

МБУДО «ДХШ№1 г.Владивостока»

**Методическая разработка
«От портрета к автопортрету. Рождение образа»**

Журмилова Вера Алексеевна
преподаватель спец.дисциплин
высшая квалификационная категория

Владивосток, 2023г.

Содержание

Введение	3
Глава 1. Методические этапы в истории освоения и преподавания портрета.....	4
1.1. Педагогические задачи в портретной живописи.....	4
1.2. Знакомство с жанром портрета в детском творчестве.....	6
1.3. Возрастные особенности в изучении портретного жанра.....	7
Глава 2. Этапы нормативного развития рисунка	9
2.1. Возраст 1-3 года	9
2.2. Возраст 3-4 года	11
2.3. Возраст 4-5 лет	13
2.4. Возраст 5-6 лет	14
2.5. Возраст 6-7 лет	18
2.6. Возраст 7-9 лет (младшие школьники)	19
2.7. Возраст 10-11 лет (подростки)	21
Глава 3. Изобразительные средства в решении портрета.....	21
3.1. Цвет в рисунке	22
3.2. Контраст в рисунке	23
3.3. Гармония в рисунке	23
3.4. Композиция в рисунке	24
3.5. Перспектива в рисунке	24
3.6. Плоскостность в рисунке	25
3.7. Декоративность в рисунке	25
Глава 4. Работа над портретом в ДХШ.....	26
4.1. Портрет в графике	27
4.2. Портрет на уроках живописи	29
4.3. Этюд фигуры	31
4.4. Портрет и образ	33
Глава 5. Автопортрет в детском творчестве.....	34
5.1. Творческий автопортрет.....	36
5.2. Портрет-как образ времени, типаж и характер.....	37
Заключение.....	39
Приложение.....	40
Список литературы.....	52

Примечание: Работа на обложке, копия картины Л.да.Винчи «Джоконда», Валя Ж., бл.

Введение

«Всякий портрет, написанный с душой — это портрет художника, а не модели.»
Оскар Уайлд

Название портретного жанра происходит от французского слова «portrait» - «изображение черта в черту», «носитель черт», оно восходит к латинскому глаголу «protrahere», то есть «извлекать наружу, обнаруживать», позднее приобрел значение «изображать, портретировать». В русском языке слову «портрет» соответствует слово «подобен». Основным критерий портрета – сходство изображения с моделью, но передача художником не только внешнего сходства портретируемого, но и его индивидуальности, черт характера, эмоционального состояния, особенностей исторического времени, социальной среды и т.д. «Сверхзадача портрета в искусстве как художественного образа, писал Л.С. Зингер, - с предельной глубиной раскрыть духовный мир изображаемого человека». Портрет является самым сложным и одновременно самым распространённым жанром в живописи. Согласно мнению многих искусствоведов, историков, художников, портреты, даже исполненные много лет назад, глубже и правдивее, свидетельствуют о своем времени, нежели исторические и литературные сочинения. Вспоминается известное высказывание персонажа повести Н.В. Гоголя «Портрет»: «Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем». Во все времена, именно это направление изобразительного искусства было наиболее востребованным. В старину портретисты работали при дворах королей, изображая на своих полотнах, как правило, исключительно знать. Однако среди известных художников встречались и те, кто находил своё вдохновение в изображении людей из низших слоёв общества, как, например, Рембрандт или Гойя. Как бы там ни было, но большинство самых известных миру полотен, самых эмоциональных, экспрессивных, интригующих картин в истории человечества так или иначе содержат в себе портреты. Задумчивая и роковая «Неизвестная» Крамского, жуткий и безумный «Иван Грозный» Репина, печальная и кроткая «Алёнушка» Васнецова и, конечно же, загадочная и непостижимая «Мона Лиза», удивительный шедевр Леонардо да Винчи. В произведениях портретной живописи заключается также информация о художественных материалах, используемых художниками, их знаниях и представлениях о сходстве портретного образа с оригиналом, о технике передачи образа и т.д. В данном контексте автопортрет художника не является исключением, «как бы не изображал себя художник, это непременно будет рассказ о времени и о себе». Любой портрет, это не только знакомство с биографией того, кто нарисован, но и путь в его внутренний мир. Поэтому искусство портрета - бесценный опыт для начинающего художника.

Глава 1. Методические этапы в истории освоения и преподавания портрета

В отечественной дошкольной педагогике методические аспекты ознакомления детей дошкольного возраста с портретным жанром и обучение изображению человека в рисовании явились результатом анализа и обобщения академических традиций российского художественного образования, осмысления истории становления отечественной школы портретной живописи. Отечественная система обучения портретной живописи и графики сформировалась в период организации портретного класса в Российской Академии художеств в 1767 году и во многом зависела от личностных и профессиональных качеств руководителя класса, его мировоззрения и педагогических взглядов. Например, Д.К. Левицкий ввел в процесс обучения метод жанровых композиций; А.Г. Варнек делал акцент на передачу образности и отражении эмоционального состояния модели; К. П. Брюллов акцентировал внимание на изучении натуры; И. Н. Крамской считал, что портретный рисунок является основой, базисом в процессе обучения художников портретному искусству; П. П. Чистяков обращал особое внимание на передачу образа в портретной живописи. К XIX веку сформировались отечественные традиции в обучении рисованию портрета: сначала ученики писали копии с фигур - голов, затем учились изображать поясные фигуры и только потом приступали к рисованию головы натурщика. Прежде чем приступить к рисованию с натуры, обучающиеся внимательно изучали строение головы и фигуры человека, разбирались в анатомических признаках, присущих людям разного возраста. Затем посредством постоянных упражнений (краткосрочных этюдов) учились наглядно выделять наиболее характерные формы модели в разных экспрессивных позах и т.д., и таким образом постепенно овладевали профессиональным мастерством.

К началу XX века в России уже сложилась устойчивая система художественного образования, включая методику обучения передачи художественного образа в портрете. Создаются учебники (Г.В.Беда, А. А. Ломов, Г.Б. Смирнов, С.П. Унковский, А.П. Яшухин), в которых представлены теоретические основы живописи, в том числе, методика работы над созданием художественного образа в портрете.

1.1. Педагогические задачи в портретной живописи

В теории портретной педагогики изображение портретируемого понимается как активное художественно-образное познание натуры и адекватное ее отображение в процессе создания сильного живописного образа. Чтобы создать портрет художник должен не только владеть профессиональным мастерством, но и обладать проницательностью, хорошо разбираться в людях, у него должны быть развиты зрительная память, образное мышление и творческое воображение. Известный Советский лингвист и психолог Н.И. Жинкин писал: «Создание портрета – это процесс познания человека, художник творческим актом узнает и наглядно

преподносит личность, т.е. художник выявляет главную идею личности и делает явным ее содержание. *То, что мы видим в портрете, гораздо больше, чем только личность - личность берется только как тема, как внешняя форма, за которой сгущается «образ», он переплавляет личность в свое собственное «зрение», толкует ее, осуждает, принижает или возвеличивает. Портрет требует больше чем сходства, он требует тождества; больше того, портрет через образ создает совершенно новую личность, только в силу этого здесь можно говорить о творчестве.*

По мнению О.В. Шаляпина, современная педагогика портретного искусства представляет собой динамически развивающуюся систему с тенденциями перехода обучения от исполнительских функций к интенсивному художественно-творческому развитию обучающихся. Эти тенденции обусловлены самой природой развития портретной живописи. Искусствовед А.Г. Габричевский писал: «Картина, как экспрессивное целое, есть настоящее внутреннее единство портретного изображения, в котором индивидуальность модели и индивидуальность художника сливаются в новое единство, подобное тому единству, которое возникает между актером и его ролью. Объективное изображение портретируемого передается через призму авторских эстетических взглядов художника, его личностное отношение к модели. *«Похожий портрет — это такой портрет, который внутренне похож, который дает представление о душевной сути данного человека. И тут нужно предоставить художнику право отражать свое понимание этой сути. Иначе незачем обращаться к живописцу, а нужно идти к фотографу»,* - говорил Б.М. Кустодиев.

Методика формирования художественного образа исходит из особенностей трех уровней познания: **восприятия, представления, технического воплощения на изобразительной плоскости.** Восприятию принадлежит основная роль в формировании художественного образа. «Проблема восприятия, - подчеркивает Н.Н. Волков, оказывается центральной проблемой всякого процесса рисования, как рисования с натуры, так и рисования "по представлению" (воображению)». Педагоги – художники рекомендуют при формировании живописного образа у обучающихся не просто организовать правильное восприятие объекта, но и давать методическую установку на то, как и в какой последовательности воспринимать модель, чтобы увидеть в единичном, конкретном случае нечто общезначимое. Большое внимание уделяется технике изображения, поскольку «для воплощения замысла недостаточно иметь представление о законченном портрете и творческое воображение, необходимы еще знания и практические умения работы с живописным материалом, которые вносят существенные коррективы в процесс реализации замысла.

1.2. Знакомство с жанром портрета в детском творчестве

В художественной педагогике жанр портрета считается одним из самых сложных, а изображение человека одной из центральных задач в общем курсе художественного образования.

Что и говорить, для начинающего художника овладение искусством портрета является первоочерёдной задачей. Освоить этот жанр непросто, но научившись рисовать портрет, человек обретает целый ряд полезных навыков и для других жанров живописи.

Во-первых, именно на портрете есть возможность отточить понимание светотени. В то время как при изображении натюрмортов или пейзажей художник может «промахнуться» со светотенью и не заметить своей ошибки, портрет не простит такой оплошности.

Во-вторых, рисование портретов даёт возможность научиться правильно изображать пропорции, масштабы, объёмы, работать с симметрией.

В-третьих, для рисования портретов следует изучить азы анатомии и научиться правильно, работать с ракурсами. Это очень ценный опыт для художника.

В-четвёртых, во время рисования портрета приходится изображать одновременно разные текстуры. Это глянцевая влажная поверхность глаз и зубов, матовая кожа, гладкая или иссечённая морщинками, гладкие или шероховатые губы, волосы. Пожалуй, будет трудно назвать другой настолько же насыщенный разнообразием текстур объект, как человеческое лицо.

В-пятых, умение рисовать портрет включает в себя способность передавать эмоции, раскрывать в рисунке характер модели. Осваивая искусство портрета, начинающий художник рисует радость, злость, раздражение, недоумение, спокойствие и прочие чувства в их самом прямом и чистом виде, — в виде человеческой мимики.

В-шестых, портрет даёт наиболее чёткое понимание того, насколько важно сходство с оригиналом при рисовании. Ведь, если в портрете «хромает» сходство с моделью, то ценность такой работы значительно падает. И ни качество и реалистичность, ни красота и изысканность такого рисунка не могут компенсировать этот недостаток.

В-седьмых, рисование портретов учит выделять важное и отсеивать второстепенное, что очень важно для рисования в целом. Приступая к портрету, художник обязан выделить основные характерные черты объекта и суметь их правильно передать.

Освоив все эти нюансы, научившись рисовать лица людей хотя бы на уровне новичка, начинающий художник сможет легко и быстро постигать любые другие жанры живописи. Тот, кто хорошо рисует портреты, без труда изобразит радостный лес, плачущее небо, тревожный натюрморт, печальные цветы, спокойные облака, испуганные деревья, загадочное море. И, конечно же, оттачивая своё мастерство, художник-портретист поможет людям лучше рассмотреть их самих.

