает ребёнка, и он подолгу и с увлечением играет в эту игру. Такая игра помимо функции развития координации ребёнка имеет ещё один важный смысл:

- **ребёнок открывает способ обозначения своего присутствия в мире.**

Вот только что мир существовал сам по себе. А вот он изменился: в нём появился след от моего действия, знак моего присутствия, своеобразный портрет самого себя.

Знаковая деятельность, в процессе которой происходит своеобразное удвоение реальности - особенность человеческого сознания, средство развития человеческого сознания.

Человек - существо моделирующее. Мы познаём мир и любые его проявления через создание идеальных моделей, удваивающих реальность. Учёный выстраивает концепции, вычерчивает схемы и формулы, пытается осмыслить через них законы мироздания.

Отпечаток собственных движений становится для ребёнка первым знаком самого себя и средством познания самого себя. Поэтому

- **изобразительная деятельность на данном этапе - это ещё и развитие сознания ребёнка.**

Наблюдая за тем, с каким упоением ребёнок работает карандашом, мамы и бабушки радуются. «Будет художником», - говорят они и покупают первый альбом. Ребёнок проводит линию на первой странице. Переворачивает её. Ставит черту на следующей. Снова переворачивает. И вот альбом уже использован весь. «Посмотри, сколько свободного места, - советует экономный взрослый, - нарисуй ещё вот здесь!» Но ребёнок считает свой рисунок законченным. На самом деле, он выполнил свою задачу - отметил своё присутствие, и большего пока от изображения не требует.

Задачи для взрослого:

- предоставлять ребёнку **возможность экспериментировать** с разными художественными материалами;
- **демонстрировать способы** использования этих материалов;
- **эмоционально поддерживать** ребёнка в процессе игры с художественными материалами, формируя положительное отношение к данной деятельности (радоваться величине и яркости пятна, толщине или тонкости линий, количеству маленьких точек...)

Постепенно движения ребёнка становятся увереннее, он начинает держать пространство листа (не выходит за его пределы в своих движениях). В конце данного периода происходит важнейшее событие: **ребёнок открывает совпадение реального мира с графическими знаками, которые он создаёт.**

Рождение первого изображения знаменует начало следующего этапа в развитии детского изобразительного творчества.

ВТОРОЙ ЭТАП

Этап структурно-функционального изображения

Возраст ребёнка: от 2 до 4 лет

Ребёнок в этом возрасте:

- открывает совпадение форм реального мира и собственных графических знаков;
- осмысляет структурно - функционально закономерности формы (наличие у неё частей, необходимых для узнавания предмета).

Особенности рисунков:

- содержание изображения - образы реального мира (до которого ребёнок может дотянуться руками);
- ребёнок рисует, не выходя за границы листа;
- изображения предельно обобщены;
- изображения отражают тактильный, двигательный, зрительный и интеллектуальный опыт ребёнка;
- рисунок отражает структуру предмета и его назначение;
- изменения рисунка отражают общий уровень психического развития ребёнка;
- изображения свободно парят в пространстве листа;
- пропорции изображения искажены.

Первые изображения предельно просты. Круг с двумя палочками - человек. У психологов есть своё название для этих человечков - «головоноги». Морковка с тоненькими хвостиками - дерево. Постепенно конструкции усложняются. На руках вырастают пальцы, на деревьях - листья, на ноги надеваются башмаки, на головы - банты и шапки.

Ребёнок рисует исключительно то, что стало для него предметом осмысления. В его первом изображении человека есть глаза и рот, но нет носа. И в самом деле, даже мы, взрослые, обращаем внимание на то, как человек смотрит, говорит, но как дышит или как дышим сами, замечаем только тогда, когда болеем или дышать становится трудно.

Изменения рисунка отражают уровень его общего психического развития. Так появление пальцев в изображении человека свидетельствует о развитии мелкой моторики. В книге у Л.С. Выготского есть пример, где у изображённого человечка - 16 пальцев. Ребёнок ещё не умеет считать, но хорошо понимает необходимость данных деталей тела.

