

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детей г. Хабаровска
«Центр эстетического воспитания детей
«ОТРАДА»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
по предмету «Изобразительное искусство»

«Поэзия детского рисунка»

Составитель: Гаевая Н.Ф.,
педагог дополнительного образования

Хабаровск
2014

- Предисловие –

*«Я понимаю, почему ребенок может быть зрелым музыкантом.
И когда мы присмотримся внимательнее к его рисункам,
мы обнаружим в нем поэта, художника, мастера чувства».*

*Януш Корчак
«Когда я снова стану маленьким»*

Кто не наблюдал, как рисуют дети – не свои, так чужие, не дома, так на улице? Самые маленькие, еще не зная чем и на чем можно рисовать, с увеличением рисуют всем, что оставляет след на асфальте, на стене, на бумаге. Взрослые иной раз досадуют: «Обои испортил, бумагу извел – лучше бы играл со своими игрушками». Людям подчас невдомек, что рисунки детей – одно из чудес, мимо которых многие проходят, не замечая их, не задумываясь. А между тем сами они и их появление удивительны. Казалось бы, из ничего, как цветы после теплого дождя, возникают произведения детской фантазии, яркие, своеобразные рисунки, в чем-то схожие между собой, в чем-то разные. Эти рисунки – преддверие в мир, создаваемый искусством. Творчество естественно вплетается в жизнь ребенка, как и в жизнь всех людей. Рисуют все дети. Однажды возникнув, рисунок ребенка непрерывно развивается. Подобно растению проходит он начальную, скрытую стадию, когда и угадать нельзя, каким он будет, постепенно становится видимым, набирает силу, расцветает. Детские рисунки злободневны и непредвзяты. Поэтому они могут служить великолепным документом своего времени, преломленного в мыслях и чувствах людей.

Мы очень мало знаем о том, как рисовали дети не только в глубокой древности, но и в более близкие к нам времена. И потому особенно дороги нам отдельные находки, вроде рисунков на бересте мальчика Онфима, жившего в Новгороде в XIII веке. Детские рисунки часто полны интереснейших сведений о времени и об их маленьких авторах, их интересах, их воспитании.

Первые коллекции детского рисунка возникли в начале прошлого столетия, но собрание их было делом отдельных энтузиастов, чаще всего художников и искусствоведов. Детский рисунок в то же время привлек и педагогов, и психологов. В 1934 году в Москве была организована Международная выставка детского рисунка, крупнейшая из всех бывших до нее у нас и за границей.

В послевоенное время детский рисунок стал предметом международного культурного обмена. Творчество детей, солнечное, безмятежное оказалось прекрасным выражением стремлений к сближению народов. Художественное воспитание и творчество стали рассматривать как средство, растущей односторонности людей под влиянием научно-технической революции.

Внимательный наблюдатель остановится перед детским рисунком, задумается над вопросами, которые он ставит. Зачем он нужен (рисунок) ребенку? Что видит он сам в своих наивных, неумелых на взгляд взрослого, произведениях? Что они – заметки ли на память, исследование различных предметов или способ высказать свои чувства? Выполняются ли они для себя или чтобы показать другим? Ребенок без устали накапливает запасы образов и сведений, наблюдает, пытается размышлять, систематизировать свои знания, творчески их перерабатывать. Возникает вопрос: что в рисовании ребенка дано природой, унаследовано, а что нарастает на этой основе под влиянием среды, обучения, эту основу: и что, наконец, приходит из традиций как эстафеты поколений?

Многие педагоги торопятся научить детей рисовать «правильно». Показывают, как нужно исправить пропорции в рисунке, как передать перспективные изменения. Ребенок доверчив. Он пытается сделать, как ему показывают, уменьшает в рисунке человека голову, удлиняет руки. Но удивительное дело: его рисунок мертвеет, теряет свою

убедительность, искренность и подлинность. И для самого ребенка он становится скучным, ненужным делом. Почему же все дети «ошибаются» одинаково? Ведь часто они даже не видят, как рисуют их сверстники. Очевидно, это не случайно, есть какая-то причина одних и тех же погрешностей в рисунке. И что еще удивительно: детский рисунок, с одной стороны, представляется неумелым, наивным, лишенным того, что присуще зрелому искусству, а с другой стороны – какие-то его качества заставляют (не кого-нибудь, а художников и знатоков искусства) видеть в нем высокие достоинства, образец для профессионалов. Они оценивают его как художественное прозрение.

