

Тема :

**Исследование особенностей
изобразительной
деятельности учащихся.**

- **Формирование творческой личности** – одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе.
- Анализ положений о детском творчестве известных отечественных ученых – *Г.В. Лабунской, В.С. Кузина, И.Я. Лернера, Н.П. Сакулиной, Б.М. Теплова, Е.А. Флериной* формулирует **художественное творчество детей** как:

- **создание субъективно нового** (значимого, прежде всего, для ребенка) **продукта** (рисунок, лепка, рассказ, танец, песенка, игра);
- **создание** (придумывание) к известному ранее **неиспользуемых деталей, по-новому характеризующих создаваемый образ** (в рисунке, рассказе и т.п.), разных вариантов изображения ситуаций, движений, своего начала, конца, новых действий, характеристик героев и т.д.;
- **применение усвоенных ранее способов изображения** или средств выразительности в новой ситуации (для изображения предметов знакомой формы – на основе овладения мимикой, жестами, вариациями голосов и т.д.);
- **проявление инициативы во всем.**

- Как же определяют **детское творчество** известные отечественные ученые? Как определяют его значение для формирования личности ребенка?
- Педагог **В.Н. Шацкая** считает, что в условиях общего эстетического воспитания детское художественное творчество скорее рассматривается как метод наиболее совершенного овладения определенным видам искусства и формирования эстетически развитой личности, чем как созидание объективных художественных ценностей.

- Исследователь детского творчества **Е.А. Флерина** оценивает его как **сознательное отражение ребенком отражающей действительности** в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а **перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому.**

- **А.А.Волкова** утверждает, что воспитание творчества – **разностороннее и сложное воздействие на ребенка.** В творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знание, мышление, воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем творчество.

Возрастные особенности художественного восприятия зависят от физического и психического развития ребёнка.

Одной из возрастных закономерностей восприятия дошкольниками и младшими школьниками искусства является **наивно-реалистический способ восприятия ими искусства.**

- Предпосылка (П.М. Якобсон, П.С. Писарский, Ю.Н. Петрова, И.С. Левшина и др.), - специфические возрастные личностные качества детей, как **подражательность, эмоциональность, принятие нереального и сказочного за жизненную реальность.**

Данные черты восприятия связаны с определенной позицией дошкольников и младших школьников в видении ими мира, других людей и себя, называемой психологами (Ж. Пиаже) **эгоцентризмом**.

Его характеристики:

- распространение собственного «Я» на воспринимаемые объекты,
- неприятие точек зрения других людей,
- принятие собственного восприятия с его иллюзиями за реальность.



Ребёнок видит окружающее, руководствуясь, прежде всего смысловыми установками. Там, где у него исчерпывается запас таких установок, он самостоятельно порождает новые.

Это находит свои проявления, например, в спонтанных вопросах и рассуждениях детей относительно таких универсальных категорий, как бытие и небытие, идеальное и реальное, жизнь и смерть, добро и зло, красота и безобразие и т.д.

Характерной чертой процесса развития восприятия у детей является его связь с художественным творчеством.

Русский исследователь природы и закономерностей развития детского рисунка **Федор Иванович Шмит** прослеживает возрастную эволюцию детского рисунка, весь путь которого делится автором на несколько ЦИКЛОВ.

- <http://mognovse.ru/bxf-detskie-risunki-kak-tekst-v-intepretacii-f-shmita.html>



- Интерес к детскому творчеству возник у Ф. Шмита не случайно. К середине 20-х годов XX века **Федор Шмит** – искусствовед, академик ВУАН, директор Государственного института истории искусств в Ленинграде, уже создал оригинальную теорию циклического развития искусства, в которой разделил по проблемам всю историю искусства на циклы.
- Стремясь добиться большей убедительности своей теории, Ф. Шмит параллельно попытался проверить свою гипотезу на материале детского художественного творчества. С этой целью в **1920** году **Ф. Шмит** создал в Харькове лабораторию по изучению этапов развития изобразительного мышления детей.