А.В. Бакушинский смену одного этапа развития детского рисунка другим определял сменой установки при восприятии. Для первого этапа, согласно идеям Бакушинского, свойственна двигательно-осозательная установка. Ребёнок познаёт

мир, прежде всего, через движение и осязание. С возрастом, и об этом говорят и современные психологи, роль зрительной установки усиливается, что и создаёт условия для возникновения изобразительной деятельности. Второй этап - период двигательно-зрительной установки психики. Ребёнок начинает больше внимания уделять зрительному опыту восприятия.

Именно другая установка психики по отношению к взрослому (у взрослого зрительная установка) делает рисунок ребёнка неожиданно выразительным для взрослого или, наоборот - совершенно непонятным для него.

«Что это?» - спрашивает взрослый.

«Стрекоза», - отвечает малыш.

«Непохоже», - убеждён взрослый. Но что удивительно, очень часто детские рисунки, непохожие и неузнаваемые для взрослых, легко распознаются самими детьми. «Это стрекоза!» - легко расшифровывает один ребёнок графические знаки (почти каракули) другого маленького художника. То, что для взрослого-тайнопись или бессмыслица, для ребёнка реализм.

Отечественный психолог В.С. Мухина утверждала, что детский рисунок РЕАЛИСТИЧЕН и выделяла несколько видов детского реализма:

1. Зрительный реализм (рисуют то, что видят).
2. Интеллектуальный реализм (рисуют то, что знают).

Ребёнок не видит тела под одеждой, но рисует так, как знает.

3. Тактильный реализм. Для нас эта лошадь нереалистична, она скорее дикобраз, чем лошадь. Для ребёнка, который погладил лошадь и с удивлением обнаружил, что она лохматая, это - реалистичный рисунок.
4. Двигательный реализм.

При зрительной установке мы бы карусель нарисовали иначе. Но для ребёнка карусель - это, прежде всего, - движение по кругу. Так он её и изображает.

Функции изобразительной деятельности:

- развитие зрительной установки (направленности на зрительное восприятие при ориентации в пространстве);
- развитие способности создавать и распознавать графические и цветовые знаки;
- развитие познавательных способностей ребёнка. А именно: способности осмысливать особенности формы и структуры предмета, способности обобщать впечатления от предмета, выделяя наиболее существенные признаки;
- развитие мелкой моторики (движения кисти усложняются).

Характерные ошибки взрослого:

Учит правилам рисования, которые часто не соответствуют восприятию ребёнка (примеры), но приняты во взрослой культуре. **Рано усвоенное правило становится**

барьером для развития ребёнка, для совершения собственных открытий, для формирования уверенности в собственных силах.

Задачи для взрослого:

- создать условия для самостоятельного открытия изображения ребёнком. (Например, игры в превращение пятен, линий штрихов в конкретные изображения);
- продемонстрировать приёмы работы с художественными материалами;
- наблюдать вместе с ребёнком окружающий мир, исследовать закономерности строения различных предметов;
- эмоционально проживать вместе с ребёнком впечатления реального мира и гармонии пластической формы.

Итак, ребёнок изображает различные предметы и их движения. Предметы становятся всё более узнаваемыми, всё более детализированными. К четырём годам - новый прорыв. Появляется некий порядок в изображении, определённый открытием ребёнка порядка в мире. Он открывает наличие пространственной ориентации предметов и их взаимосвязь.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Пространственно-сюжетное изображение

Возраст ребёнка: от 4 до 6 лет

Ребёнок в этом возрасте:

- осмысляет и создаёт собственную иерархию значимости явлений реальности (главный - самый большой);
- осмысляет иерархию размеров предметов окружающего мира;
- развитие пространственных представлений;
- открывает упорядоченность предметов окружающего мира относительно верха и низа (земли и неба);
- развиваются вербальные способности ребёнка (способности осмыслить и изложить причинно-следственные связи событий);
- осмысляет и оценивает события, себя, людей и их поступки (+) и (-), «хорошо = красиво» и «плохо = некрасиво»;
- появляется интерес не только к процессу, но и к результату изобразительной деятельности.

