

Международный Форум «Достояние России. Искусство и культура — детям».

ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО – “честное зеркало” или кривое зеркало: что и как открывается в его отражениях

Лыкова Ирина Александровна

**Доктор педагогических наук, академик МАНПО,
профессор кафедры дошкольного образования ФАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования»,
лауреат Премии Правительства РФ в области образования,
автор парциальных программ социокультурной направленности**

Москва-2023

ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО

Художественные произведения, созданные детьми: отражают уровень самосознания ребенка и степень его интеграции со своим окружением (термин обосновал Франц Чижек, 1890).

Поджанр искусства, в котором художники изображают детей (портрет, сюжет) и шире – мир детства (Н. Богданов-Бельский, К. Брюллов, Ю. Кугач, К. Маковский, В. Перов, В. Серов, В. Тимофеев...)

Искусство, изначально адресованное детям: литература, музыка, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, мультипликация, детский дизайн (в т.ч. детская мода) и мн.др.

Что объединяет эти трактовки, в чем сходство и различие?

Сущность

Специфика

«Язык» и техника

Произведения

В. Серов. Мика Морозов

Ю. Кротов. Мои куклы

Б. Кустодиев. На террасе

А. Ржевская. Веселая минутка

CONTEMPORANEA
OPERE IN GALLERIA
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