Основной вывод:

- дети также последовательно осваивали шесть художественно-пластических проблем, которые осваивало человечество предшествующих эпох: *проблему ритма, формы, движения, композиции, пространства и света.*

Тексты-рисунки рассматривались Ф.Шмитом не с точки зрения художественности, а как **модель эволюции изобразительного мышления человечества.**

- Для **1-го цикла развития** характерен «рефлекторно-двигательный рисунок при полном отсутствии сюжетности (изобразительности) и почти без участия зрения».
- Он включает в себя следующие фазы овладения рисунком: **первая** — это движение руки в плечевом суставе, **вторая** — в локтевом, **третья** — движение кисти, **четвертая** — сокращение пальцевых мышц, **пятая** — обретение способности к вращательным движениям руки, что каждый раз дает разные графические следы от радиальных и кривых линий до замкнутых графических форм. Этот цикл детского рисования Ф. Шмит соотносит с *палеолитом*.

- **2 цикл** он связывает с началом овладения ребенком речью, когда рефлексорные движения руки при рисовании становятся сознательно обусловленными и нарочито исполненными. При этом рисунки создаются схематичными, выстраиваются вдоль плоскости листа по горизонтали; краски используются как носители цвета (открытые), не смешиваются; цвет — в символическом применении; раскраска — плоскостная. **Этот цикл соответствует неолиту** (по терминологии автора, — европейскому неизобразительному, шумерийскому, африканскому — египетскому и проч.).

- **3 цикл** исследователь соотносит с периодом полового созревания — «второе детство». Рисование характеризуется вниманием к деталям форм и попытками передать движение; ракурсы фигур отсутствуют, но применяются схемы кулисного изображения пространства и неуверенной «центральной перспективы»; цвет натуральный, но без светотени. **Исторический аналог** этому периоду **Ф. Шмит** видит в искусстве *династического Египта, ассирово-вавилонской Месопотамии, Крита, Китая, Индии* и проч.

- **4 цикл** автор называет «реалистическим» и описывает его характерные признаки: изображение существующих предметов, по возможности близкое к подлинному их виду; пристрастие к динамическому содержанию; трактовка фигур с максимальной детализацией, в ракурсе и в движении; пространственные изображения с разных точек зрения; моделировка светотенью, но без единого источника освещения. ***Циклу, по мнению ученого, соответствует искусство Древней Греции и Рима.***

- Для **5-го цикла**, по наблюдениям Ф. Шмита, свойственны постановка и разрешение в рисунке всех живописных проблем передачи трехмерного пространства на плоскости. Осваивается система прямой перспективы с тремя пейзажными планами, система воздушной перспективы с тональной моделировкой. **Эти же проблемы решали художники эпохи Возрождения в Европе.**
- **6 цикл** связан с окончанием детства и вхождением во взрослую изобразительную деятельность (сюжетные или беспредметные картины). Это — **уровень проблем взрослого искусства современности.**

Итак, отдельные исторические эпохи Ф. И. Шмит сопоставлял со «стадиями» возрастного развития детского рисунка и рекомендовал соотносить учебный материал из истории искусства и учебные задачи в детских занятиях рисованием с точностью до периодов, фаз и секунд.

Данная периодизация Ф.И. Шмита не является единственной. Существуют также периодизации Г. Кершенштейнера, А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской и др. На основе этих периодизаций построены многие современные исследования.



- Исследователь детского рисунка Георг Кершенштейнер, вычленив основные вехи, по которым идет развитие у человека навыков рисования, в конце XIX- начале XX в. **распределил весь этот процесс на четыре ступени, соотнося их с возможностями периодов младенчества, детства, отрочества и юности** (Кершенштейнер Г. *Развитие художественного творчества ребенка.* — М., 1914).

- Психолог Выготский Л.С. анализируя этапы изобразительного творчества детей, вслед за Кершенштейнером выделяет стадию каракулей (до 3-4 лет), стадию схематических изображений (до 7 лет), стадию появления чувства формы и линии (до 10 лет), стадию правдоподобного изображения (до 10 лет), с 11 лет – стадию пластического изображения (Выготский Л.С. *Воображение и творчество в детском возрасте.* – СПб.:СОЮЗ, 1997, 97 с.).