Особенности рисунков:

- содержание изображения - сюжет,
- событие (рисунок становится рассказом);
- в рисунке обозначены верх и низ: линия земли и линия неба;

- композиция рисунка – фризовая (предметы изображения расположены в одну линию, не перекрывая друг друга);
- предметы изображения не «плавают» в пространстве листа, но ориентированы относительно верха и низа;
- рисунок детализирован;
- пропорции изображения искажены;
- отдельным деталям придано особое значение;
- масштаб изображения свидетельствует о значимости предмета изображения.

Функции изобразительной деятельности:

- развитие зрительной установки;
- развитие способности к эмоциональному переживанию и сопереживанию;
- развитие познавательных способностей ребёнка. А именно: раскрывать причинно - следственные связи событий;
- развитие волевой сферы.

Характерные ошибки взрослого:

1. Отсутствие участливого отношения взрослого к изобразительной деятельности ребёнка. (Ребёнок постоянно совершает открытия, но они становятся таковыми, если оказываются замеченными значимым взрослым).

2. Корректирование детского рисунка, исправление его.

«Почему у тебя небо нарисовано одной полосой? Посмотри: небо доходит до земли», - говорит взрослый и велит закрасить фон в рисунке полностью. Ребёнок послушно закрашивает.

Взрослый любителю. А ребёнок в следующем рисунке снова прочерчивает линию неба и линию земли. И делает это вовсе не потому, что он непонятливый или вредный. Он так видит и так понимает мир. Это его модель мира, в которой небо - высоко, выше всех. Если рисовать его до земли, то получится, что дерево выше неба, а это не так.

Заставляя детей рисовать в соответствии с нашими взрослыми представлениями или правилами, принятыми в современной культуре, мы нарушаем собственное видение ребёнка, нарушаем его веру в свои силы, приучаем думать, что кто-то всегда знает лучше, чем он, что нельзя надеяться на себя, а нужно всегда полагаться на готовые, кем-то уже придуманные правила.

Задачи для взрослого:

- совместное проживание событий, сопереживание героям;
- исследование конструктивных, структурно-пространственных и ролевых закономерностей в мире;
- игра с возможностями художественных средств и материалов;

- эмоциональное проживание вместе с ребёнком гармонии пластической формы;
- совместное освоение способности осмыслять собственные переживания.

Оценка рисунков ребёнка

Как обычно мы реагируем на работы ребёнка?

1. Что это ты нарисовал? - Непохоже!
2. Замечательно! Шедевр!

В первом случае мы формируем неуверенность в себе, но и второй вариант - педагогически неграмотен. При такой оценке смещается мотив рисования. Ребёнок садится рисовать шедевр. Что можно нарисовать с такой установкой? Художник рисует, чтобы внятно выразить волнующие его переживания.

А с какой целью ребёнок подходит к процессу создания изображений?

Ребёнку важен процесс. Его цель при создании изображения - повторно пережить события, удивившие, обрадовавшие, огорчившие его и восполнение желаемых переживаний (изживание аффектов, как сказали бы психологи).

Л.С.Выготский поясняет это положение следующим примером. Идя по улице с мамой, ребёнок увидел городского на лошади. «Хочу кататься» - высказал он своё желание. Естественно, это его желание не могло быть исполнено. Придя домой, ребёнок играет в игру, в которой он едет на лошади - или рисует, обыгрывая эту ситуацию в рисунке. Моделируя желаемое (воображаемое) событие, ребёнок проживает его как реальное.

Проживание прошлого или воображаемого события как реального и есть смысл и цель изобразительной деятельности ребёнка.

Рисунок становится для него моделью жизненных ситуаций, воспроизводя и заново переживая которые ребёнок получает возможность осмыслять эти ситуации и роли каждого из героев этих ситуаций.