Цель данной работы – помочь детский рисунок как проявление потребности ребенка познать окружающий его мир, эстетически его освоить, вместе с тем познать самого себя, выразить свои переживания, найти в рисунке средство общения с окружающими. Помочь увидеть в его развитии историю становления личности ребенка. Изобразительное творчество ребенка проходит через два основных этапа: детство и отрочество. Первый этап составляет дошкольные годы и период младших школьных лет. Второй также делится на младший и старший периоды. Каждый этап и период означают особое представление об окружающей действительности, обладают своими способами выражения его в рисунке.

Глава 1 **«Рисунок до школы»**

Огромный смысл первых опытов рисования ребенка – этот смысл познания мира и вещей в нем открывает ребенку путь к изобразительной деятельности. Дети в раннем возрасте (2,5 – 3 года) радуют своему замечательному открытию – возможности рисовать. Это важный, недолгий по времени, но важный по значению и последствиям доизобразительный период рисования ребенка. Его пределы – возраст до 4-х лет. Рисунок не остается без изменений. Начинается он с беспорядочных, хаотичных каракулей, путаницы штрихов разной силы и длины: ведь рука ребенка еще непослушна его воле и глазу. Но такое рисование вместе с тем упражняет руку и ведет к уверенности движений, к большей плавности. Накапливаются представления о форме штрихов, прямых, дугообразных, округлых, волнистых, ломанных. Каракули укорачиваются, штрихи ложатся рядом, становятся ритмичными. Это доставляет удовольствие, как движения в прыжках или в танце, как мерное звучание слов в стихах. Наслаждение возрастает, когда рисование сопровождается шорох, скрип, стук карандаша по бумаге. В 3,5 – 4 года ребенок переходит к следующему периоду рисования. Раньше или позже – это зависит и от личных качеств ребенка, его природных задатков, наблюдательности, воображения, смелости и от условия, в которых растет ребенок: от поощрения его занятий, от среды, питающей воображение, от того, есть ли под руками материалы для рисования. И наконец – от наглядного примера. Дети художников, как правило, раньше, полнее, ярче проявляют себя в рисовании, так же как и дети в коллективе – в яслях или в детском саду (если в них этим занятиям уделяется достаточно внимания). К предметному рисованию ребенок подойдет тем лучше подготовленным, чем больше помощи мы уделим ему в доизобразительном периоде.

«Первые изображения»

Однажды ребенок нарисовал нечто, в чем можно рассмотреть какой-то предмет. Этим рисунком начинается изобразительное творчество ребенка. Чтобы сделать даже такой рисунок, нужно было его задумать, представить его в своем воображении, проявить волю к его исполнению. Это немало. Рисование надолго становится любимым делом ребенка. Рисуют все дети, потому что этого требует настойчивое стремление пережить и высказать свои впечатления от жизни, выразить свою радость новым умением.

В эти годы ребенок владеет образная форма сознания – логическая еще не сложилась, не созрела. Отражение впечатлений и переживаний носит наглядную, образную форму. Среди других проявлений, таких, как лепка, танец, игра, оно осуществляется и в рисунке. Маленькие дети рисуют упрощенно, схематично. Поэтому весь период рисования детей с 3 – 4 лет и до 10 – 11 лет часто называют периодом схемы. Упрощение рисунка у него возникает стихийно, неосознанно. Упрощая рисунок, дети часто отбрасывают многие части изображаемого предмета: такое изображение называют «головоногим». Ребенок выбирает лишь то, что может вместить его восприятие. Он черпает материал для своего рисунка в реальных предметах, в живой действительности. Детский рисунок плоскостен. В нем только два измерения: высота и ширина. В рисунке почти нет загоразивания одних предметов другими. Цвет пока автономен. Можно обойтись любой краской (и заяц, и лошадь могут быть и синими, и красными). Когда цвет начинает приносить наслаждение, раскраска становится вкусовой, декоративной, цвет выбирается за его красоту. Звучание цвета порой достигает подлинной музыкальности. Это настоящий праздник для глаза ребенка, увидевшего цветовое богатство мира.