1.3. Возрастные особенности в изучении портретного жанра

Путешествие в мир портретного жанра, с его всевозможными *средствами выразительности*, позволяет детям познать мир людей, их взаимоотношений и сформировать эстетическое отношение к личности как высшей ценности в мире, помогает по-новому взглянуть реальный мир, а значит лучше понять все богатство проявлений человека.

Расширяя диапазон развития ребенка и увлекая его в сказочный мир *портретного чуда*, мы, незаметно для него, развиваем способность к творчеству и влияем на формирование эстетической личности ребенка.

Перечислить все, что составляет содержание портретов, созданных детьми, немислимо. Душа ребенка открыта навстречу целому миру. Известно, что в свои годы ребенок усваивает больше информации, чем за последующее десятилетие.

В своих "портретах" ребенок находит понимание знакомых или впоследствии родных образов, явлений зависимости от них или власти над ними, своей гармонической слитности со всем миром. В этом главный смысл "*портрета*", созданного маленьким художником. Все дети любят рисовать людей. И, конечно, лица людей. С самого младшего возраста дети "оживляют" свои рисунки именно "*лицом*": даже солнышку обязательно пририсовывают глаза и рот. Возникает вопрос: чего ищут маленькие художники, чем вызывается их выбор, какими переживаниями все это обусловлено? Вопрос этот непростой, и сами дети на него не всегда ответят. Наблюдателю приходится искать ответ в самих рисунках. Первые образы в портретах детей - ЧЕЛОВЕК.

Валя Ж., 2 г. Пятно

Возрастные особенности детского рисунка четко отражают этапы развития не только зрительно-пространственно-двигательного взаимодействия, но и становления произвольности самого движения, то есть определенный уровень сформированности произвольной регуляции деятельности. Если сравнить филогенез и онтогенез рисунка, можно прийти к выводу о том, что в детском рисунке этапы филогенеза находят свое непосредственное отражение (Романова, Потемкина, 1992). Например, художники Древнего Египта при изображении лица в профиль оба глаза рисовали на одной стороне. Аналогичные рисунки наблюдаются и на определенных возрастных этапах в детском рисунке. В Южной Малайзии иногда рисовали двойное лицо (как символ «кругового взгляда») или над головой человека изображали диск, обозначающий затылок, что также встречается в детских рисунках.

В древней живописи акцент делался не только на пространственное изображение, но и на смысловое. Так, фигура военачальника была во много раз больше, чем фигуры воинов. В детских рисунках мы также наблюдаем, что наиболее значимые люди изображаются непропорционально большими. Это первые композиционные акценты, сделанные ребенком при неумении еще передать изображение перспективы.

Если для средневекового рисунка характерно условно плоскостное изображение и, например, ребенок изображался в виде карлика или уменьшенной фигуры взрослого, то в эпоху Возрождения художники детально передают возрастную анатомию человека, и на руках Мадонны действительно младенец.

В онтогенезе детского рисунка также сначала наблюдается достаточно условное изображение человека. На первых этапах изображение себя мало чем отличается от изображения мамы. И только позже маленькому художнику удастся передать свои субъективные отличительные черты и детали.

Композиционные решения также появляются не сразу. На смену хаотическому расположению фигур и предметов приходит композиционно-смысловое. Для маленьких детей вначале характерно произвольно-хаотичное изображение предметов на листе бумаги, некоторые из них изображены даже вверх ногами или накладываются друг на друга.

И только по мере развития пространственной стороны рисунка, как бы пространства межличностных отношений, ребенок научается передавать отношения на пространстве листа.

Что касается особенностей отражения своих чувственно-двигательных представлений (в частности, представлений о схеме собственного тела), то этот аспект почти всегда присутствует в изображении человека.

До определенной степени рисование, как психический акт и деятельность, отражает уровень развития как мышления, так и речи (в том числе внутренней). Можно представить, что осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, и рисование предоставляет ему возможность наиболее легко, в образной форме, выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку средств выражения (в том числе и графических).

Специалисты едины во мнении, что портретный жанр является достаточно сложным для восприятия и понимания детьми дошкольного возраста. Произведения портретного искусства требует определенного социального опыта и знаний детей о самом человеке, о средствах художественной выразительности, способах создания художественных образов. Требуется длительная работа с детьми, содержание которой включает такие задачи, как: формирование представлений о человеке, его чувствах, эмоциях, нравственном отношении ко многим явлениям жизни, понимание изобразительного языка портрета, представлений о средствах художественной выразительности.

К одним из главных сюжетов детских рисунков принадлежит изображение человека. С нашей точки зрения, лучший анализ изображения именно человека в зависимости от возраста ребенка представлен в монографии Й. Шванцары (1978).

Глава 2. Этапы нормативного развития рисунка

2.1. Возраст 1-3 года

В первые годы жизни особенно важно развитие дифференцированного восприятия и моторики, а также сенсомоторной координации. От хаотического восприятия пространства ребенок переходит к восприятию таких представлений, как вертикаль и горизонталь. И первые детские рисунки чаще всего линейны.

Доизобразительный период — это период «каракулей», «марания», который, начинаясь в возрасте 1,5–2 лет, длится вплоть до 3–3,5 лет. Этот этап продолжителен и неоднороден. Некоторые авторы делят его, в свою очередь, на более мелкие стадии: подражание движениям взрослых; разглядывание каракулей; рисование линий; повторяющиеся каракули; орнамент (овладение первичной формой); появление изображения.

Валя Ж., 2 г. Пятна и линии

Различают *стадию «марания», стадию ритмических каракулей, ассоциативную стадию.*

На первой стадии в течение долгого времени рисунок как бы остается без изменений. *Первые графические проявления возникают* в известной мере случайно, как один *из возможных результатов манипуляций с карандашом и бумагой.* Складывается впечатление, что ребенка интересует в первую очередь не изображение, а карандаш. Часто стадию каракулей считают сходной с гулением ребенка, возникающим очень рано, до появления речи, когда ребенок, овладевающий «звуковой материей», порождает все новые и новые повторяющиеся и беспорядочные звуки. К. Бюллер даже назвал эту стадию «фонетикой рисования». Малыш может смотреть по сторонам, когда чертит по бумаге, и первые каракули — это случайные метки, которые представляют собой прерывающиеся, слегка закругленные линии, проведенные с одинаково слабым нажимом. Чаще всего ребенок рисует прямые короткие горизонтальные или вертикальные линии, точки, галочки, спиралеобразные линии. Зрительные образы на данной стадии не связаны с рисованием, дети не способны нарисовать что-либо «реальное».

Часто ребенок добавляет при рисовании и вокализацию, обычно ритмически вторящую движениям руки. Сами ритмические каракули могут быть совершенно различны по своему графическому исполнению: от плохо оформленных ломаных линий до спиралевидных изображений, в которых можно увидеть уже и круг. Но ровно до тех пор, пока ребенок не называет, не «опредмечивает» изображенное, оно остается всего лишь каракулями. А.А. Смирнов (1980) отмечает: «Сначала эти штрихи идут более или менее в одном направлении, но по мере того как рука приобретает большую уверенность, они понемногу меняют его, перекрещиваются друг с другом, принимают форму ломаных или закругленных линий. В силу этого из их хаотической массы получаются иногда такие случайные сочетания, которые напоминают ребенку какие-либо реальные предметы... за этой же первой стадией, падающей обычно на начало третьего года жизни, следует близкая к ней по объективным результатам, но резко отличная по переживаниям самого ребенка, стадия бесформенных изображений.

На второй стадии уже **ребенок определенно стремится выразить на бумаге какой-то образ**, но его силы еще настолько недостаточны, что посторонний наблюдатель не в состоянии, без помощи самого «художника», определить смысл нарисованного».

Валя Ж., 2,5 г. Человек нарисовал губы и буква А

Валя Ж., 2,5 г. Пешеходный переход

Третья, ассоциативная стадия доизобразительного периода рисования возникает тогда, когда **образ предмета произвольно возникает из каракулей и подсказан только воображением ребенка**. То есть ребенок вначале рисует, а потом, «увидев» в рисунке образ предмета, — называет его. Тогда на вопрос: «Что ты нарисовал?» — ребенок может с равной вероятностью дать любое название своему рисунку. То есть **появляется ассоциация между изображением на листе и образом**, имеющимся у ребенка. Важно, что «ассоциативный» рисунок часто мало чем отличается от ритмических каракулей по качеству и характеру изображения. Новое в нем — это отношение к нему самого ребенка.

Этот путь — от начальных штрихов до первых изображений, занявший у первобытного человека десятки тысяч лет, у ребенка имеет очень короткий отрезок.

2.2. Возраст 3-4 года

Изобразительный период – переходит в 3–3,5 года. Его началом условно можно считать момент, когда у ребенка вначале возникает «замысел» (то есть произвольная интенция, целеполагание, начало целенаправленной деятельности) нарисовать что-либо. И лишь затем производится сам рисунок.

Первый этап изобразительного периода составляют рисунки с примитивной выразительностью (3–5 лет). Ребенок пытается через линию выразить эмоции и движения (например, прыгание девочки изображено в виде зигзагообразной линии).

Валя Ж., 2,11 г. Мама купается в море

Эти рисунки, по словам исследователей, «мимичны», а не «графичны». Правда, дети через некоторое время забывают, что изображали (для них зигзаг может ассоциироваться, например, с забором).

Таким образом, первые каракули ребенка относятся не к области *изображения*, а скорее к области *представления*. По мнению В.С. Мухиной, «переход ребенка от доизобразительного периода к изображению включает две вполне четко различающиеся фазы: *вначале возникает узнавание предмета в случайном сочетании линий, затем — намеренное изображение*».

После 3,5 лет можно уже говорить о возникновении *схематического изображения*. Пытаясь изобразить что-то конкретное, ребенок раннего возраста рисует сочетание линий (графический образ), которое в его прошлом опыте связывалось с тем или иным предметом. Но первые попытки изображения разных предметов чаще всего представляют собой замкнутые закругленные линии и являются лишь обозначением предмета без сходства с ним, что не может удовлетворить окружающих людей. При этом ребенок продолжает искать новые графические образы и в то же время может категорически отказываться изображать те предметы, для которых у него графических образов нет. В этот период ребенок рисует только несколько конкретных предметов.

В возрасте 3,5 лет ребенок чаще всего рисует круг или овал, представляющий в большинстве случаев лицо, так как лицо ребенок воспринимает в качестве наиболее важной части фигуры. Непосредственно к голове ребенок присоединяет ноги, так возникает известный рисунок головонога. Постепенно к нему добавляются отдельные детали, например, обозначение глаз.

Валя Ж., 2,11 г. Мама

Валя Ж., 2,10 г. Тетя Маша с Мишей

Тогда же, **около 3,5 лет, прибавляется изображение рук** (в виде прямых палок), присоединяющихся либо к голове, либо «растущих» из того же места, что и ноги. Рисунок туловища возникает позже, обычно около 3,5–4 лет. **Первым признаком туловища бывает вертикальная линия между головой и ногами. Иногда туловище представлено в виде второго круга (затем овала), расположенного под кругом, обозначающим** **лицо.**

Чуть позже на самом лице возникают круги вместо глаз и круг как изображение рта. Иногда рот сразу же изображается черточкой. Часто одновременно с этим появляются волосы в виде торчащих в разные стороны прямых линий, а позднее в виде точек обозначается нос. Еще позже (около пяти лет) нормативно в рисунке появляются уши, брови, шея. Эти детали возникают почти одновременно, когда само изображение человека вполне «состоятельно». То есть присутствует голова с глазами, ртом и носом, туловище, из которого выходят палки-руки и палки-ноги (последние иногда представляют собой «кочерги»). Лишь после этого возникает еще большая детализация изображения, такая, как одежда, пальцы.