Искусство и образование. -

1996. -№ 2, с. 43-51

Художник-педагог Галина Лабунская

<http://igrateshka.ru/index.php/games/methodcabinet/1737-khudozhnik-pedagog-galina-labunskaya>



**Фомина Н.Н. Детский рисунок: изучение, хранение
и экспонирование - Ижевск: ERGO, 2007. — 164 с.:
ил.**

Содержание:

От автора. О чем может рассказать детский рисунок?

Детский рисунок как феномен художественной культуры.

Теоретические предпосылки изучения детского рисунка.

Изобразительное творчество детей и подростков в европейской культуре.

Целостный художественно-педагогический метод анализа произведений детского творчества.

Детский рисунок - источник историко-культурного просвещения.

Музей детского рисунка Г.В. Лабунской.

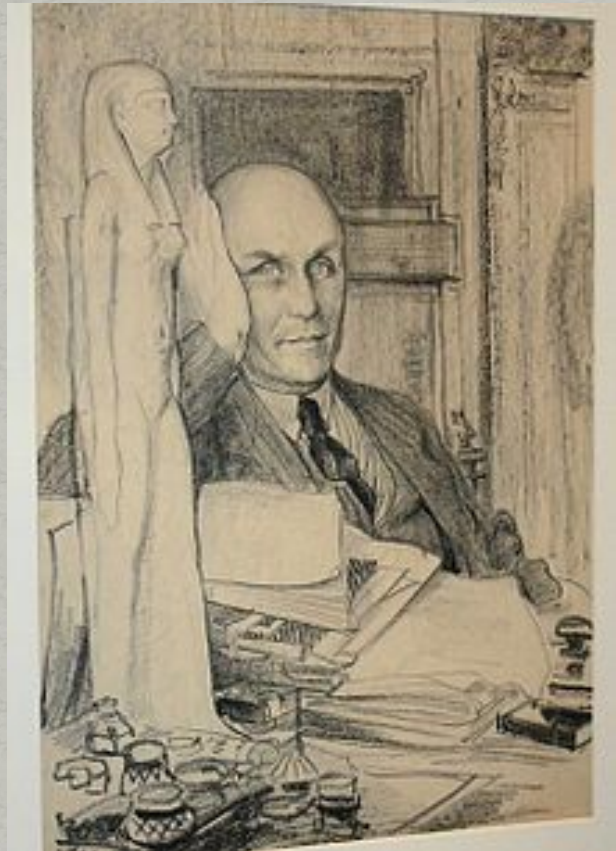
Музей художественного творчества детей в контексте художественно-педагогического образования.

Музей детского рисунка в системе эстетического воспитания подрастающего поколения.

Заключение.

Приложение.

- Ученый-практик А. В. Бакушинский, выделяя стадии развития детского рисунка, ставил их в зависимость от **двигательной, двигательнo-зрительной и зрительной установки психики** (Бакушинский А.В. *Художественное творчество и воспитание.* — М., 1925).



«Возрастные особенности изображения собак в детском рисунке: на основе анализа экспонатов международной передвижной выставки детского рисунка «Собака-верный друг»»

● <http://art-teacher.ru/archives/1253>

● семь ступеней эволюции изобразительных образов:

1 стадия – с 2-3 лет – бесформенных изображений (процессуальность);

2 стадия – с 3-5 лет – примитивных изображений (ассоциация следа, головоноги);

3 стадия – с 4-7 лет – схематических изображений (упрощенные изображения);

4 стадия – с 5-10 лет – правдоподобных изображений (головастики);

5 стадия – с 10-14 лет – пластических изображений (пропорционально-объемное видение);

6 стадия – с 13 лет – символических изображений (абстрактно-логическое видение);

7 стадия – индивидуального стиля (формируется с детства, может оформиться в подростковом возрасте и развиваться в юношеском, иногда, как озарение, открытие собственного стиля приходит в преклонном возрасте и др.), эта стадия не имеет границ, поскольку индивидуальность художника все время находится в развитии, поэтому и изобразительный авторский стиль

претерпевает изменения.