Душа ребенка открыта навстречу целому миру. Известно, что в свои годы ребенок усваивает больше информации, чем за последующие десятилетия. «Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел (так много) и одной сотой того?» - пишет Л.Н. Толстой. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние. Поэтому так бесконечно разнообразно содержание творчества детей. Первые образы в рисунках ребенка – человек, кошка, птичка, дерево, солнышко, автомобиль, а то и дым, дождик.

Человек занимает здесь главное место, как и в искусстве вообще. Раньше других всегда рисуют маму. Папу рисуют гораздо реже, впрочем, если папа курит трубку, он становится интересен для ребенка. Самые заманчивые сюжеты дети младшего возраста находят в темах праздников, зрелищ, увеселений. Популярны также сюжеты, связанные с городом. Девочки рисуют балерин, кукол, мальчики – машины, корабли и другую технику.

Но все дети любят рисовать сказку. Она из всех сюжетов до страсти заманчива, и рисунки дошкольников наиболее часто посвящаются ее образам. Еще одно наблюдение: дети редко рисуют на темы печальные, еще реже – мрачные, трагические. Особым видом рисования детей является узор, орнамент. Таков детский рисунок в дошкольные годы.

Глава II

Рисунок младших школьников

В этом возрасте дети все чаще пытаются в своих рисунках воспроизвести не только сами по себе отдельные предметы, но и связи между предметами: сопоставить их, выразить взаимодействие и взаимное положение в пространстве. Сюжет, действие играют в рисунке все более заметную роль. Теперь, изображая движение, ребенок направляет его в глубину. Для этого в рисунке требуется выразить пространство, третье измерение. Ребенок пытается совместить взгляд одновременно как бы с двух точек зрения: спереди или сбоку на предметы, стоящие на земле и сверху вниз, как смотрят птицы, на самую землю и все летающее на ней. Все это еще представляет для ребенка определенные трудности. Может возникнуть вопрос: нельзя ли помочь ребенку устранить все старые его представления о рисунке и тем расчистить дорогу новому пониманию задач и способов рисования. Можно, но надо считаться с прошлым опытом детей, с их представлениями. Учить детей нужно в той последовательности, которую подсказывают потребности ребенка, на таком содержании и теми способами рисования которые, не пропуская необходимых ступеней овладения детьми рисованием, ведут их в «зону ближайшего развития». Нельзя лишать детей того, что является для них инструментом познания и

эстетического освоения мира. Дети, рисуя, замечают, что дальние предметы кажутся уменьшенными в сравнении с ближними, что позади нарисованных предметов можно рисовать другие, загороженные ближними. Это победы, следующие одна за другой! В рисунках появляется движение, хотя повороты фигур схематичны, плоскостны. Деревья в рисунках прорисовываются более тщательно, ветви переплетаются. Траву дети рисуют сплошной массой, а люди и животные парят над нею, не погружая в нее ноги.

Сюжетное рисование младших школьников во многом продолжает то, что мы видели уже в творчестве дошкольников. Годом к восьми или несколько позже у детей пробуждается интерес к прошлому, далекому или близкому. История проходит к детям в героическом облике, овеянная духом романтики.