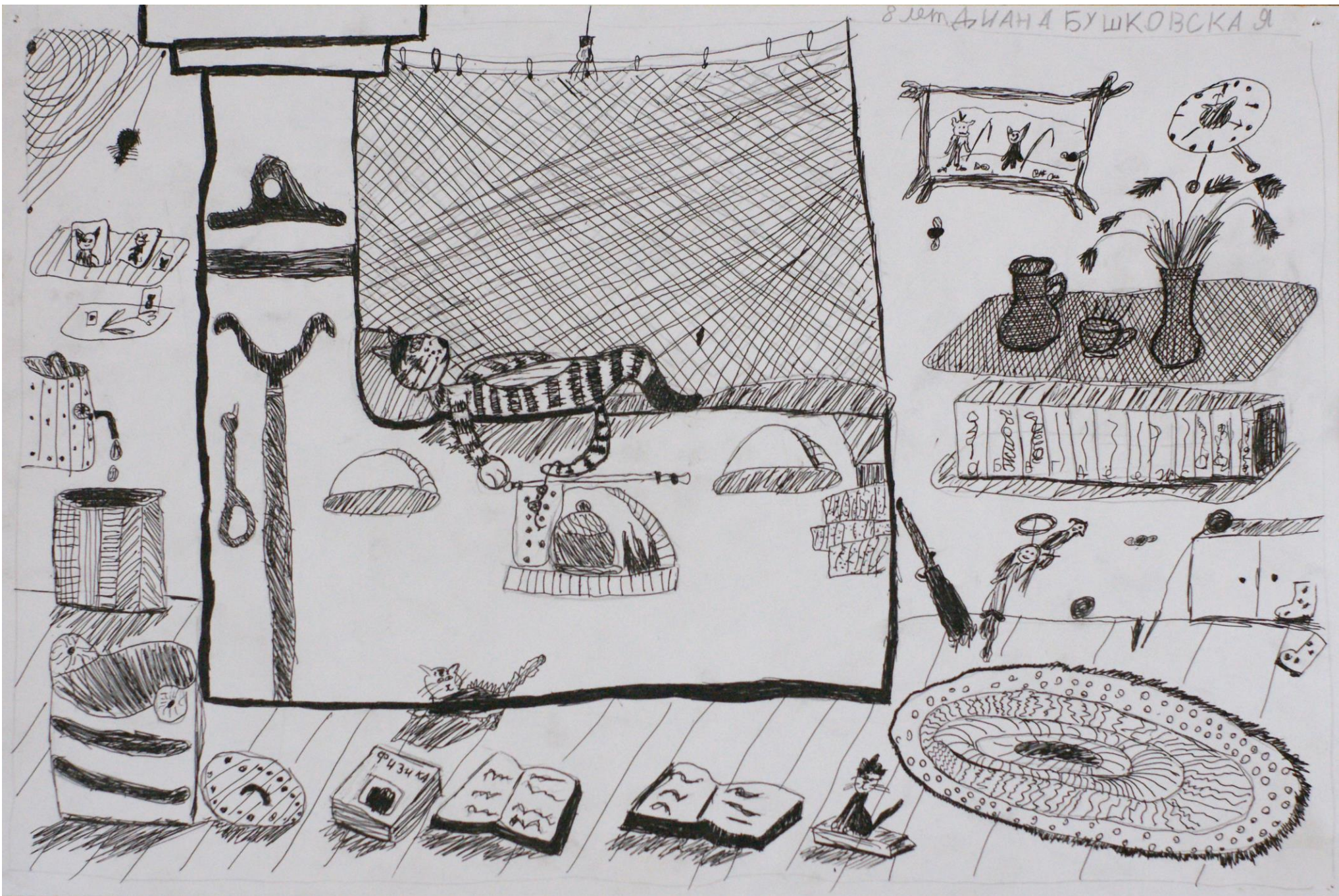

Творческая мастерская
"Арт-Студия" 2017
Иллюстрация: Мария К.
Оформление: Мария К.
Спасибо за внимание! 111 000 000 000

МДОУ д/с № 48
«Мама, папа и я дружная семья»
Саша Полтавченко, 6 лет

8 лет АНА БУШКОВСКА Я

Из истории педагогики искусства

Предпосылки для понимания важности искусства для детей были заложены [Ж.-Ж.Руссо](#), [Дж. Песталоцци](#), [Дж. Рескином](#) и [Гербертом Спенсером](#).

Программа [художественного образования для детей](#) обсуждалась на Международной конференции 1884 года, проходившей в Лондоне на выставке здоровья. Рамки обсуждения были в значительной степени сформированы широким распространением школ дизайна для профессиональной подготовки детей и молодежи в Великобритании, начиная с 1852 года. Участники конференции подчеркивали важность творчества, воображения и специальной методики для развития художественных навыков детей.

[Эбенезер Кук](#) отмечал, что "если ребенок следует своим наклонностям и рисует животных по-своему, в действии, а также повторяет их, очерчивает контуры и раскрашивает, у него получится рисунок, который может быть сопоставим с архаичным периодом более чем одной исторической школы". Материалы конференции под редакцией Э. Кука были опубликованы в 1885-86 годах в [Журнале образования](#), издаваемом Обществом развития науки образования.

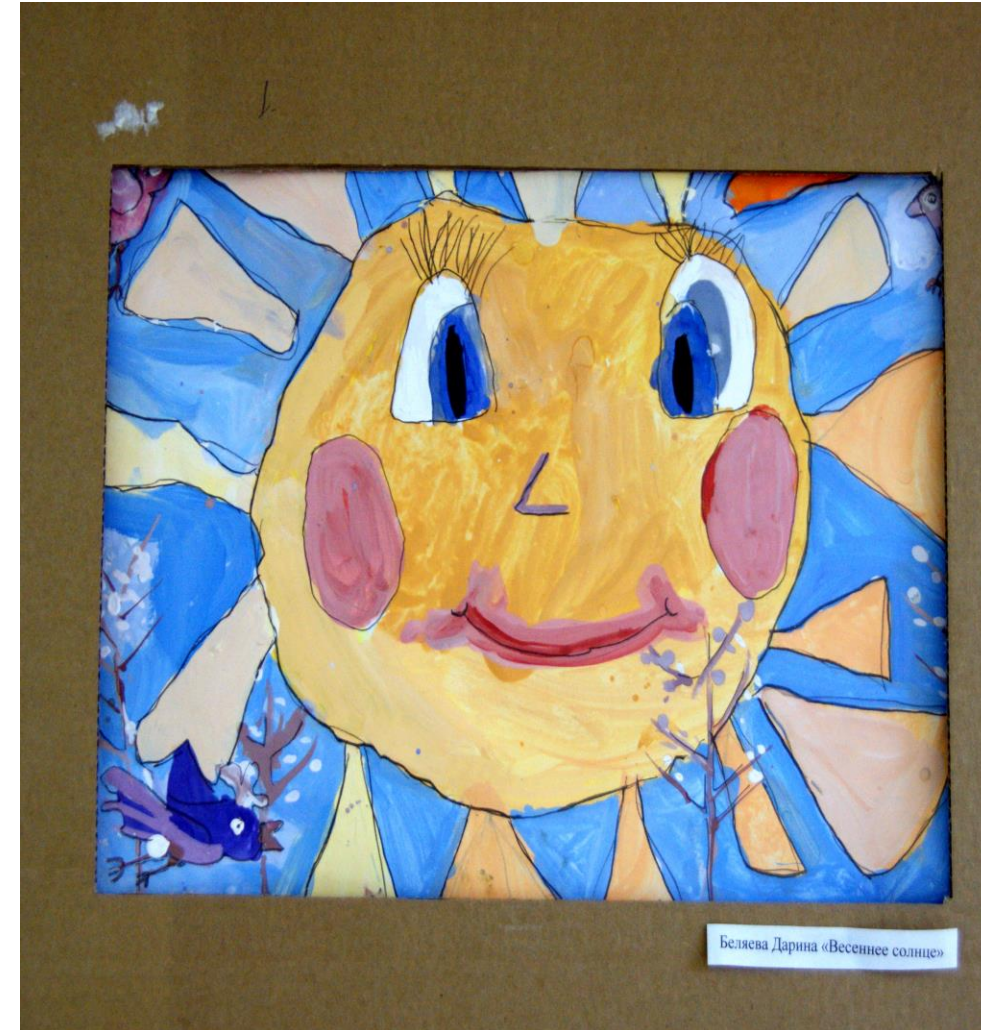
Первая европейская выставка рисунков детей была организована [Робертом Эблеттом](#) в Лондоне в 1890 году. Первая коллекция из 1250 детских рисунков и скульптур была собрана [Коррадо Риччи](#), итальянским историком искусства. Эстетическая оценка детского искусства как незапятнанного влиянием взрослых была высоко оценена Францем Чижеком, который назвал детский рисунок "чудесным и драгоценным документом". Открытие эстетического качества неумелого визуального выражения детьми было связано с эстетикой [модернизма](#). В 1897 году Чижек открыл Класс детского творчества, школу выходного дня, поощряющую творчество детей, не стесненное профессиональными стандартами взрослых. Инициатива была поддержана его друзьями-художниками. В класс принимались ученики в возрасте от 2 до 14 лет на два часа в неделю, бесплатно, без отбора. Чижек утверждал, что работал "как художник, а не как учитель", а на самом деле "учился, а не преподавал". В работе пропагандировалась теория стадий развития.