В исследованиях Т.И. Алиевой, В.А. Гуружапова, Н.М.Зубаревой, А.А. Мелик-Пашаева, Ю.А. Полуянова, Л.П. Стрелковой, П.М.Якобсон и др., показана специфика развития художественного восприятия произведений изобразительного искусства в детском возрасте. Выделяются три основных уровня (ступени) в развитии художественного восприятия. На первом (элементарном) уровне **ребенок 3-4 лет эмоционально радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картинке, но еще не образу, ребенком осознается сюжет картины** (что изображено). Мотив оценки носит предметный или «житейский» характер.

Раньше других дети рисуют МАМУ: мама - «головоног»- человеческий образ, состоящий из головы с глазами, ртом, руками и ногами, растущими прямо из головы. Это не значит, что дети видят людей таковыми. Просто опыт общения с людьми определил особую значимость для этих частей тела. Лицо мамы такое родное и любимое, может быть ласковым, веселым, сердитым, и весь образ мамы воплощается в нем, в этом лице. Мамины глаза излучают любовь, заботу, испуг, гнев. Рот мамы улыбается, произносит ласковые слова или сердито выговаривает порицания. А это все так важно для ребенка! Мамины нос и уши не затрагивают его жизненных интересов, они для него не столь значимы, поэтому его внимание не замечает их, и в рисунках они проявляются не сразу. А вот руки - мама ими гладит, кормит, одевает,

моет. Ноги - они -то приближают маму, то уносят куда-то; на работу, в магазин, театр, - от этого зависит режим, самочувствие малыша. Вот он их и рисует.

На первый взгляд детский портретный рисунок так примитивен, неловок, так полон ошибок, что неискушенному зрителю кажутся совершенно непонятными интерес к нему педагогов из психологов и художников, их утверждения о том, что **СРЕДСТВАМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НАДО УЧИТЬСЯ ИМЕННО У ДЕТЕЙ.**

2.3. Возраст 4-5 лет

Н.П. Сакулина отмечает, что к **4-5 годам выделяются два типа рисовальщиков:** *предпочитающих рисовать отдельные предметы* (в них преимущественно развивается способность изображения) и *склонные к развертыванию сюжета, повествования* (у них изображение сюжета в рисунке дополняется речью и приобретает игровой характер).

В целом *детей среднего дошкольного возраста* можно разделить на *две группы:*

«визуализаторы» - кто предпочитает рисовать отдельные предметы (у них преимущественно развивается способность изображения). *Дети, сосредоточенные на изображении,* активно воспринимают предметы и создаваемые ими рисунки, заботятся об их качестве. У них преобладает интерес к декорированию изображения, то есть, говоря более обобщенно, структурной стороне своих произведений.

«коммуникаторы» - кто склонен к развертыванию сюжета, повествования (у них изображение сюжета в рисунке дополняется речью и приобретает игровой характер). *Дети склонные к сюжетно-игровому типу* рисования, отличаются живым воображением, активностью речевых проявлений. Их творческое выражение в речи настолько велико, что рисунок становится лишь опорой для развертывания рассказа. Изобразительная сторона развивается у этих детей хуже.

Существует точка зрения, что дети, склонные к сюжетно-игровому типу рисования, отличаются не только живым воображением, но и вербальной активностью (Н.П. Сакулина). Рисунок становится в этом случае лишь опорой для развертывания рассказа, поэтому изобразительная сторона у этих детей несколько страдает, в отличие от тех, кто сосредоточен на изображении.

Валя Ж., 4г. Семья на катке

Эти дети, активно воспринимая предметы, не только пытаются передать характерные черты объектов, но и заботятся о качестве создаваемых ими рисунков.

2.4. Возраст 5-6 лет

На втором уровне ребенок к пяти годам *начинает не только видеть, но и осознавать те элементарные эстетические качества в произведении, которые делают для него картину привлекательно.* Интерес вызывает содержание, смысл художественного произведения. Дети могут получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине «как красивое» цвет и цветовые сочетания изображенных предметов и явлений, реже - форму и композиционные приемы.

Старший дошкольный возраст рассматривается в современной психологии как *базовый период для становления* таких психических конструктов, как *эмоциональный интеллект и социальная компетентность.* В этом возрасте ребенок активно входит в социальный мир, его интересы направлены на познание социальной стороны жизни людей, на характер их взаимоотношений. Общение со сверстниками и взрослыми становится важнейшей сферой формирования личности ребенка. Эмоциональный интеллект в старшем дошкольном возрасте характеризуется эмоциональной ориентацией ребёнка на другого, готовностью учитывать эмоциональное состояние другого в своей деятельности. В ходе ознакомления детей с произведениями портретного искусства и процессе формирования у дошкольников эмоционально-выразительного образа человека в рисовании портрета происходит актуализация многих базовых параметров эмоционального интеллекта и социальной компетентности.

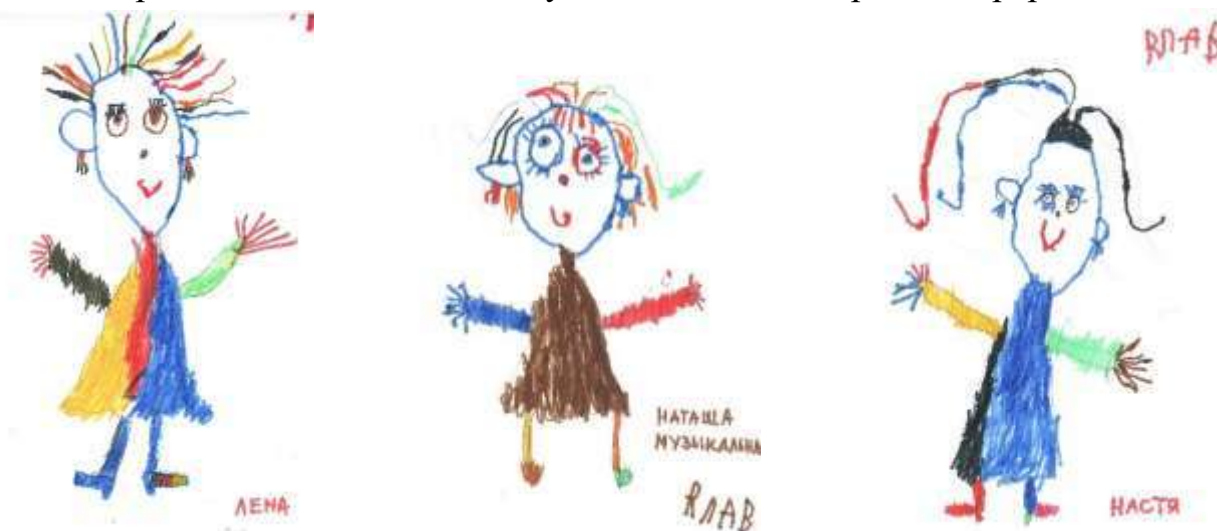
Создание образа человека в портрете объединяет два процесса: *процесс формирования художественного образа человека* в сознании ребенка *и процесс воплощения этого образа* в рисунке с помощью *художественных средств выражения.* Для того чтобы изобразить человека, ребенок должен мысленно представить, кого и как он хочет изобразить, какие особенности характера у человека, каким образом они проявляются во внешнем облике, что предполагает наличие у ребенка представлений об изображаемой личности. Наиболее результативный путь – это работа дошкольников под руководством педагога над формированием графических художественных образов близких людей (мамы, папы, друга, себя и т.д.), которая предусматривает уточнение знаний детей о характере человека, его личностных качествах и т.д.

Валя Ж., 4,11г. Папа, мама и принцесса Валя

В процессе рисования портрета у дошкольников развивается важнейшее качество - наблюдательность, способность замечать даже небольшие изменения в эмоциональном состоянии другого человека, что позволит им в дальнейшем правильно выстраивать общение и взаимодействие с окружающими людьми. Для этого детям надо научиться выделять существенные детали и важные поведенческие реакции, определять специфику доминирующего настроения портретируемого, подчеркивая личностные особенности его эмоциональной сферы. С этой целью в художественной педагогике используется метод «Словесный портрет», перед началом создания детьми художественного образа в рисовании портрета, педагоги рекомендуют описать портретируемого. Поэтому первым (базовым) компонентом в структуре художественных способностей, выделяют когнитивный компонент.

Когнитивный компонент включает знания и представления детей о мире людей, их эмоциях и чувствах, о жанре портрета (виды, типы портрета), о художниках-портретистах и художниках-иллюстраторах, названия их произведений, о средствах выразительности создания художественного образа в портрете.

Валя Ж. ,5л. Портреты воспитателей

При восприятии конечного результата изобразительного творчества старшие дошкольники проявляют активный, ярко выраженный интерес, характеризующийся как вербальными реакциями, так и невербальными. Оценка носит развернутый характер и мотивируется эстетическими качествами изображения. Дети самостоятельно выделяют такие средства выразительности, как цвет, композицию, динамику, связывают с ними характер художественного образа. Оценка работ носит дифференцированный, мотивированный, ярко выраженный эстетический характер, дается не с точки зрения степени усвоения знаний, умений, навыков (критерия «правильности или неправильности»), а с позиции понимания художественного образа как результата творчества. Технические навыки и умения обеспечивают передачу пространственных свойств предметов (формы, строения, величины, пропорций).

После пятого года жизни туловище изображается в виде круга, овала, треугольника или четырехугольника. Голова непосредственно соединена с туловищем. Ноги ребенок рисует далеко друг от друга, причем часто они связаны с линией очертания туловища. Пропорции головы и тела, как и длина, а также присоединение конечностей, еще не находятся в согласии.

Посмотрите на детский рисунок внимательнее, в первую очередь вы увидите на портрете глаза. Дети по глазам «читают» настроение, угадывают доброту взгляда или его строгость. Без глаз портрета не бывает, хотя все остальное в детском рисунке может отсутствовать. А вот пышные ресницы, красивая прическа и разнообразные украшения - это атрибуты «женского» портрета. Медали и шляпа важные приметы дедушки-ветерана. Важно рассматривать с ребенком фотографии, обращая внимание на значимые детали или атрибуты.

Валя Ж., 5л. Портрет мамы и папы и брата

Знакомя дошкольников с портретами людей разного возраста, следует обращать внимание детей на возрастные изменения человека (изменение кожи, цвета волос, выражение глаз и т.д.), тем самым развивать у детей представления об изменении человека во времени.

Валя Ж., 5л. Портрет Моаны и Карабаса Барабаса

Ознакомление детей с портретным жанром рекомендуют строить на усложнении содержания воспринимаемых художественных произведений, средств выразительности и методов работы. Р.М. Чумичевой была разработана и экспериментально обоснована методика проведения беседы в процессе ознакомления дошкольников с портретной живописью, основу которой составляют три группы вопросов:

1 группа содержит вопросы, раскрывающие основное содержание картины (сюжет);

2-я группа включает вопросы, позволяющие понять настроение, чувства изображенного человека;

3-я группу составляют вопросы, помогающие выделить средства выразительности, используемые художником.

Автор определяет основные дидактические требования к произведениям портретной живописи:

- доступность содержания для детского восприятия, созвучность тематики портретных картин интересам детей, их личному опыту («Сказочные герои», «Люди разных профессий»);

- яркая выраженность эмоционального состояния изображенных на картине персонажей;

- разнообразие используемых художником средств выразительности (цвет, композиция, мимика, ритм).