Темы праздников теперь находят более сложную трактовку. Ребята больше наблюдают, замечают, запоминают. У детей 10 – лет крепнет память, растут запасы наблюдений, но слабеет свобода воображения, пафос изображения снижается. Но многие дети продолжают с увлечением рисовать животных, например, которые являются страстью многих из них. Работы маленьких анималистов занимают видное место на выставках детского рисунка. Выделяются эти рисунки, прежде всего качеством – особенной выразительностью, подчеркивающей то обаяние детенышей, то мощь животных, то хищный нрав зверей. Мальчиков к рисованию животных привлекают охотничья страсть, эпизоды борьбы со зверем. Девочки явно видят в животных предмет заботы, рисуя котят, щенят и других детенышей.

Натюрморт, в творчестве детей до 10 – 11 лет не принадлежит к любимым жанрам. Детям еще недостает внимания к жизни вещей, нет у них представления о художественных возможностях и особенностях этого рода живописи. Детский рисунок ценят за его выразительность, а эмоциональная возбудимость ребенка – основной источник яркой выразительности его творчества.

«Эйнштейн говорил, - вспоминает академик А. Мигал, – что ему посчастливилось повзрослеть прежде, чем потерять способность удивляться» - и добавляет от себя – «Способность удивляться – это качество, которое необходимо физикам так же, как художнику или поэту». «Где нет наивности, там нет искусства», - писал А.А. Фет И.С. Тургеневу. Ребенок непрерывно исследует все, что лежит вокруг. В детских рисунках все правда. У нормальных, не замуштрованных детей искренность – неотъемлемая черта характера. Ребенок не знает разницы между действительностью и тем, чего не может быть. Поэтому реальное в его рисунках легко соединяется со сказкой, явь с мечтой и все это в его рисунках овеяно поэтическим настроением. Многие в детском рисунке подсказано интуицией. Изобразительная сторона обусловлена умением, навыками. Интуиция – это находка, догадка, озарение, внезапная вспышка мысли.

Так что же детский рисунок: искусство или нечто другое? Об этом спорят. Одни без всяких оговорок считают его искусством, другие рассматривают его только как художественное творчество. Детский рисунок – искусство. Но искусство, ограниченное во времени. С наступлением отрочества оно теряет свою роль в детской жизни, чтобы позднее возродиться в юношеские годы в формах, приближающихся к искусству взрослых. Поэтому мы принимаем для него обозначение «детское искусство». Все же оговорюсь: не всякий детский рисунок – шедевр. И не всякий ребенок заслуживает названия «юный художник». Многие дети не смогли развить свои художественные задатки. Есть и такие, кто этими задатками не обладает, как иные не обладают музыкальным слухом, или хотя и имеют их, но другие склонности получили перевес, а эти – остались неразвитыми. Младшие школьники в занятиях рисованием при благоприятных условиях не нуждаются в уговорах. Но к концу младших школьных лет самопроизвольное творчество приходит к концу. Теперь все более нужен руководитель – лоцман, способный провести сквозь рифы затруднений творческого развития.

Список литературы

1. С. Михалков «Все начинается с детства» Издательство «Педагогика». Москва, 1972
2. С. Левин «Ваш ребенок рисует». Москва «Советский художник», 1979
3. В.С. Кузин «Психология». Москва, «Высшая школа», 1982
4. Н.А. Горяева «Первые шаги в мире искусства». Москва, «Просвещение», 1991
5. В.Н. Полунина «Искусство и дети». Москва, «Просвещение», 1982

Приложение

Начиная с 2-х летнего возраста своей дочери Насти, я наблюдала за ее развитием в изобразительной деятельности. Сейчас у меня накоплено достаточно рисунков, чтобы можно было отследить и проанализировать этапы развития ее творческих достижений, навыков в изобразительном творчестве, узнать, насколько она наблюдательна, какова ее зрительная память и как развито воображение, чувство цвета, ритма и т. д.

В данной подборке - ее рисунки за 4 года (с 3-х до 7-ми лет).

Изображение человека

1. Рисунок – классический пример «головоноги» + руки. Передано главное – голова, глаза, руки, ноги (которые и заменяют тело).