А.В. Бакушинский

о детском искусстве

Каким образом развивается ребенок, какое значение для его общего развития имеет детское искусство, и как оно само эволюционирует? В начале XX столетия психолог, педагог, искусствовед А.В. Бакушинский сформулировал эти вопросы как научную проблему и дал ответы, всю глубину которых трудно постичь даже спустя столетие. Период первого детства, согласно классификации А.В. Бакушинского, делится на два возраста: ранний или преддошкольный (от рождения примерно до 2,5–3 лет) и дошкольный (до 6–7 лет). На основе изучения основных линий общего физического и психического развития детей А.В. Бакушинский проследил эволюцию пространственных и временных восприятий, развитие художественного творчества и эстетического восприятия и, наконец, эволюцию содержания и формы в детском искусстве. Исследование велось на материале пространственно-пластическом, включающем так называемую детскую архитектуру (зодчество, конструирование, строительные игры), скульптуру, живопись и рисунок.

Методы изучения детского искусства (слайд 1)

«Метод теоретической матрицы» - новый научный метод изучения детского искусства (разработан И.А. Лыковой). В качестве матрицы (от лат. «matrix» как первоисточник) как теоретической первоосновы были избраны основные результаты фундаментальных исследований А.В. Бакушинского и в эту матрицу интегрировались наиболее значимые идеи отечественных и зарубежных ученых. В результате был смоделирован портрет ребёнка-художника, отражающий степень разработанности проблемы онтогенеза эстетического развития.

Праксиметрический (архивный) метод направлен на изучение индивидуальных художественно-творческих работ детей, основной «инструмент» изучения детского искусства, поскольку особенность творческого продукта состоит в его уникальности. Было изучено и описано более пяти тысяч творческих работ, выполненных в разных художественных техниках детьми от 1,5 до 7 лет.

Естественный (полевой) эксперимент позволяет собрать объективные факты, раскрывающие специфику самостоятельной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Результаты наблюдений отражаются в подробных протоколах, зафиксировавших не только результат, но и «живой» процесс детской художественно-продуктивной деятельности: свободный выбор художественного материала, манипулирование, «рождение» замысла, поиск способов создания образа, развитие замысла, речевое сопровождение, двигательные и мимические реакции, введение игрового сюжета и элементов театрализации.