Для создания детьми эмоционально-выразительного образа в портрете важной задачей является формирование у детей графического художественного образа. В.С. Мухина, исследуя вопросы эволюции детского рисунка и природу детской изобразительной деятельности, подчеркивала, что «для формирования собственно изобразительной деятельности недостаточно лишь отработки «техники» нанесения линий и обогащения восприятия и представлений. Необходимо формирование графических образов, что возможно при систематическом влиянии взрослого». В рисунках детей отражаются не только впечатления от воспринимаемых объектов и явлений, но знания и представления о них. При восприятии объекта дети обращают внимание на наиболее ярко выраженные свойства, как правило, форму и цвет. Менее ярко выраженные свойства объектов часто остаются без внимания ребенка. Для того чтобы ребенок смог увидеть все существенные признаки объектов, педагогу следует помочь детям сконцентрировать на них внимание с целью формирования в сознании ребенка первичного сенсорно-перцептивного образа. В дальнейшем этот образ сохраняется в памяти ребенка как представление об объекте, которое само уже является вторичным образом, имеющим несколько иную структуру в отличие от первичного образа-восприятия. Далее педагог способствует уточнению и обогащению представлений детей о сущности воспринимаемого объекта или предмета (уточняющие вопросы, образные сравнения, рассказ и т.д.), в результате

представление об объекте в сознании ребенка становится более информативным. В.С. Мухина одновременно обращала внимание на опасность закрепления графических образов в рисовании и превращения их в графические шаблоны. Причину такой ситуации она видела в недостатках обучения. **«Обучение, основанное на копировании готовых образцов, способствует образованию шаблонов. Обучение, направленное на совершенствование способов передачи свойств объекта в изображении, снимает шаблоны и совершенствует графическую форму рисунков»**. Собственно, проективная трактовка рисунка может быть произведена и для ребенка пяти лет, поскольку в рисунках детей этого возраста уже отражаются национальные традиции и культурные особенности страны, эмоционально значимые сцены из семейной жизни, фантастические сюжеты и предметы детских фантазий и мечтаний.

Начиная с этого возраста, при благоприятных условиях дети постепенно уходят от изображения узкого числа объектов и при поддержке взрослого преодолевают привычные шаблоны. В это время дети рисуют особенно много не только реальных объектов, но и фантастических персонажей.

Однако не все дети могут уйти от стереотипных изображений. Известно, что в силу разных причин ребенок может как бы «застрять» на узком круге тем, что безусловно будет являться отражением определенной проблемной для ребенка зоны или являться отражением инертности ребенка, стереотипности его деятельности в целом.

2.5. Возраст 6-7 лет

На следующем (втором) этапе изобразительного периода (6–7 лет) детские рисунки становятся еще более схематичными. Ребенок различает движение, эмоции и мимику. Объекты, которые он изображает, имеют ярко выраженные характерные черты. Интересно, что маленькие дети способны узнавать изображения, сделанные сверстниками.

Валя Ж., 5-6 л. Схематизация образов, ориентир на натуру условен

Наблюдая за детским рисованием, можно отметить, что ребенок рисует схематические изображения предмета часто по памяти, а не с натуры. Он рисует то, что знает о данном предмете. Например, когда ребенок рисует всадника на лошади в профиль, он рисует у всадника обе ноги. Или, изображая человека в профиль, он

делает на рисунке два глаза. Если ребенок хочет нарисовать одетого человека, он изображает его сначала обнаженным, потом дорисовывает одежду так, что все тело просвечивает через одежду, а в кармане виден кошелек и в нем даже монеты (тут работает закон прозрачности детского рисунка).

На шестом году жизни прибавляются такие детали, как уши, волосы. Волосы в большинстве случаев бывают только на очертании головы. Иногда ребенок рисует шляпу, располагая ее над головой или проводя через нее контурную линию головы. Также и первые признаки одежды сопровождаются элементами *прозрачности*.

Фигура мужчины обыкновенно рисуется иначе, чем фигура женщины. Женские фигуры бывают из двух частей, разделенные в талии.

Валя Ж., 6л. Портрет мамы в профиль на прогулке

В дальнейшем, по мере развития рисунка (на своего рода *третьем этапе*), в детских работах **появляется чувство формы и линии**. Ребенок испытывает потребность не только перечислять конкретные признаки описываемого предмета, но и передавать формальные взаимоотношения частей. Обязательно прорисовывается туловище, и весь рисунок более детализирован.

На третьем, высоком уровне, у детей 6-7 лет проявляется способность воспринимать не только внешние признаки изображаемого явления, но и внутреннюю характеристику художественного образа. Эстетические переживания углубляются, происходит обогащение художественного восприятия, которое становится целостным. Образ и форма воспринимаются как единое целое. В единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой деятельности происходит формирование образного художественного мышления детей. Это мышление, как отмечает Б.М. Неменский, строится на единстве двух его основ: развития наблюдательности, умения вглядываться в явления окружающей жизни и развития фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

2.6. Возраст 7-9 лет (младшие школьники)

Последний этап изобразительного периода — это правдоподобные изображения.

Здесь происходит постепенный отказ от схемы и предпринимаются первые попытки воспроизвести действительный вид предметов. Фигуры становятся все более пропорциональными и детализированными. Расширяется тематика рисунков. Также все больший интерес вызывает ориентир в работе на натуре, ее подобие.

Валя Ж., 8л. Портрет мамы

Рисунок на седьмом году характерен, прежде всего, уточнением пропорций. Ноги помещаются ближе друг к другу, руки присоединяются в правильном месте на высоте плеч, появляется намек на шею. Ребенок совершенствует прическу и одежду. На **восьмом году** можно наблюдать переход от рисунка анфас к частичному или полному профилю. Затруднения у детей вызывает присоединение рук. В профильном рисунке показана, как правило, только одна рука. В рисунке анфас совершенствуется изображение ног. В общем, формы закругляются и пропорции объединяются.

Василина В., 7л. Портрет Весны

Василина В., 7л. Портрет Осени

Зоя П., 8л. Портрет Весны

Следует отметить, что особые изменения в стиле рисунка человеческой фигуры отмечаются именно в возрасте между 6 и 8 годами. В шесть лет дети рисуют человеческую фигуру в большинстве случаев по частям, которые они затем соединяют, как бы *монтируя* фигуру. Руки отходят от туловища, ноги параллельны и относительно далеко одна от другой. В 8 лет дети часто *формируют* при помощи одной непрерывной линии шею, плечо и руку. Руки обыкновенно висят вдоль туловища, а ноги сходятся «в шаг».

В девять лет чаще приходится встречаться с попыткой изобразить в рисунке *движение*. В профильном рисунке это обыкновенно отображение ходьбы, в рисунке анфас — фигура несет, например, сумку. Лицо имеет уже большинство основных черт. Проявляются большие различия между рисунками мальчиков и девочек. Одежда уже характеризуется деталями в виде рукава, выреза, пояса, карманов и т.п. Рисунки все еще остаются плоскостными.

Валя Ж., 7л. Прогулка на единороге

На стадии правдоподобных изображений детский рисунок в значительной мере теряет свою «детскость», а именно те специфические особенности, которые свойственны именно детскому рисунку. По Г. Кершенштейнеру (1924), этот этап

характеризуется тем, что рисунок имеет вид силуэта или контуров без передачи перспективы, пластичности предмета. **Без помощи извне, по его мнению, лишь немногие дети собственными силами идут далее этого этапа.** Стадия **правдоподобных изображений** характеризуется постепенным уходом от схемы и попытками воспроизвести действительный вид предметов. В человеческой фигуре ноги приобретают некоторый изгиб, часто даже тогда, когда изображается спокойно стоящий человек.

Образ рук начинает наполняться функциональным содержанием: человек на рисунке держит какой-нибудь предмет. На голове появляются прорисованные волосы, иногда оформленные в прическу. Шея становится соизмеримой с головой, а позже и со всем телом. Больше внимание уделяется одежде.

2.7. Возраст 10-11 лет (подростки)

Рисунок в десять и одиннадцать лет характеризуется попыткой накладывать тени и придавать форму, попыткой **перспективного охвата**. Рисунки приобретают объемность и пластичность. В этом возрасте развитие рисунка в общих чертах заканчивается, в последующие годы происходит лишь его совершенствование. Рисунки подростков все больше отражают их интересы, увлечения, переживания и т.п.

Поля С., 9л. Портрет друга

Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является знание *законов развития детского рисунка*.

Их можно обобщенно представить следующим образом:

- 1) наглядность;
- 2) видение изображаемого в горизонтальном плане;
- 3) прозрачность (например, когда под платьем остаются видны округлости тела);
- 4) позднее возникновение перспективы.

Глава 3. Изобразительные средства в решении портрета

Детский рисунок ценят за его **ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ**. Это слово неизменно произносят и тогда, когда говорят о детском портретном творчестве. Что же именно в произведении искусства им обозначают? Выразительность образа достигается следующими изобразительными средствами: воспроизведение **ФОРМЫ** предмета, **ЦВЕТ**, **КОМПОЗИЦИЯ**, (организация пространства), материал, освещение, ритм - передает ощущение движения, точка, пятно, линия, штриховка, фактура.

3.1. Цвет в рисунке

Аналогично поэтапно может быть рассмотрено и нормативное возникновение «цветности» детского рисунка. На определенном этапе развития рисования у ребенка появляется потребность пользоваться цветом. Первоначальная ориентация в цвете у ребенка идет довольно быстро. Желтый, красный, за ними синий и зеленый, а также белый, черный, серый и коричневый узнаются еще до того, как устанавливается связь между предметом и его окраской, и до того, как в рисовании появляется целенаправленный выбор цвета (ориентировочно около 3–3,5 лет).

Нозанин С., 5л. Портрет мамы

При этом можно видеть, как проявляются две тенденции в использовании цвета:

- произвольное использование цвета (выбранный цвет не соответствует реальному цвету предмета, и его части могут быть окрашены в разные цвета);
- реальное использование цвета как передача обязательного признака (предмет закрашивается однотонно, без передачи оттенков).

Возраст ознакомления с цветом и его названием в большой степени связан с особенностями социокультурной среды, в которой развивается ребенок. Часто дети пользуются знанием цвета предмета, «навязанным» взрослыми, минуя собственное восприятие, что, как уже говорилось, приводит к возникновению цветовых штампов (зеленая трава, красное или желтое солнце, синее море). Вначале, когда изображение предметов только появляется, отношение детей к цвету если не безразличное (есть краска и ладно, можно обойтись любой), то ограничено интересом к самой краске. Что изображается цветом — не имеет значения: и забор, и мама, и лошадь могут быть одного цвета — синими, красными, какими угодно. В этот период ребенок, по сути дела, исследует возможности цвета, цветовые возможности красок. Цвет пока автономен. Так, для детей 2–3-летнего возраста характерно относительно нейтральное отношение к краске любого цвета. На следующей ступени, в 3–4 года, возникает эстетический мотив при выборе цвета: ребенок пользуется любым поводом, чтобы раскрасить рисунок как можно красивее. Все «красивое» дети изображают яркими красками, а «некрасивое» — темными. ЦВЕТ - самый могучий чародей в руках маленького портретиста. У малышей гармония цвета строится главным образом на согласовании крупных цветовых пятен. Нюансирование, раздробление на оттенки применяется ими редко. Цвет служит для выражения авторской оценки юного портретиста: у злого человека может быть зеленое лицо, хорошим людям уделяются "красивые добрые" краски, плохим - "некрасивые". Ребенок эмоционально воспринимает цвета и часто раскрашивает понравившийся предмет любимым цветом, который может быть тому и не свойственен. При этом не только цвет, но и тщательность прорисовки будут выражать само отношение ребенка к

содержанию

рисунка.