Рисунок, как и ролевые игры, становится своеобразной моделью мира, играя с которой ребёнок осмысляет этот мир.

Таким образом, рисунок для ребёнка способ воспроизведения эмоционально притягательной ситуации. Ситуация условная, переживания - реальные. Условность ситуации и реальность переживаний - одна из главных особенностей произведений искусства. Но является ли детский рисунок произведением искусства?

Художник, создавая произведение, ищет форму, позволяющую воплотить собственное отношение к миру, собственные переживания какого-либо явления. Леонардо да Винчи писал: «Композиции должны побуждать зрителей к тому же самому действию, ради которых этот сюжет был изображён. Например: если сюжет представляет ужас, страх и бегство, или же горе, плач и сетования, то души наблюдающих должны привести члены их тела в такие движения, чтобы казалось, что они сами участвуют в том же самом событии. Если же они этого не делают, то талант такого художника никчемный».

Ставит ли ребёнок себе такую цель?

Его переживания остаются за рамками листа. Поэтому детские рисунки - часто практически схемы, лишь называющие предметы и явления. Конечно, мы можем привести примеры, противоречащие нашим утверждениям. Порой детские работы оказываются на редкость выразительными. Как рождаются такие работы?

Ребёнок создаёт выразительные работы интуитивно, поскольку изменение видения мира в зависимости от наших эмоций заложено в физиологии человека. Например, изображает более яркими и тёплыми красками, упорядоченными линиями приятные для него события, и, наоборот, холодными и тёмными красками и хаотичными линиями события неприятные.

Немалую роль здесь играет и то, что ребёнок, не скованный общепринятыми способами описания мира, объяснения его закономерностей и правилами изображения, закреплёнными в культуре, обладает гораздо большей свободой по сравнению с взрослым в моделировании изображения. Несовпадение с нашей взрослой логикой, нашим взрослым видением делает рисунок неожиданным, заставляя нас, зрителей, по-другому увидеть мир, посмотреть на него глазами ребёнка - и понять то, чему он радуется, чему удивляется, чего боится.

Но такое прочтение детского рисунка - это наша способность видеть выразительные возможности неожиданной, экспрессивной формы, ритмически гармоничной, рождённой в результате эмоционально яркого переживания. Это наше взрослое умение понять ребёнка через его рисунок. Сами дети не ставят себе такой задачи, не видят и не ценят выразительности своих работ. Именно поэтому они не могут различить свою и чужие работы по прошествии некоторого времени. Вы не замечали, что уже на следующий день, если дети рисовали на общую тему, они не могут определить, где чья работа? «Я тоже рисовал трёх медведей! Значит, это моя работа!»

Но наступает момент, когда ребёнок начинает замечать разницу:

- между создаваемым изображением и образом восприятия или образом воображения
- между тем, что хотел изобразить, что переживал и тем, что получилось в изображении.

Это новый этап развития детского рисунка.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП

Эстетически значимое изображение

Возраст ребёнка: 6-9 лет

На самом деле, образ, рождающийся у нас при восприятии реальности, совершенно не совпадает со зрительным образом, отражающимся на сетчатке наших глаз.

В дневниках известной художницы Остроумовой-Лебедевой можно найти интересное наблюдение. Художница описывает свой опыт работы на пленэре. Пытаясь добиться правдивости изображения, она старалась, чтобы все цвета на рисунке максимально точно соответствовали натуре. Однако желаемого результата правдивости изображения добиться никак не удавалось. Позднее она написала работу заново, смело меняя цвета и не думая о буквальном сходстве. Как ни странно, новый рисунок дал то ощущение верности изображения, к которому стремилась художница, ощущение совпадения с тем, что она видела на натуре.

Получается парадокс: мы изображаем то, что видим, получается не то, что видим. Изображаем не то, что видим, получаем то, что видим. Наш образ восприятия зависит от настроения, физического состояния, наших знаний о предмете или явлении. Поэтому для того, чтобы увидеть образ восприятия, его надо создать.