Методы изучения детского искусства (слайд 2)

Моделирующий эксперимент, в котором экспериментатор (или воспитатель, педагог дополнительного образования, родитель) ставит художественную задачу или определяет тему и поэтому дети действуют в специально созданной творческой ситуации. Метод применяется для изучения отдельных вопросов, связанных с разработкой системы методов, технологий, новых типов художественных заданий. При этом поведение детей моделировалось на разных уровнях абстракции вполне типичные действия или деятельность, что позволило решить разнообразные исследовательские задачи.

Монографический исследовательский метод применяется для глубокого, тщательного, продольного изучения индивидуальных, гендерных и возрастных особенностей конкретного ребенка или детей определенного возраста с тщательной фиксацией процесса художественно-эстетического развития в форме дневника. Лонгитюдное исследование позволяет уточнить представление о генезисе изобразительной деятельности, полученном на основе результатов научного исследования.

Формирующие методы научного исследования могут применяться в разнообразии видов: преобразующий эксперимент, психолого-педагогический эксперимент, формирующий эксперимент, экспериментально-генетический метод, метод поэтапного становления художественной деятельности и формирования эстетического отношения к миру. Использование формирующих исследовательских методов обусловлено необходимостью реорганизации некоторых сторон (характеристик) образовательного процесса и выявления влияния этой перестройки на уровень художественно-эстетического развития детей. Проводится как массовый для получения статистически значимых выводов.

Сливкина Ксения, 4 года, 2005

Ксения Сливкина
Педагог – Е.В. Максимова
Республика Коми

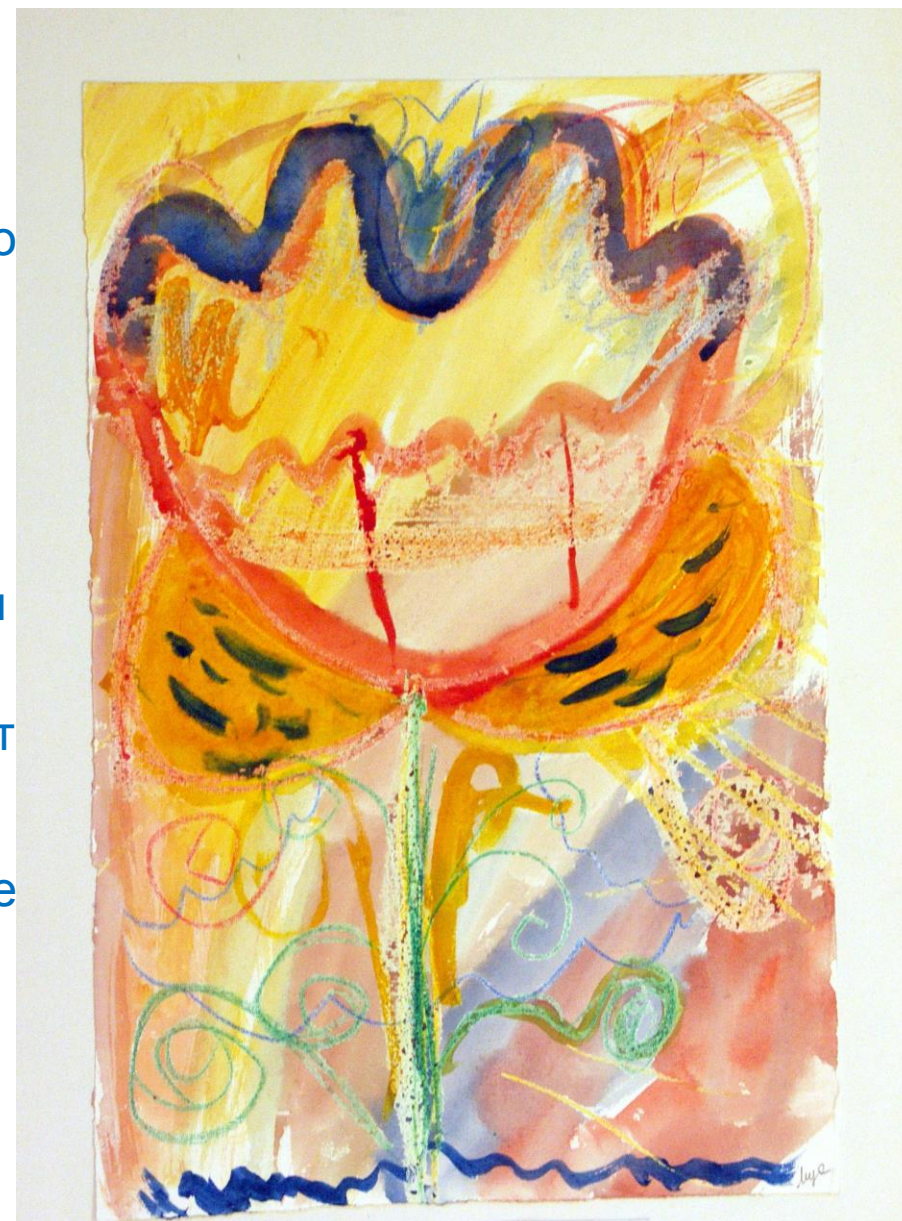
Андрюша Б. (5 лет)
Рыбка-королева
Живое дерево