В этот период все разукрашивается в насыщенные цвета и «пестро» раскрашивается: дома и крыши, цветы и животные, автомобили и заборы. При этом особое место для актуализации цвета принадлежит одежде изображаемых людей. Незнание этих законов и нормативов формирования графической и содержательной сторон рисунка приводит к значительным ошибкам при проективной трактовке рисунков детей.

Нельзя не сказать и о таком аспекте *при изображении фигуры человека, как цветовое решение*. Например, при изображении грустных, злых персонажей цвет детьми выбирается темных и холодных оттенков. Яркие персонажи с радостным, оптимистичным настроением раскрашиваются в яркие, жизнерадостные краски. Дети сознательно выбирают яркие цвета, и это делает рисунки более выразительными, а движения нарисованных героев более динамичными. Своеобразие детского рисунка сказывается и в колорите. В младшем дошкольном возрасте цвет у детей не связывается с попыткой передать характерный признак предмета. Часто дети используют краску просто потому, что она им понравилась, подчас раскрашивая один предмет в несколько цветов, выбранных произвольно. Иногда предмет трактуется в цвете, а окружающее пространство остается неокрашенным. Часто выбор цвета опирается на устойчивые представления, своего рода штампы. Так, почти всегда небо голубое, вода синяя, песок желтый, земля, черкая. В некоторых случаях дети могут нарисовать воду, небо, песок, листья деревьев и многое другое любим понравившимся им цветом. При всем этом в работах детей сказывается какое-то инстинктивное, трудно объяснимое чувство гармонии цвета, благодаря которому рисунки превращаются в радостные симфонии красок.

3.2. Контраст в рисунке

Олег С., 5л. Автопортрет

Выразительности выполненного ребенком портрета немало способствует и широкое применение **КОНТРАСТОВ**. Дети стремятся выделять одни предметы или их части по величине и форме. Большой нос и маленькие глазки, высокая шея низкий лоб, широкая талия и узкие плечи - таких противопоставлений в их портретах сколько угодно. Смелость детей в применении контрастов не знает препон.

3.3. Гармония в рисунке

Есть еще одно проявление выразительности портретного рисунка - это **ГАРМОНИЯ**, определяющая общее соответствие, соразмерность всех частей и целого. Вот чего, казалось бы, нечего и ждать от детей. Ведь как раз соразмерности в рисунке человека они не видят, не воспроизводят, как будто просто игнорируют.

Катя Ш., 7л. Портрет капитана

Гармония может быть в отношениях величины изображений и фона, в согласии линий, в плавности или резкой изломанности, в очертаниях силуэтов и пятен.

3.4. Композиция в рисунке

Вопрос о композиции детского рисунка сложен. В своем развитии он претерпевает очень заметную эволюцию. КОМПОЗИЦИЯ задает портрету определенный тон, определяет его звучание. В таком широком понимании композиция не заботит маленьких детей. Начиная рисовать, маленькие дети никак не соотносят изображаемое с форматом, не различают верх и низ листа бумаги. В рисунке не берется во внимание пространственное единство изображаемого, то есть каждый предмет рисуется сам по себе, заполняя в беспорядке все пустые места на листе бумаги.

Игорь К., бл. Портрет дворника

У детей преобладает стремление к изображению каждого предмета целиком – отсюда в рисунках полностью отсутствует загромождение одних предметов другими. Позднее дети начинают различать верх, низ, левую и правую стороны листа. Открытие в листе верха и низа, - первый шаг в организации пространства детьми выполненного портрета. Чаще всего предметы помещаются в нижней части листа, верх заполняется свободней, легче. Это выглядит разумным: возникает ощущение устойчивости, тяжести нарисованного, нижний край служит опорой для образа. Наоборот, все, что ребенок видит в небе: солнце, облака, птицы - свободно плавают, вытягиваясь вдоль верхнего края рисунка. Левый и правый края рисунка тоже не равны по значению. Это видно из профильных изображений лицом влево.

Преобладание вертикальных горизонтальных **ЛИНИЙ** в композиции вызывает ощущение покоя, неподвижности. Позднее и в нем появляется динамика, воспроизведение движения становится в некоторых случаях главной заботой маленьких портретистов. Тогда **ДВИЖЕНИЕ** (динамика) занимает место основного средства выразительности, становится носителем образного содержания портретного рисунка. Формы композиционных решений удивляют своим разнообразием: рисунок то вытягивается по вертикали, то по горизонтали, от центрального, главного предмета влево и вправо.

3.5. Перспектива в рисунке

Так, самые маленькие дети (4–5-летние) располагают изображения рядом друг с другом, не соединяя их каким-либо замыслом. Это так называемая фаза **кстапозиции**. Затем появляется центральный сюжет (после 5 лет). Здесь уже изображения объединены сюжетом, и ребенок распределяет предметы, рисуя более отдаленный *над* находящимся ближе. Эта фаза развития перспективы в рисунке называется фазой **суперпозиции**.

Евгений Ж., 4г. фаза кстапозиции

Евгений Ж., 4, 9г. фаза суперпозиции

Евгений Ж., 6, 11л. перспектива

Лишь позже (в норме не ранее 7 лет) ребенок начинает изображать более отдаленные предметы как предметы по размеру меньше, нежели предметы близкие. Таким образом в изображении возникает **истинная перспектива**. Это особенно важно понимать при анализе изображений, включающих в себя большое количество значимых лиц. Как понятно из вышеизложенного, расположение какого-либо человека на рисунке «над» кем-то вовсе не означает его «давления» или превосходства, а всего лишь служит показателем его размещения на заднем плане (как в проективном, так и в чисто пространственном, физическом смысле).

3.6. Плоскостность в рисунке

Любой предмет воспроизводится детьми плоско. Это является одной из главных особенностей детского рисунка. Другой особенностью является то, что соразмерность

частей при изображении различных предметов не играет большой роли для ребенка. То, что хочет подчеркнуть, определить как главное, он изображает часто непропорционально большим (например, голова человека). Непропорциональность наблюдается и между предметами (человек часто оказывается крупнее дома). Рисуя, ребенок иногда сознательно, а иногда бессознательно схематизирует изображение предмета, упрощает его, отбрасывая многие детали, подробности, заостряя внимание на самом главном. Так, рисуя человеческое лицо, дети часто изображают только глаза и рот.

Валя Ж, 5л. Портрет Маши

3.7. Декоративность в рисунке

Детским рисункам свойственна декоративность. Дети стремятся выделить в предмете ритм, особенно там, где есть повторяемость в самих предметах: летящие снежинки, бровнышки в избушке, волны на реке. Эта ритмичность выливается в прямую узорность, орнаментальность. В обучении детей мы используем различные виды рисования. В предметном рисовании мы стремимся не только к относительно грамотному изображению предметов, но и к образной их характеристике, то есть к выражению чувств и отношения к предмету со стороны рисующего.

Валя Ж, 5л. Портрет Кота

Необходимость этого подтверждается тем, что некоторые предметы дети охотно рисуют, они любимые (маму рисуют нарядной), а есть предметы нелюбимые, их дети стараются вообще не рисовать.

Выбор детьми СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, их характер зависит от автора "произведения", его фантазии, вкуса, темперамента, духовного склада и от умелого, тонкого подхода педагога к хрупкому, нарождающемуся детскому творчеству, индивидуальность которого определяется еще в дошкольном возрасте.

Но тот, кто часто посещает художественные музеи или выставки, сродством не удовольствуются. Ему хочется увидеть в картине (рисунке) настроение, которым она наполнена, рассмотреть как, она выполнена, в чем своеобразие. В этом и состоит выразительность картины (рисунка). На самом деле, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ и ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ в детском творчестве так тесно связаны, что не всегда проведешь границу между ними.

Но причем здесь детский рисунок? Было бы наивно приписывать ребенку высокую степень умственного развития, оно приходит с годами наблюдений, опыта, обучения. Не в разуме секрет высоких достоинств детского рисунка, хотя и удивляешься порой детским догадкам и открытиям. Чувства, эмоции - вот стихия ребёнка, не заторможенного сложившимися представлениями, оценками, чужими мнениями.

Рисуя портрет, можно многое выразить, порою больше и с меньшими трудностями, чем в словах, особенно маленьким детям; можно изобразить и выразить свои восторги, желания, мечты, фантазии, предчувствия, страхи, знания, суждения, открытия и многое другое.

К подростковому возрасту рисование, скорее всего, исчерпывает свои биологические функции, его адаптивная роль снижается. Ребенок переходит к более высокому уровню абстракции, на первые позиции выдвигается слово, позволяющее с гораздо большей легкостью, чем рисование, передавать сложность событий и отношений.

Глава 4. Работа над портретом в ДХШ

Рисование портрета с натуры является важной ступенью в процессе формирования изобразительных навыков в детской художественной школе. Первоначальные умения и навыки рисования, приобретенные в процессе изображения натюрмортов, нуждаются в творческом переосмыслении. Изучая портрет, ученики начинают более внимательно относиться к окружающим людям, замечать их красоту и характерные особенности. На начальном этапе знакомство с жанром портрета происходит через изучение набросков фигуры, зарисовки, где постепенно более главным становится мотив отражения характерных черт портретируемого. Изучение портрета происходит на уроках рисунка, где учащиеся знакомятся со всеми этапами в работе: учатся построению, отражению пропорций, свето-теневому решению и проработке значимых деталей.

4.1. Портрет в графике

Для формирования навыков изображения портрета, важное место занимает рисование с натуры. Необходимо сформировать у учащихся умение видеть, какими качествами отличается один человек от другого, делает каждого особенным, неповторимым и единственным. Но главной задачей для педагога является научить детей видеть, чем люди похожи друг на друга, что есть в каждом человеке. Основой этого изучения являются знания конструкции головы человека, ее пропорциях, умение передавать свет и тень в рисунках.

Милана К., 10л.

Рита С., 10л.

Арина У., 10л.

Таня С., 10л.

Умение передавать объем изображаемых объектов в изобразительном искусстве дается не просто. Понятие «объем» включает в себя фундаментальные понятия теории о перспективе и светотени. Именно поэтому проблема грамотной передачи светотени базируется на изучении теории «светотени» и «перспективы», которая дается ранее в изучении разных заданий с натуры.

Пропорции головы человека принято изучать с отдельных частей головы: нос, губы, глаза. Конструктивное построение головы человека позволяет развивать у учащихся умение видеть за сложной формой, ее составляющие простые геометрические фигуры, что способствует грамотно и верно изображать фигуру и передавать светотень. Поэтому перед началом изображения портрета с натуры, следует понять, какую геометрическую фигуру напоминает каждая часть головы: призму, куб, цилиндр.

Также в работе можно изобразить только голову, акцентируя внимание на характерных чертах, выражении лица и настроении натуры. Портрет может даже сосредоточиться на определенной части или области тела человека. В процессе работы, рисуя, познает внутренние качества человека и эстетическую красоту, путем анализа фигуры, и детализации определенных элементов в работе. В работе над зарисовками уже больше внимание занимает акцент на характере фигуры. Ее пропорциональное соотношение и основная поза будут ориентировать учащихся с начала ведения работы. Здесь будет играть роль не только разученный тип движения фигуры (так как подобные задания часто даются в типичных и похожих движениях и позах натурщиков), а отличительные особенности каждого изображаемого в знакомом и изученном движении. Именно вариативность в пластических линиях при рисовании движений, приближает к конкретике изображенного человека, уточняет все значимые его черты.