Тема

**«Возрастные особенности
восприятия картины
ребенком»**

Для *ребенка 2-3 лет* :

осваивать музей как необычную среду;

становится зрителем картин, с ограниченным кругом задач (узнавание отдельных изображений объектов на картине- знакомые предметы, находящиеся на переднем плане, крупные и яркие, полностью видимые) Такое зрительное восприятие соответствует и особенностям собственного графического творчества. **В среднем между 2,5-3 годами ребенок переходит от каракуль к изобразительной стадии рисования, когда на листе бумаги появляются первые человечки « головоногие».**

Главное психологическое достижение на этой возрастной ступени состоит в самом **открытии, что изображение обозначает, является заместителем реального объекта, которое можно опоздать.**

- Задачи 3-4 летнего зрителя картины усложняется-появляется познавательный аспект: важно сделать акцент на выделение значимых признаков, по которым объект опознается. **Цвет – предметен, является признаком объекта.** Эмоциональное переживание цвета как выразителя состояния предмета и отношения к нему придет после 5 лет.

- 4-летнего ребенка важно учить рассматривать изображение, узнавая по признакам, выделяя детали, проявляются эстетические чувства и понятия «красоты».
- В 4-5 лет ребенка зрителя начинают интересовать взаимодействие персонажей, события, сюжет.

В **рисовании** проявляется в пространственной организации листа как мира, с линией земли внизу, линией неба наверху и сюжетным разворотом событий в виде фризовой композиции. Герои рисунка индивидуализированы, имеют хорошо читаемые, опознавательные признаки, активны и взаимодействуют друг с другом.

В психической жизни ребенка наряду с непосредственными **реакциями** усиливаются **дистанцированные**. Впечатления, полученные в залах музея, позже всплывают в играх, фантазиях, рисунках. Развивается умение подражать и перевоплощаться, осваивается ролевая игра как средство познания и проживание нового опыта, что делает привлекательным **для детей праздники-маскарады по мотивам сюжетов картин в музее**. Рассматривая картины дети учатся **опознавать действия и сюжет, с удовольствием слушают рассказы о мифологических героях**. Взрослые отмечают небольшое отставание возможностей ребенка-зрителя от его способности выражать сложные события в собственном творчестве.

- Для 5-6 летнего ребенка характерно развитие **эмоционального переживания** событий и образов картин с достаточно широкой и богатой гаммой чувств, с морально-психологической эстетической оценкой. Появляется интерес к **портретам , анималистической живописи, бытовому жанру**. В изо увеличивается сложность и разнообразие тем и сюжетов рисунков, а так же становится заметна личная позиция ребенка-автора по отношению к своим произведениям. **Цвет - символическим средством эмоциоанльно-оценочной характеристики героев**. В этом возрасте ребенок становится полноценным зрителем искусства в музее, т.к. появляется эмоциональная, эстетическая и духовно-нравственная оценка событий картины.

- 6-7 летнего зрителя увлекает сюжетное содержание картины и его оценка, ему хочется фантазировать, проживает события вместе с героями картины.

Рисование становится более повествовательным, свободным в выразительных средствах, композиционно усложняется. В разговоре с картиной, включать историко-культурный план. Ребенку важно **логическое объяснение событий**. Его интересуют различные **сюжеты – мифологические, исторические, батальные**.

- В 7-8 лет у детей –зрителей усиливается интерес к **системам построения картины, к их композиционной, пространственно-временной и событийной организации**.

Это проявляется и в рисунках. Ребенок открывает существование параллельных миров. Этот период благоприятный для обретения навыков диалога в общении по поводу искусства.

- В 8-9 лет усиливается **интерес к познанию, новой информации, фактам.** Есть тенденция к затуханию собственной изобразительной активности. **Важно расширять художественную эрудицию детей, знакомить их с разными видами искусства, жанрами, школами, именами художников.**
- В 10-11 лет «естественный кризис» детского рисования. В это время ребенок начинает осознавать существование мастерства художника, появляется интерес к тому как выполнена работа.

