

Памяти Розы Мэнн

*То, что Киркегор сказал о любви, справедливо и для творчества —
каждый человек проходит всё с начала.*

Ролло Мэй

ПРЕДИСЛОВИЕ

Правильно организованная творческая деятельность помогает ребёнку найти оригинальное решение в сложных ситуациях. Творчество доставляет удовольствие, развивает чувственное восприятие и может стать той волшебной палочкой, которая позволит ребёнку справиться со своими страхами и трудностями.

В своей книге «Лечим ребёнка рисованием» Джудит Рубин пишет: «Изобразить свой страх на бумаге — значит преодолеть его». Кошмары, которые ребёнок запомнил и нарисовал, теряют свой ужасный смысл, и ребёнок может спокойно спать. Для детей Баба-Яга и другие монстры — не просто выдуманные существа, а проекция реальных жизненных страхов. Когда мы рисуем их вместе с детьми и говорим о них, это приносит гораздо больше пользы, чем наши попытки убедить его в том, что Бабы-Яги не существует. Проще говоря, изображение чувства агрессии, гнева и враждебности даёт выход отрицательным эмоциям ребёнка, растворяет их.

Маленькие дети верят в волшебство искусства, когда они вкладывают в него свой смысл. Однажды я проводила урок рисования для первоклассников. Им было дано задание рисовать всё, что хочется, но только определёнными цветами. В классе было совсем тихо, все дети сосредоточились на своих рисунках. Я включила проигрыватель, и, как только зазвучала музыка, один мальчик воскликнул: «Ой, я только начал рисовать радиоприёмник, а уже музыка заиграла!»

К сожалению, большинство школьных программ подразумевают под «рисованием» обведение пунктирных линий и раскрашивание. Копируя и раскрашивая рисунки взрослых, дети впустую тратят время. Более того, каждый такой опыт приводит ребёнка к выводу, что искусство — это копирование профессионально выполненных рисунков, не позволяет осознать себя и окружающий мир через самовыражение.

Детский арт-терапевт Маргарет Наумберг говорит:

Все мои пациенты одержимы мыслью, что искусство заключается в способности обводить или копировать картинки. Непонимание сути искусства и творческого процесса проистекает из методики преподавания рисования во многих школах. Мало того, что это ограничивает личностный рост нормального ребёнка и тормозит развитие его способностей, такая методика причиняет ещё больший вред тем из них, кто пришёл в школу без твёрдого осознания своего «я».

Когда к преподаванию рисования в школе подходят как к рутине, это убивает возможность полёта фантазии и загоняет детей в рамки бездумного копирования известных образцов, что приводит к обеднению творческого потенциала даже у здоровых детей.

Искусство может подсказать выход из многих сложных ситуаций и помочь решить проблему. Даже самый обычный ребёнок, о котором хорошо заботятся, может переживать серьёзные трудности в процессе взросления (развод, болезнь, смерть в семье) или менее серьёзные, например рождение младшего брата или сестры, переезд в новый дом. Искусство — один из способов понять и выразить свои чувства. Родители и учителя,

привыкшие внимательно следить за детскими рисунками, понимают, что сложно переоценить влияние творчества на способность к общению.

Для маленьких детей искусство — это своего рода язык, и понимание этого языка — ключ к тому, чтобы помочь ребёнку развиваться с помощью искусства. Многие взрослые не ценят рисунки своих детей, пока в них не проявится реализм. Они видят в рисунке трёхлетнего ребёнка всего лишь «маляки» и хвалят его, когда тот повторяет или раскрашивает рисунок взрослого. Но на самом деле в развитии детского творчества выделяют несколько стадий, включая «маляки» и реалистические, узнаваемые формы. Сбивая ребёнка с этого пути, мы замедляем его развитие.

Первая стадия (дети от одного года до четырёх лет) — это так называемые «маляки». Учитель рисования Рода Келлогг определила язык «маляк», который состоит примерно из двадцати элементов*.

• • Точка	 Волнистая закрытая линия
Одинарная вертикальная линия	 Зигзаг или волнистая линия
— Одинарная горизонтальная линия	 Линия с одной петлёй
\ / Одинарная диагональная линия	 Линия с множеством петель
⤿ Одинарная изогнутая линия	 Спиральная линия
 Множественные вертикальные линии	 Заштрихованный круг
 Множественные горизонтальные линии	 Частично заштрихованный круг
 Множественные диагональные линии	 Вывернутая круговая линия
 Множественные изогнутые линии	 Одинарная пересекающаяся линия
 Волнистая открытая линия	 Несовершенный круг

До трёх лет дети свободно экспериментируют со всеми видами «маляк» — от простейших до более сложных и выверенных. На этой стадии ребёнка нужно хвалить и поощрять его попытки, а не называть его рисунок плохим, ведь мы не называем первые попытки ребёнка ходить «плохой походкой». Родители должны гордиться тем, что ребёнок начал ходить или рисовать, — это означает, что он растёт. Важно отметить, однако, что ребёнок может научиться ходить и без поощрения взрослых, а вот чтобы он начал «малякать», необходимо создать определённые условия, подобрать нужные материалы и

* Иллюстрации из книги Роды Келлогг «Анализируем детский рисунок».

отнестись к этому со всем вниманием. Родители и учителя, поддерживающие своих детей на стадии «малыш», воспитывают в них здоровое самовыражение, уверенность в себе и развивают творческие способности. Заставлять ребёнка придерживаться реализма, когда он ещё не готов к этому, — значит перескакивать через важную ступень развития. Родители должны радоваться в одинаковой степени, увидев первую спираль с точками и линиями на листе бумаги и услышав первое осмысленное предложение.