Зарисовки фигуры человека. Учащиеся 7 класса ДХШ №1 (Милана К., Таня С., Саша Н., 13 лет)

Рисование человека с натуры требует быстрой работы на уроках. Для того, чтобы ученики могли повышать скорость рисования портрета с натуры, требуется наложить временные ограничения. Например, установить таймер или поставить задачу перед классом нарисовать две фигуры с натуры за время урока. Такая работа на занятиях поможет детям уверенно держать карандаш в руке и смело проводить линии фигуры, тем самым уменьшит использование ластика в своих работах. Первые рисунки портрета головы на стадии его изучения как раз хорошо проводить с учетом кратковременной задачи. Осознание четкого временного режима на таких занятиях увеличивает концентрацию внимания у учащихся в процессе работы. Важным становится уловить и запечатлеть главное, характерное, ведь натурщик не ждет. Такой подход помогает целостно воспринимать модель, и не увлекаться излишним детализированием.

Портрет девушки (зарисовка). Учащиеся 7 класса ДХШ №1 (Лиза Ж., Милана К., Николь Ш., 13 лет)

Рисунки портрета могут отличаться по использованию изобразительных средств и техникой исполнения. Одним из главных задач на этапе изучения портрета является передача материальности и пластических форм портретируемого где использование мягкого материала (уголь, соус, сепия, сангина, пастель) позволяет максимально справиться с этим. Работа с мягким материалом в процессе рисования натюрморта, пейзажа или портрета придает эффект воздушности, легкости, плавности, и в то же время проявляется четкость и строгость композиции. Многие из этих материалов доступны также в виде карандашей. Рисовать можно как на плотном листе бумаги, затонированным собственноручно, так и на обычном белом или цветном картоне. Существует несколько видов техник работы в мягком материале. Основной и самый известный способ – рисование непосредственно палочкой мягкого материала. В

данном варианте нам доступна линия разной толщины. Ее можно прокладывать как привычным нам методом, углом палочки или мелка -- линия получается тонкая, так и торцом – линия оставляет след толще, или же широкой стороной, положив палочку материала плашмя, вдоль направления линии, так линия получается очень живая и разнообразная. Пятно создается широкой частью материала, с использованием разного нажима. При наложении пятна, фактура становится более резкой, контрастной. В растирании пятна пальцем или кистью, фактура получается гораздо слабее по тону, так можно создавать более ровную растушевку. С помощью кисти или пальца можно прокладывать растяжку, придавать объем, смешивать цвета, делать их более сложными прямо на самой работе.

Портрет юноши (мягкий материал). Учащиеся 8 класса ДХШ №1 (Саши Н., Милана К., Николь Ш., 15 лет)

В процессе рисования появляется уверенность в линии, пятне, применении штриха, практические занятия дают решительность в свободном смешивании цветов, даже в ограниченной палитре. Техника работы с мягким материалом помогает раскрепоститься, проявить свои навыки, научиться более точно определять пропорции и светотеневые соотношения предметов или фигуры, подчеркивает изящность каждой линии, которые в академическом рисунке не так заметны. Мягкий материал способствует расставлению акцентов в деталях, тем самым ускоряя процесс рисования.

4.2. Портрет на уроках живописи

При работе с портретом на уроках живописи частая работа с этюдами позволяет накопить достаточный материал по изучению различных колористических задач. Анализ, синтез, соотношение натуры с представленным в сознании образом, запоминание – именно эти сложные процессы участвуют при создании колористического произведения. Развитая фантазия и воображение ребенка вместе с активной мыслительной деятельностью дают положительные результаты при развитии колористического видения. Художественный образ в сознании формируется только тогда, когда мыслительная деятельность работает активно. Изобразительные представления детей развиваются в результате последовательного применения приемов и навыков, которые предлагает учитель. Следовательно, развивая

колористическое видение учащихся, учитель может целенаправленно влиять на этот процесс и выработать определенную систему обучения, содержание и последовательность заданий. Ведущая роль в этой системе должна отводиться краткосрочным этюдам, наброскам, также должны быть упражнения на состояние, изображение этюда по памяти, этюды, выполненные ограниченным количеством красок, задания на сознательное изменение колорита (натюрморта, пейзажа, портрета) в соответствии с творческим замыслом учащегося.

Портрет юноши (этуд). 7 класса ДХШ №1 (Саша Н., Таня С., Милана К., 13 лет)

Это, как правило, могут быть кратко временные односеансные этюды при различном освещении натуры. Учитель должен ставить постановки возле источника света или, наоборот, в глубине комнаты, в затемненном месте, при верхнем, прямом или боковом рассеянном свете; также в практике иногда используют освещение дополнительными лампами; особый интерес у учащихся вызывает постановка, освещенная свечами. Такие упражнения помогают понять, как при различных условиях освещения, окружения и пространственного удаления натуры изменяется общее тонально-цветовое состояние, выразительность, что в свою очередь, требует творческого подхода к решению композиционных и живописно-пластических задач.

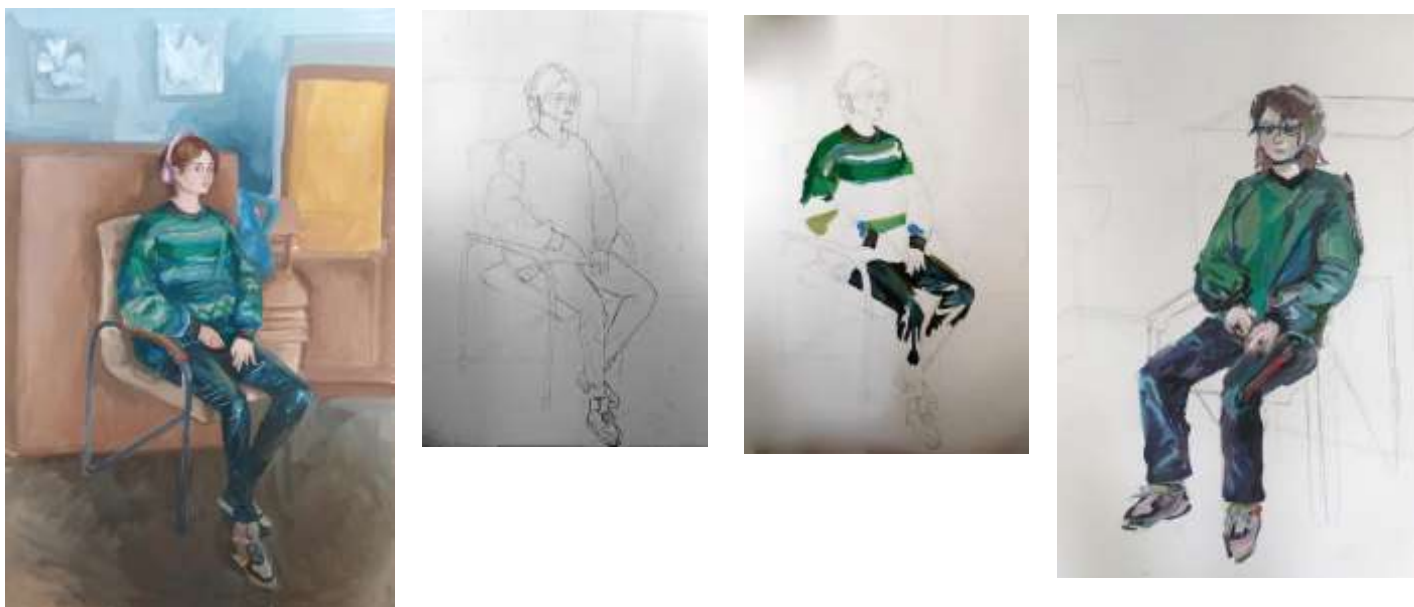

Портрет девушки (зарисовка). Учащиеся 8 класса ДХШ №1 (Милана К., Николь Ш., Таня С., 14 лет)

В дальнейшем учитель должен предложить учащимся упражнения по детальной проработке цветовой формы отдельных предметов. На следующем этапе выполняются задания более сложные. Они решают ряд вопросов живописной грамоты – это целостное изображение, решение задач общего тонового и цветового состояния, особенности освещения натуры, колористическое и гармоническое единство, составление посредством цвета интересной композиции по замыслу автора. Также на этом этапе учащиеся могут показать не только широкую прописку цветовых отношений основных предметов (фона), но и детальную их проработку, развитие зрительного восприятия, художественно-образного мышления. На этих занятиях у учащихся формируется навык цельного видения натуры. Только цельное видение позволяет правильно устанавливать цветовые отношения, избавляет от дробности и пестроты как результата раздельного рассматривания натуры, копирования в упор.

4.3. Этюд фигуры

Живую натуру детям рисовать интереснее, чем неодушевленный гипсовый предмет, так как школьники могут изображать не только голову, но зарисовывать всю фигуру в целом. Ученики должны понимать, что портрет может отображать полную фигуру человека, показывая зрителю статус человека, его деятельность или профессию через одежду, окружающую среду, позу и замысел работы. Именно здесь на характер изображения влияет в первую очередь само окружение.

Этюд фигуры (этапы ведения работы). Учащиеся 8 класса ДХШ №1 (Лиза Ж., Саша Н., 14 лет)

Работу над длительным этюдом можно разделить на два этапа – **подготовительный этап** и **этап исполнения**.

Учитель дает установку и пояснение учебной цели задания:

- визуальное изучить и проанализировать натуру;
- найти композиционное решение – определить (точку зрения), с которой будет выполняться этюд;
- сознательно использовать свойства цвета, такие как цветовой тон, светлота, насыщенность;
- найти основные цветовые отношения доминирующих объектов натюрморта и целюно передать их в этюде;
- передать колористическое единство и цветовую зависимость предметов от среды, освещения, пространства;
- изобразить детали натюрморта (рисунок на предмете, фоне);
- создавать колорит с учетом творческого замысла;
- определить формат и размер этюда.

Пренебрегая подготовительным этапом, учащиеся наивно полагают, что поиск живописного, пластического и колористического решения формы этюда должен вестись попутно. Импровизированный подход к методике выполнения длительного этюда абсолютно не подходит. При таком подходе можно с уверенностью планировать слабый результат, многочисленные ошибки и, следовательно, переписки, отчего живопись заметно проигрывает.

Небольшие кратковременные этюды – большие помощники в решении следующих задач:

- композиции;
- колористической организованности этюда;
- больших тонально-цветовых отношений;
- насыщенности светлых и темных пятен;
- светотени;
- разницы в тоне по планам.

Второй этап работы начинается с графического решения. С чего следует начинать работу на этом этапе работы с этюдом? По этому поводу существует много различных методических установок. Одни придерживаются теории, что технологически этюды должны писаться от «светлого» к «темному», другие советуют прописать вначале теневые места, третьи считают, что работу нужно начинать с насыщенных цветов. Все эти рекомендации, на наш взгляд, методически верны, но **начало работы все-таки должно быть связано с нахождением гармонии отношений. Работу следует вести от общего к частному.** У некоторых учащихся наблюдается обратная тенденция ведения работы. Это неверно. Поиск решения живописно-пластических и колористически-образных задач будет протекать значительно легче, если верно угадать гармонию больших масс. Следует также предупредить учащихся, что «цветовая замкнутость» и «вялость» (которая очень часто присутствует в их работах), накладывание краски едва различимым цветовым

оттенком ведет к грязно-серой, неправдоподобной передаче изображения видимой природы. Работу нужно сразу начинать с передачи как можно более точных цветов природы, учитывая насыщенность, светлоту, контраст, теплохолодность, чтобы в дальнейшем при помощи лессировки можно было завершить этюд.