Возраст 3 года 1 месяц

рис. 1

2. На этом рисунке можно увидеть всю фигуру, одетую в платье, добавились волосы, уши, пальцы на руках и ногах

Возраст 3 года 5 месяцев

рис. 2

3. В этом рисунке заметен прогресс в виде прически, бровей, пуговиц на платье и более пропорциональной форме фигуры
 Возраст 3 года 9 месяцев

рис.3

рис.4

4. На этом рисунке вводится цвет, которым довольно тщательно заштрихованы волосы, одежда, детали украшения (серьги). Рисунок стал дополняться деталями – ресницы, одежда более сложного покроя
 Возраст 4 года 2 месяца

рис. 5

рис. 6

5, 6. На этих двух рисунках изображены девочки, нарисованные примерно в одно и тоже время. Глядя на рисунки, видно, как усложнились прически, появились украшения на платьях, на ногах появились туфли на каблуках. Рисунки стали дополняться окружающей природой – деревьями, солнцем, облаками, травой.
 Возраст 5 лет 4 месяца

7. На этом рисунке можно видеть уже не одного человека, а группу людей (семью + животных (кошек с котенком)). Рисунок создан без поправок гелевой ручкой. Выдержаны пропорции людей взрослых, ребенка, животных относительно друг друга. Передано настроение, дополнительные детали (цветы, месяц, звезды). Виден прием заораживания одного предмета другим.
 Возраст 5 лет 9 месяцев

рис. 7

8. В этом рисунке прослеживается динамика в образе бегущей девочки, фигура повернута к зрителю в довольно сложном ракурсе – в три четверти.

Возраст 6 лет 7 месяцев

рис. 8

Рисование животных

В возрасте примерно 4-х лет Настя начала рисовать лошадей, которых очень любит.

1, 2. На обоих рисунках видно, с какой тщательностью она передает в рисунках все характерные детали лошадок – копыта, гривы, хвосты и т.д. Изображения по памяти созданы. На верхнем рисунке конь Пегас показан в движении, богато украшен орнаментом.

Возраст 5 лет 10 месяцев

рис. 1

рис. 2

3. На рисунке изображена лошадка – пони, украшенная бантом. С любовью прорисованы грива, хвостик, копытца и другие части тела. Дети часто и с удовольствием рисуют тех животных или людей, которых любят.

Возраст 6 лет 3 месяца

рис. 3

4. Помимо лошади здесь мы видим всадника – девочку, которая сидит довольно уверенно, держась руками за поводья. Рисунки в основном все выполнены без поправок.
Возраст 6 лет 5 месяцев

рис. 4

5. В этом рисунке хорошо заметна пластика в изгибе головы, грациозной шеи, крупа лошади, ее ног. Видно, как с возрастом развиваются и оттачиваются навыки в изображении тех или иных существ и предметов. Рисунки созданы по памяти и воображению.
Возраст 6 лет 9 месяцев

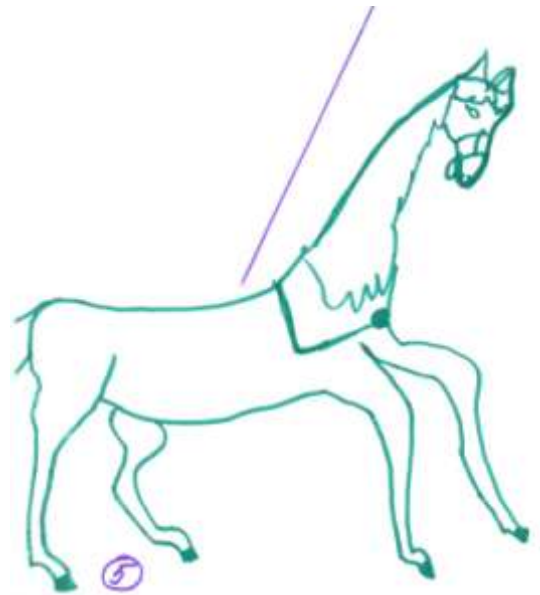

рис. 5

6. На данном рисунке мы видим табун бегущих лошадей. Чувствуется движение, быстрый бег. Применен прием загораживания одной лошадию другой, а также закон линейной перспективы – лошадь, которая к нам ближе расположена, крупнее, чем две других.
Возраст 7 лет