Пример из собственного детского опыта. Мне шесть лет. Из непослушного снега я леплю Город Кошек. В нём есть всё для счастливой кошачьей жизни. И к тому же он необыкновенно, сказочно красив: башни, воздушные переходы, прозрачные купола. Вечером, когда родители пришли забирать нас по домам, я повела свою маму показывать мой город.

А там ничего не было. Нет, никто ничего не сломал. Но смотреть было не на что. Непонятный лабиринт из тоненьких снежных перегородок с отпечатками детских варежек. Я узнавала эти нелепые снежные стенки. Их сделала я. Это точно. Но как так получилось? В голове у меня были две абсолютно равные по своей яркости картинки: одна - то, что я надеялась увидеть и хотела показать, другая – то, что я вижу на самом деле. И то, что я видела на самом деле, безжалостно разрушало все мои фантазии.

Подобных примеров множество в практике любого педагога.

На одном из занятий мы с детьми рисовали подводный мир. Нас восхищала красота морских растений, причудливость обитателей водных глубин, таинство иной жизни, похожей на волшебную сказку. «А можно я нарисую замок подводного царя?» - спросила одна из девочек. «Конечно, можно!» Подхожу к ней через какое-то время. На листе среди кипения волн – прямоугольник пяти-этажки-«хрущёвки» с правильными рядами окон. Девочка в полном недоумении смотрит на меня – возможно, только что она взглянула отстранённым взглядом на своё творение.

Ребёнок в этом возрасте:

- у него происходит дальнейшее развитие зрительной установки (особое внимание зрительным впечатлениям);
- ребёнок открывает несовпадения между создаваемым изображением и образом восприятия (или образом воображения);
- идёт развитие пространственно-временного восприятия (замечает пространственные и глубинно-пространственные отношения предметов);

- развивается способность выявить наиболее информативные проекции предмета;
- ребёнок осмысляет собственные переживания: «Я злой», «я весёлый» и т.д.;
- возникает потребность в освоении правил изобразительной деятельности.

Теперь становится возможным осмыслить воздействие рисунка, открывать коммуникативную заряженность пластической формы, раскрывать возможность влиять на наше состояние, воплощать не только сюжет, но собственные переживания.

Особенности рисунков:

- содержание изображения - сюжет, событие, эстетическая привлекательность предмета изображения;
- совмещение нескольких точек зрения при изображении одного предмета;
- динамичность рисунка;
- декоративность рисунка как отражение стремления к эстетической выразительности рисунка.

Функции изобразительной деятельности:

- развитие способности к осознанному эмоциональному переживанию и сопереживанию;
- развитие познавательных способностей ребёнка. А именно: развитие способности осмыслять выразительные возможности языка искусства.

Характерная ошибка взрослого:

- преподнесение возможностей изображения и выражения, принятых в современной культуре, как непреложных правил.

Задачи для взрослого:

- совместное проживание событий, сопереживание героям;
- эмоциональное проживание вместе с ребёнком гармонии пластической формы;
- открытие выразительных возможностей языка изобразительного искусства.

Оценка:

- спонтанное воплощение переживания;
- воплощение эмоционального замысла.

Если нет такой работы, то в 10-12 лет разражается кризис изобразительной деятельности. Тот факт, что к 10-12 годам ребёнок теряет к ней интерес, оставляя её как пережитый этап, психологи объясняют тем, что в этом возрасте ребёнок увлекается другими видами творчества, например литературой, поскольку «слово

позволяет с гораздо большей лёгкостью, чем рисование, передать сложные отношения, особенно внутреннего характера».

Но более вероятная причина утраты интереса к изобразительной деятельности всё-таки в том, что ребёнок так и не открыл возможности изобразительного искусства передавать «сложные отношения». Поэтому осмысление ребёнком возможностей языка искусства мы будем рассматривать как одну из самых важных задач в процессе эстетического и художественного развития ребёнка на занятиях по изобразительной деятельности.