4.4. Портрет и образ

Художественный образ является сложнейшим и многогранным продуктом творческой деятельности человека. Он воплощает в себе единство общего и индивидуального. Где индивидуальное (лат. неделимое) представляет собой неповторимое своеобразие конкретной личности во всей совокупности ее унаследованных и приобретенных специфических особенностей и в живописи портрета связано с психологией индивидуальности.

Применительно к живописи портрета индивидуальное – то, что отличает портретируемого и выделяет его из множества других людей, и которое не ограничивается лишь внешними признаками. Портрет предполагает и передачу внешнего сходства, и выражение свойств, сути, души человека, предполагает раскрытие личности – характера, психологии модели, то есть создание образа реального конкретного человека. **Цель создания портретного образа – обнаружить «главную идею личности»,** сделать явным ее содержание.

Но наряду с неповторимым, индивидуальным своеобразием портретист выявляет образе модели типические черты, признаки эпохи и социальной среды. Тип (греч. образ, форма, образец) человека в изобразительном искусстве рассматривается как «обобщенный образ, воплощающий характерные черты, признаки какого-либо общего класса или группы». Общее (типическое) - это такое свойство, которое образуется путем отбора характерных существенных черт ряда людей, предметов, явлений, творческого соединения их и показа в образе одного человека, предмета, явления. Первостепенной задачей художественной типизации является выражение внутренней сущности, изображении отдельного человека показать целые стороны общественной жизни, в индивидуальных лицах и характерах – возрастные, профессиональные, социальные, национальные типы.

Киноплакаты. Учащиеся 7 класса ДХШ №1 (Рита С., Таня С., Саиша Н., Луиза Ж., 13-14 лет)

Поэтому наряду с изучением в ДХШ портрета с натуры, надо параллельно включать задания на создание типизированных и стилизованных образов. Ведь рисование человека с натуры намного отличается от изображения головы человека по памяти или по представлению.

Шарж (Журмилова В.А.)

Стилизация образов. Учащаяся 5 класса ДХШ №1 (Лиза Ж., 12 лет)

В процессе поиска на создание того или иного типажа, приходится через изучение ярких, характерных черт и деталей, все это соединить в целостный и единый образ, который будет выражать основную мысль. Данный творческий процесс позволяет не только растить наблюдательность у учащегося, но и накопить базу различных приемов. А смелое использование трансформации в процессе создания образов дает возможность учащимся отражать точную характеристику и самую яркую черту в облике персонажа. Здесь можно использовать на уроках приемы утрирования, гиперболизации, стилизации, трансформации, искажения и тп. Учитывая, что создание образа является ключевым моментом в решении любой тематической композиции, то весь накопленный арсенал возможностей и творческого инструментария учащихся создаст для него плодотворную почву на этапе поиска.

Глава 5. Автопортрет в детском творчестве

Автопортреты я пишу потому, что так часто бываю одна, и еще потому, что я — человек, которого я знаю лучше всего. Фрида Кало

Важным средством для развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности является автопортретирование. А.Е. Цибатова в своем исследовании «Автопортрет в художественном образовании дошкольников» (2004) доказала, что работа над автопортретом в старшем дошкольном возрасте отражает ситуацию развития самосознания ребенка.

Валя Ж., 8л. Автопортрет

В процессе обучения рисованию автопортрета педагог воспитывает интерес ребенка к самому себе, своему внутреннему миру, к осознанию себя, своих личностных качеств, подводит постепенно к осмыслению себя и своего места среди людей, стимулирует развитие способности к саморефлексии и самоанализу. Для активизации интереса к своему внутреннему миру детям предлагается нарисовать себя в разных эмоциональных состояниях («Мое настроение»), затем в действии («Рисуем себя: я пою, я танцую» и т.д.).

Автопортрет (Саша Н., 12 л.)

Во время выполнения таких заданий педагог учит детей использовать цветовую гамму для передачи своего настроения и эмоционального состояния. Реализации данного направления, рассматриваемое психологами как средство развития самосознания ребенка, формирования у него положительного образа Я. Образ Я, как система представлений ребенка о самом себе (Л.И. Божович), служит фундаментом для выстраивания ребенком отношений со взрослыми и сверстниками, с окружающим миром. Учеными установлено, что «на протяжении дошкольного периода автопортрет проходит путь от условного обозначения в нем присутствия автора до портретных характеристик, передающих эмоциональное состояние и внешний облик ребенка».

Автопортретирование человеком самого себя в разном возрасте позволяет проследить развитие его самооценки и самосознания. Рисование автопортрета в образе сказочного героя развивает фантазию и воображение ребенка, это ассоциативный автопортрет, чтобы изобразить себя персонажем сказки, ребенку нужно соотнести с ним свой характер, внешность, личностные качества. Как показывает практика, в старшем дошкольном возрасте дети изображают себя, как правило, в образе положительных и красивых персонажей, особенно девочки (снегурочка, золушка, царевна, принцесса и т.д.).

Они старательно прорисовывают губы, румянец на щеках, стараются, чтобы портрет получился красивым, при этом, не обращая особого внимания на внешнее сходство.

Автопортреты (2020, дистант). Учащиеся 5 класса ДХШ №1 (Николь Ш., Таня С., Лиза Ж., 11-12 лет)

Работая над автопортретом учащимся можно и нужно ориентироваться на выбор различных художественных материалов. Пробуя каждый раз новый материал или технику решения, каждый будет открывать «новый облик себя», что позволит найти особенное и индивидуальное в подаче автопортрета.

Автопортрет - это передача настроения, раздумья. Произведение подкупает своей экспрессивностью, далекой от идеализации, компромисса, вызываемого антагонизмом художника и заказчика. Идеализация в автопортрете - иного рода, она происходит от слова «идея» и отражает представления автора о себе, о назначении художника в жизни. В результате источник слабости автопортрета становится источником его силы. Художник не является для себя просто моделью, которую он мог бы изобразить как другого человека. Осмысление духовного склада, характера, воззрений происходит на протяжении всей его жизни, а не только в процессе создания произведения, когда фиксируется лишь определенный момент его становления.

5.1. Творческий автопортрет

Автопортрет в изобразительном искусстве представляет собой жанр, позволяющий художнику не только запечатлеть собственный облик, но и рассказать о себе, о том, что волнует, тревожит и заставляет размышлять. Как бы не изображал себя художник, это непременно будет *«рассказ о времени и о себе»*. По существу, автопортрет является единственным жанром, в котором автор фиксирует собственную личность, представляющую в данный момент для него наибольший интерес.

Автопортрет в образе (Лиза Ж, 14л.)

Важно и то, что автопортрет требует от художника гораздо больше творческой инициативы и отвлеченного мышления, чем просто портрет. Подобная мысль может показаться спорной, поскольку человек себя знает лучше, чем кого бы то ни было, и может нарисовать себя «с закрытыми глазами». Но, быть может, именно это знание, и мешает ему взглянуть на себя свежим взглядом, взглядом другого.

На уроках композиции в ДХШ в качестве заданий на творческий автопортрет можно использовать следующие темы: «Автопортрет в исторической эпохе», «Я - киногерой», «Автопортрет как литературный образ» и тд. И уже в поиске решения данной темы. каждый ученик будет искать технику, материал, формат чтобы стилистически точно попасть в прочтение образа. найти творческую идентификацию.

5.2. Портрет-как образ времени, типаж и характер

Фрагмент композиции (Лиза Ж., 14 лет)

Причина же, породившая жанр автопортрета, остается до сих пор окончательно не выясненной. На этот счет существуют две теории. Согласно первой, автопортрет является следствием появления зеркала и вместе с ним возможности изучения собственной внешности. Об этом красноречиво свидетельствуют автопортреты мастеров эпохи Возрождения, исполненные соответственно формату первых зеркал и показывающие человека таким, каким он может видеть себя в зеркале.

С той же убедительностью исследователи доказывают, что автопортрет выделялся из портрета в самостоятельный жанр по мере обострения у художника чувства собственного «я». Действительно, появившись сначала в многофигурных композициях как «скрытый портрет», во второй половине XVI века автопортрет в творчестве итальянских мастеров стал более актуален. Это связано со стремлением автора противопоставить собственный мир разочаровавшей его действительности.

Итак, решение проблемы индивидуального и типического составляет неотъемлемую часть работы художника при создании образа. В работе, в самом ходе творческой мысли авторов непортретного и портретного образа, есть существенная разница, обусловленная известным различием задач. Если первый тяготеет к созданию индивидуализированного типа, то второй изображает типизированную индивидуальность. Мастер собирательного образа идет от общего к частному – от типического к индивидуальному. У него сначала возникает отвлеченное представление о персонаже, а уже затем этот персонаж конкретизируется. У портретиста работа идет в другом порядке. Если, работая над собирательным образом, художник волен наделять его характерными чертами не только одного, но и нескольких прототипов, то, создавая портрет, художник все необходимое извлекает из одного человека – оригинала. Сложившиеся в голове художника представления об оригинале дают решающий толчок к созреванию творческого замысла художника.

Формирование художественного образа в живописи портрета представляет собой неразрывное единство объективных и субъективных начал. Объективное исходит из существующей независимо от сознания человека действительности. В живописном портрете характер и судьба человека проявляются в тесных пределах холста, в особенностях поворота, жеста, цвета, а мир, в котором живет портретируемый, спроецирован на фон, на предметную среду, пространство картины.

Субъективное начало связано с эмоционально-образным восприятием художника, его мировоззрением, мастерством. Выражая объективное в субъективном, художник вольно или невольно раскрывает в художественном образе самого себя, делая это с различной полнотой и глубиной. В частности, если художник создает портрет человека, то объективное в нем в какой-то мере является выражением субъективного - собственного «Я» автора. Всякий художественный образ это, в конечном счете, есть ни что иное, как своеобразный автопортрет своего создателя. «Автопортретичность» в создании художественного образа в живописи портрета может проявляться не только в отчетливости авторского понимания самой модели, но и в способе ее трактовки. Образ, создаваемый художником, – это не просто «самовыражение», не существующий независимо от внешнего мира материал сознания художника, а обязательно художественно созданная картина объективной реальности. И объективное и субъективное в художественном образе составляют органическое единство.

Фрагменты композиций (2022-2023). Учащиеся 8 класса ДХШ №1 (Савина П., Саши Н., Лиза., 14-15 лет)

Художественный образ есть результат взаимодействия портретиста и модели.

Одна и та же модель в живописном восприятии разных портретистов будет выглядеть по-разному, исходя из понимания своего героя. Художник, работая над портретом, не только более или менее объективно характеризует того или иного человека, но обычно выражает также свое к нему отношение, стремясь внушить его и зрителю. И дело, конечно, отнюдь не только в личных взаимоотношениях портретиста и портретируемого, но, прежде всего, в выражении в портрете эстетических идеалов, общественных взглядов художника.

Фрагмент композиции (Таня С., 14 лет)

В руках художника-портретиста всегда есть средства возвеличить портретируемого или унижить его, выразить свое восхищение, свою любовь или презрение и ненависть. Он волен подчеркнуть какую-либо из сторон личности портретируемого и, наоборот, скрыть другие ее стороны. Реализм портрета заключается не только во внешнем сходстве, но, главным образом, в том, насколько оценка, данная художником, соответствует объективным качествам портретируемого.