рис. 6

7. На этом рисунке изображена пара жирафов очень схематично, намечен только каркас животных. Но можно заметить характерные детали, присущие жирафам – длинную шею, рожки.
Возраст 4 года 5 месяцев

рис. 7

рис. 8

8. На этом рисунке переданы все основные характеристики этого животного – длинная шея, пятнистая расцветка и многое другое. Этот рисунок выполнен спустя почти год после первого. Виден явный прогресс в изображении этих животных.
Возраст 5 лет 3 месяца

9. Здесь изображена лисичка. Рисунок выполнен по представлению. Довольно тщательно прорисована хитрая мордашка лисы, выгнутая спинка, поднятый пушистый хвост. В рисунке чувствуется декоративность в распределении цветовой гаммы.

Возраст 6 лет 2 месяца

рис. 9

рис.10

10. На рисунке изображена зебра с головой, повернутой назад. Зебра замерла, она прислушивается, насторожив уши. Опять прослеживается тщательность в нанесении цвета, украшение разных частей тела декоративными элементами.

Возраст 6 лет 7 месяцев

11. В данном рисунке хорошо виден характер хищника – тигра. Это – оскаленная пасть, острые когти, хвост трубой в боевой готовности. Рисунок выполнен по воображению. Хорошо подобран цвет и интересно – в разном направлении расположены штрихи на поверхности тигра.

Возраст 4 года 11 месяцев

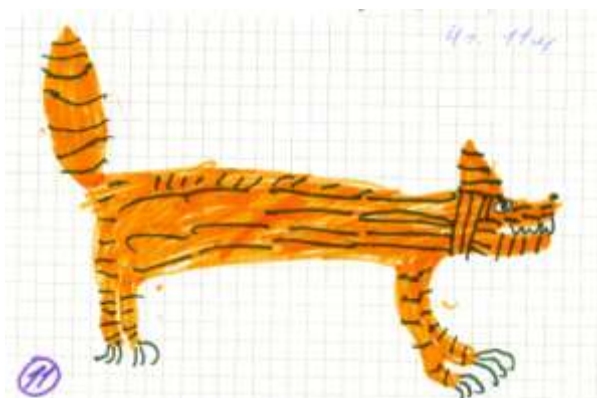

рис. 11

12. На этом рисунке представлен играющий, прыгающий котенок, который добродушно улыбается. Котенок ловит бабочку, которая от него улетает. Прекрасно передано движение, пропорции, грация, пластика изображаемого животного.

Возраст 6 лет 10 месяцев

рис.12

Рисование птиц

1, 2. На данных рисунках выразителен образ петуха с его характерными особенностями – клювом, бородкой, хохолком, правильно опущенным хвостом. Очень тщательно прорисованы лапы стоящих петухов.

Рисунки выполнены примерно в одно и то же время – в 5 лет 4 месяца

рис.1

рис. 2

3. На этом графическом линейном рисунке представлен павлин, расположенный в профиль. Характерные особенности, присущие данной птице, нарисованы без поправок с помощью фломастера.

Возраст 5 лет 9 месяцев

рис. 3

4. На этом рисунке хорошо виден узор на хвосте павлина. Узор симметричен (повторяется и форма, и цвет, чувствуется ритм).

Возраст 6 лет

рис. 4

Изображение пейзажа

Данный рисунок нарисован по памяти. Все дома расположены на одном уровне, еще отсутствует 3-х мерное пространство. С усердием нарисованы окна в домах. По рисунку можно увидеть, понять наблюдательность ребенка. В данном рисунке видно, насколько разные дома и по размеру, и по форме. Есть попытка изобразить идущего человека в профиль, а также машины на дороге, причем дорога только подразумевается.

Рисовала в возрасте 5 лет 10 месяцев