Особенности

Произведения детского искусства – результаты изобразительной деятельности, конструирования, художественного труда – обычно материализуются в форме конкретного продукта (рисунка, коллажа, игрушки, модели, конструкции и др.), объективно отражают динамику художественного и общего развития детей, визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей культуры конкретного ребенка, а также позволяют значительно расширить временные и пространственные границы самого исследования.

Детские рисунки могут длительное время храниться, не изменяют свое содержание (предмет изучения) с течением времени, легко фиксируются с помощью фотоаппарата и видеоаппаратуры, могут быть предъявлены другому эксперту. Все это вместе взятое позволяет объективировать результаты научного исследования.

Лиза Волохова, 6 лет
"Аленький цветочек."
ЦРР - д/с №27

Некоторые выводы

У ребенка-дошкольника могут параллельно сосуществовать различные символические и несимволические системы репрезентации, что очень важно для понимания общего развития (актуального и последующего).

Ранний период детского изобразительного творчества можно рассматривать как время творческих открытий и упражнений с использованием символов.

Одновременное существование нескольких форм отображения реальности обуславливает то, что: во-первых, изначально независимые процессы могут интегрироваться в иерархическую структуру, что дает ребенку возможность изображать символические объекты в реалистической перспективе; во-вторых, ребенок может начинать выбирать из репертуара возможных элементарных отображений те, которые соответствуют его родной культуре. В связи с этим, культура предоставляет ребенку эпигенетический путь (ландшафт) для дальнейшего развития изобразительного искусства как специфически детской деятельности.

В чем родство искусства и детской игры?

Цель искусства – делать жизнь интенсивнее... Воображение в искусстве преодолевает пространство и время, способно учесть все, а значит, может направить нашу жизнь к производству наилучших решений (Шарль Лало).

Искусство начинается как игра, поначалу смешивающая воображаемое и реальное (мифы и сказки, мечты и грезы).

Затем художник начинает совершенствоваться в своем мастерстве, понимая, что он может преодолеть время и силой воображения, и слой разума...

Так появляется техника, ремесло как искусство, как умение воображением подчинить любые призраки, а разумом – любые формы воображения.

В искусстве главной становится концепция подчинения воображения, пусть даже записанная символами или условными знаками. Но эти символы имеют социальный характер, а иначе художники бы не понимали друг друга, и тем более не понимали бы их зрители.

Детское искусство – форма созидания человеком своей уникальности, способ творения личности

В творческой деятельности любой человек (и взрослый, и ребенок) не только преодолевает наличную жизненную ситуацию, но также постоянно преодолевает «программы», лежащие в основе самой деятельности (В.Т. Кудрявцев), поскольку способы свободной, игры не имеют жесткой заданности, фиксированности, однозначности

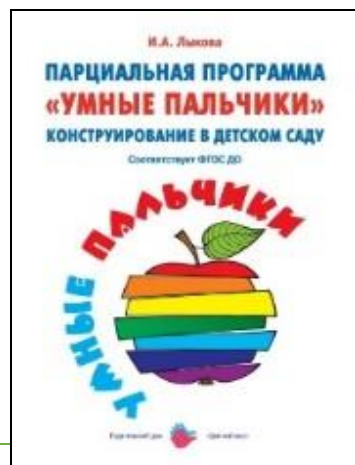
Самое главное: в творческом действе человек (даже самый маленький) преодолевает сам себя и сам себя творит.

Детское искусство – это форма культурного творчества (культуротворчество), содержащего коллективное начало, и форма созидания человеком своей неповторимой индивидуальности, творение (самосозидание) уникальной личности.

Авторские программы, методики и технологии

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail И.А. Лыковой:

Lykova.i.a@mail.ru

Сайт издательства «Цветной мир»:

www.idcvetmir.ru

Страничка И.А. Лыковой в Контакте:

vk.com/id328929205

Телефоны издательства «Цветной мир»:

+7-916-132-81-91