Заключение

В отечественных исследованиях выявлено и обосновано, что в процессе ознакомления с произведениями портретной живописи расширяются представления ребенка о мире людей, их эмоциях, чувствах, взаимоотношениях между собой и с окружающим миром, о жизни людей в разное историческое время, их внешнем облике и быте, о сословных и национальных отношениях в обществе и т.д. Специальных исследований, направленных на изучение педагогического потенциала портретного жанра для художественно-эстетического и психосоциального развития дошкольников немного: А.М. Чернышева (1976), Р.М. Чумичева (1992), А.Е. Цыбатова (2003), Н.Г. Пантелеева (2006). В их работах показана важность ознакомления детей старшего дошкольного возраста с искусством портрета, в том числе, и автопортрета, для обогащения эмоционального и нравственного опыта, формирования эстетической оценки человека, образ которого передан художником, для развития у ребенка самосознания. Ученые доказали, что период дошкольного детства, в котором преобладает эмоционально-чувственное восприятие действительности, является благоприятным этапом в приобщении детей к произведениям портретной живописи, способствует развитию художественного восприятия, самосознания и формированию образа «Я». В старшем возрасте успешное овладение искусством портретной живописи невозможно без практической работы с натуры, где немаловажное значение имеет умение подмечать в человеке характерное, важное, проводить разнообразные ассоциативные сопоставления. Подлинный смысл освоения натуры заключается в том, что знания, умения и навыки, полученные в результате всестороннего изучения модели, сохраняются в памяти художника и в нужный момент могут быть применены в работе. Если в процессе обучения портрету формировать умения оперировать образами восприятия, памяти, представления с целью создания художественного образа с помощью специально разработанных упражнений и заданий, то будут созданы благоприятные условия для развития художественно-образного мышления и повышения творческой активности обучающихся, рождение его авторского стиля.

Студенческие работы в ВХУ и ДВГИИ. Журмилова В.А.(Чичилина) 17-20 лет

Портреты мам

Авторы (Олег С.6л, Вера П.6л, Лиза С.7л.) –портрет по памяти

Валя Ж., 8 лет- портрет, ориентир на натуру

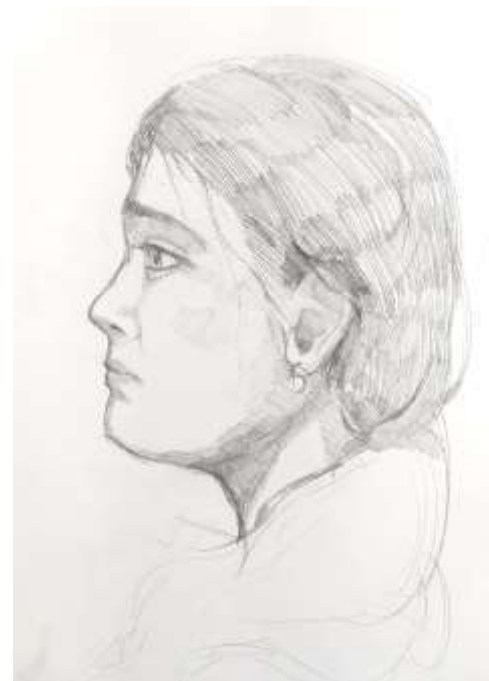
Портреты пап

Авторы (Ли́за П. 6л, Машиа М. 8л, Дашиа К. 9л, Наташиа И. 5л, Машиа И. 10л) – портрет по памяти

Портрет с натуры

Зарисовка в 7 классе

Этюд в 7 классе

Этюд в 8 классе

Зарисовка в 8 классе

Приложение «Автопортрет»

Авторы (Варя С. 9л, Нозанин С,5л, Марианна М. 8л, Маша С.10л)

Автопортрет в 5 классе

Творческий автопортрет в 7 классе

Лица Ж, 13л.

*Милана К. 14л.
Саши Н. 14л.*

Василина В.13л.

Рита С.13л.

Арина У.14л.

Полина С.14л.

Николь Ш.14л.

Таня С.13л.

Фотопортреты в русском стиле. Поиск образа. 7 класс (фотограф Журмилова В.А.)

Список литературы

1. Айгунова О.А., Полковникова Н.Б., Савенкова Т.Д. Диагностика и развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности старших дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации//Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психология». 2016, № 4 (38)
2. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. Акад. пед. наук РСФСР. - М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960. - 486 с.
3. Аникина А.П., Карпова С. И. Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений изображать человека в рисовании//университета. Серия Гуманитарные науки. 2017. Т.22, вып. 5 (169)– С. 59-68 .
4. Антонова Т.Н. Социальная компетентность ребенка-дошкольника: показатели и методы выявления // Детский сад от А до Я. – 2004. – № 5. – С. 54–69.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Пер. с англ. В.Н. Самохина. Общ. ред. и вступ. статья В.П. Шестакова. М.: Прогресс, 1974.
6. Асмолов А.Г. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура совместных действий. Монография. М.: Учебная кн. БИС. 2007. – 160с.
7. Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.
8. Блохина Н.В. Формирование колористического видения у учащихся детской художественной Школы. Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании», 2011.
9. Бутенко Н.В. Проблема развития восприятия изобразительного искусства в период детства
10. Галян Т.В. Я рисую человека и героев сказок (из серии «Веселые уроки Карандаша»), М., БАО Пресс, 2006.
11. Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 1998.- 272с
12. Гудилина С. И. Введение в цветоведение: Таблицы для начальной школы и методические рекомендации к ним. – М.: Интерсигнал, 1997.
13. Дорофеева Н.В. Рефлексивное развитие в познавательно-творческой деятельности дошкольников: Монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та. 2008. 142с.
14. Зеньковский В.В. Психология детства. – Лейпциг: Сотрудник, 1924.
15. Зингер Л. С. Очерки теории и истории портрета. М.: Изобразительное искусство, 1986. – 323 с.
16. Золотых М.С. О процессе создания портретного образа в живописи// Ученые записки Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016 № 3 (9) RUL: <https://cyberleninka.ru/article/v/o-protsesse-sozdaniya-portretnogo-obraza-v-zhivopisi> (дата обращения 17.08.2018).
17. Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. — М.: Знание, 1968.
18. Игнатьев Е.И. Психологические особенности изобразительной деятельности младшего школьника // Психология младшего школьника. — М., 1960
19. Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество» Москва, Карапуз
20. Карачунская Т.Н. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ». М., Сфера, 2005.

21. Карпова С.И., Аникина А.П., Савенкова Т.Д. Формирование у детей старшего дошкольного возраста эмоционально-выразительного образа человека в рисовании портрета. Монография. Москва, 2018
22. Карпова С.И., Савенкова Т.Д., Пархимович З.В. Модель развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста в коллективной изобразительной деятельности//Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. Т.23. № 4 (174). – С. 99-106.
23. Комарова Т.С., Пантелеева Н.Г. Знакомим дошкольников с искусством портрета: Методическое пособие к «Программе воспитания и обучения в детском саду», М. 2010.
24. Комарова Т.С., Савенков А.И. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей: учеб. пособие. Сер. 68. Профессиональное образование. М.: Издательство Юрайт, 2017.
25. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. (авторы составители) Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: Методическое пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 288 с.
26. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства. Учебное пособие. М. Изд.: МГУ. 1998. – 11с.
27. Михалёва О.Ю. Развитие креативности детей в условиях досуга (на примере изобразительной деятельности). Дисс. на звание канд. пед. наук. М., 2003
28. Мухина В.С. Детская психология: Учебник для студентов пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. — М.: Просвещение, 1985.
29. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. — М.: Педагогика, 1981.
30. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М: Просвещение, 2007. – 255с.
31. Нестерова Т.В. Графический образ в изобразительном творчестве детей// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 68. – С.-43-49.
32. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) педагогика: Учебник. М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
33. Пантелеева Н.Г. Формирование эстетической оценки у детей 5-7 лет в процессе ознакомления с искусством портретного жанра. Дис. канд. пед. наук. Москва. 2007.
34. Савенкова Т.Д., Пархимович З.В. Развитие эмоционального интеллекта ребенка средствами игровой и художественной деятельности// Известия Института педагогики и психологии образования. М.: МГПУ. 2018. № 1. С.100-113.
35. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. — М.: Просвещение, 1965.
36. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Просвещение, 1982.
37. Саяпина Е.И. Живопись портрета. Учебное пособие. Краснодар, 2006. – 106 с.
38. Селютин И., «Как нарисовать фигуру человека», из серии «Волшебный карандаш», М., АСТ-издательство, 2007.
39. Семаго Н. Метод в теории и на практике. Детский рисунок. Этапы развития и качественная оценка.
40. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: Учебное пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2002
41. Смирнов А.А. Психология ребенка и подростка. — М.: 1927.

42. Смирнова М.А., Помазан Д.А. Особенности применения мягкого материала в учебном и творческом рисунке // Бизнес и дизайн ревю. 2020. № 3 (19). С. 8.
43. Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный диалог в развитии творческих возможностей учащихся // Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологического консультирования / Под ред. А. А. Бодалева. - М., 1987.
44. Стивен Ч. Человек в движении (из серии «Учитесь рисовать»), Минск, Поппури, 2002.
45. Телегина И.С. Формирование композиционных умений в сюжетном рисовании старших дошкольников // Григорьева Г.Г. Развитие дошкольников в изобразительной деятельности. М.: Издательский центр Академия», 1999.
46. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. Известия АПН РСФСР, 1946, вып. 2, 45с.
47. Трофимова М.В. «И учеба, и игра, изобразительное искусство» Ярославль, Академия развития, 2001.
48. Турчина В. Герберт Рид о проблемах искусства XX века // Искусство. – 1990. – № 2.
49. Цирес А.Г. Язык портретного изображения» // Искусство портрета. Сборник статей / под ред. Габричевского М.: ГАХН. 1927. – 215с. С. 86-158.
50. Цыбатова А.Е. Автопортрет в системе художественного образования дошкольников. Дис. канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2003. – 190с.
51. Чернышева А.М. Особенности выбора детьми 4 – 6 лет живописного портрета // Герценовские чтения. – Л.: ЛГПИ, 1976. – С.63 – 68.
52. Чернышева Р.М. Задачи и пути обучения детей 5 лет восприятию произведений портретной живописи // Герценовские чтения. – Л.: ЛГПИ, 1976. – С. 41 – 47.
53. Чумичёва Р.М. Знакомим с портретной живописью (старший дошкольный возраст) // Дошкольное воспитание. 1991. №10. – С.24-28.
54. Шалаева Г. «Учимся рисовать». М., Эксмо. 2007.
55. Шапошников Б.В. Портрет и его оригинал Искусство портрета. Сборник статей / под ред. А.Г. Габричевского . М.: ГАХН. 1927. – С. 76-85.
56. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая и подготовительная группы). М.: Владос. 2004.
57. Шванцара Л. и Й. Развитие детских графических представлений. Диагностика психического развития / Под ред. Й. Шванцара. — Прага: Мед. изд-во АВИЦЕНУМ, 1978.
58. Щегаль Г. М. Колорит в живописи. М.: Искусство, 1957.
59. Эзиева С.Т. Художественный образ в живописи портрета как единство индивидуального и типического, объективного и субъективного. Вестник университета №3, 2013.
60. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском возрасте // Вопр. психол. 1971. № 4. С.6-20.