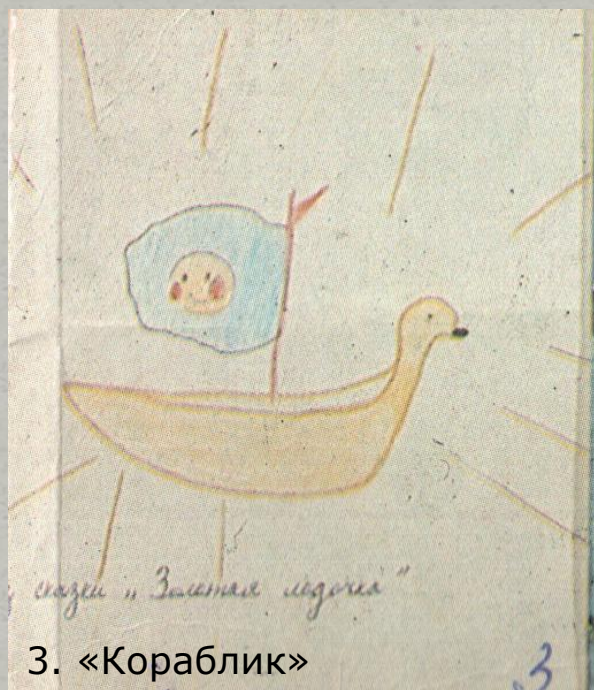
- Это продолжается и в 13-14 лет когда **растет интерес к творческой личности и судьбе художника.** В этот период подростки читают биографические книги о художниках, им нравятся документальные произведения, в это время подростки могут выступать в роли экскурсоводов, лекторов. **Продолжается интерес к технологии искусства.**
- Период 14-18 лет переходный к юношескому возрасту. У некоторых **формируется осознанное обращение к художественному творчеству.** Отношение к искусству в музее становится как к школе творческого духа и профессионального мастерства.



1. «Военное судно»



2. «Футболисты»



3. «Кораблик»



4. «Пейзаж»

Сколько авторов принадлежат рисунки?

Основная литература (педагогика, психология)

- **Ермолаева-Томина Л.Б.** Психология художественного творчества. – М.: Академический проект: Культура, 2005. – 304 с.
- **Немов Р.С.** Психология. Кн. Ш. Психология образования. – М., 2009. – С.65-87.
- **Петрушин В.И.** Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008. – 490 с.
- **Синкевич И.А.** Психология художественного творчества: Учебное пособие. – Мурманск: МГПУ, 2008.
- **Синкевич И.А.** Практикум по психологии художественного творчества: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – Мурманск: МГПУ, 2009.
- **Синкевич И.А.** Проблема развития одаренности, таланта и креативности личности в образовательном пространстве // Психология обучения. – М., 2010. – № 2 февраль. – С. 71-79.
- **Синкевич И.А.** Диагностика готовности будущих учителей к полихудожественной деятельности // Педагогические технологии. – М., 2010. – № 2. – С. 20-44.
- **Синкевич И.А.** Психолого-педагогический подход к развитию одаренности детей в системе образования// Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы региональной научно-практической конференции с международным участием «Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие» 23-24 марта 2011. –СПб. АППО, 2011. – С.154-164.
- **Синкевич И.А.** Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. – Мурманск: МГПУ, 2012.
- **Фьюсел Б., Лихач А.В.** Супермозг: тренинг интуиции и творческого мышления. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 224 с.

Дополнительная литература

- Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. - Т.1. - М.: Мир, 1996. - С.436-442.
- Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер, 1999. - С.183-188.
- Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2000.
- Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления: Практическое пособие. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - С. 11- 144.
- Практикум по возрастной и педагогической психологии / Авт.-сост. Е.Е.Данилова; Под ред. И.В.Дубровиной. - М.: Академия, 1999. - С. 91-97.
- Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2001.
- Прихожан А.М. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет // Детский практический психолог. - Июль. - 1995. - С. 32-35.
- Сапогова Е.Е. Практическое руководство по развитию воображения дошкольников. - Тула: Приокское книжное издательство, 1995. - С. 46-49, 62-75.
- Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (Теория и диагностика) - М., 1993.
- Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: Практикум для студ. средн. и высш. учебн. заведений и работников дошкол. учреждений. - М.: Академия, 1999. - С. 76-79.