В трёхлетнем возрасте в рисунках детей появляется мандала («круг» на санскрите). Это графический символ с тремя основными характеристиками: он симметричен, имеет центр и опорные точки. Во многих культурах, особенно в восточных странах и Индии, мандале придаётся важное религиозное, духовное и мистическое значение. Западные учёные открыли мандалистическую концепцию в работах Карла Юнга, который писал, что мандала — это «основной структурный элемент в алхимических традициях Запада, терапевтическая интегративная форма искусства, созданная человеком в его стремлении к индивидуализации».

Детские мандалы принимают форму скрещённых линий внутри круга, овала или прямоугольника. Линии одновременно делят фигуру и исходят из неё.

Используя мандалу в качестве основы, к четырёхлетнему возрасту дети начинают изображать реалистические формы. Мандала становится колесом, солнцем или другой узнаваемой фигурой. Вскоре после этого дети начинают рисовать людей на основе мандалы.

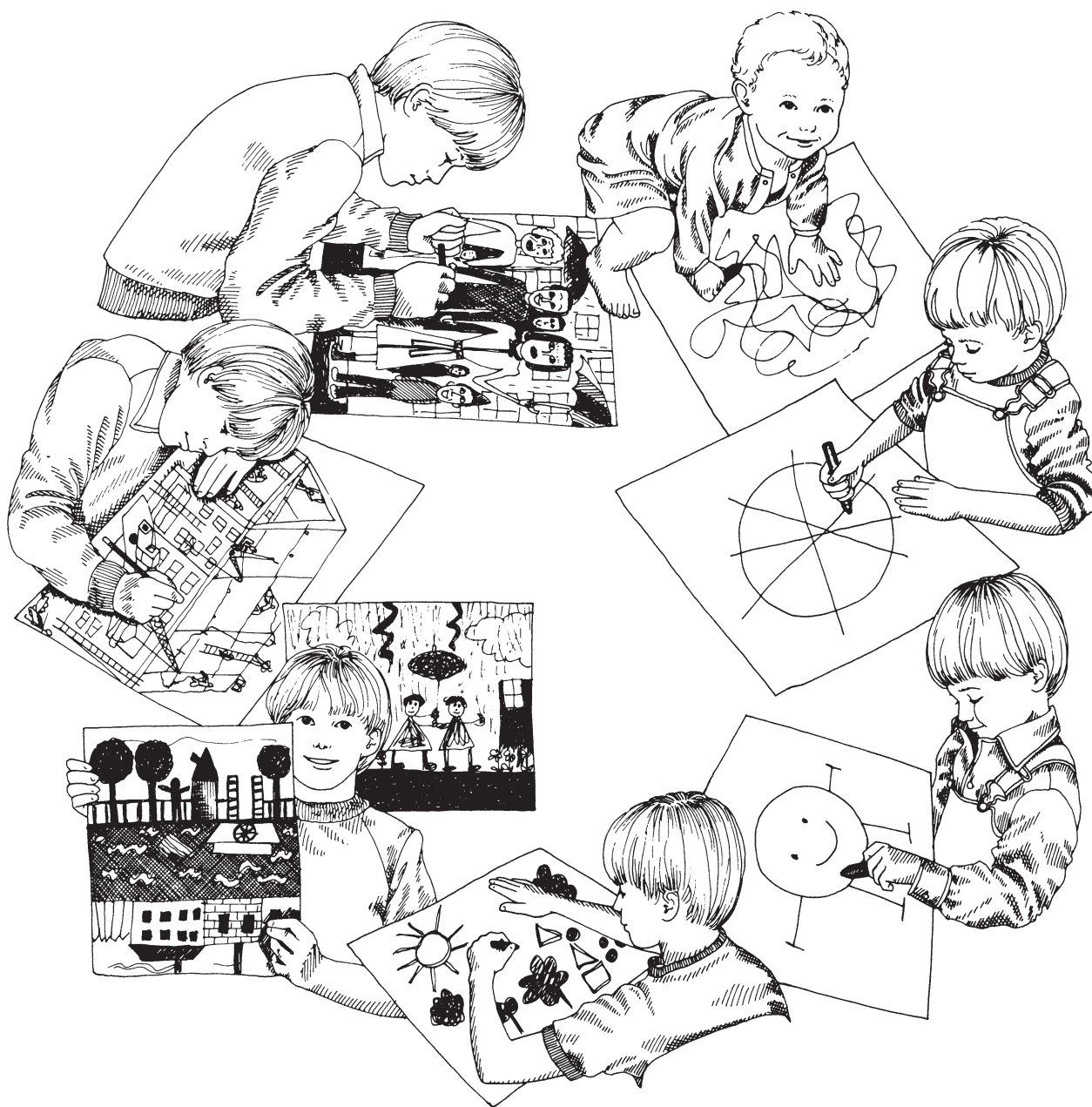

С четырёх до семи лет дети рисуют предметы из своего окружения, при выборе цветов и размеров руководствуясь в большей степени эмоциями, чем стремлением к точности изображения. Родители не должны влиять на выбор детей. Приблизительно в семь–девять лет дети изобретают определённый алгоритм при рисовании одних и тех же объектов и постоянно его используют. До понимания перспективы ещё далеко, предметы располагаются на одной линии.

С девяти до двенадцати лет дети уже стараются изображать предметы такими, какими они их видят. К тому же они становятся очень чувствительными по отношению к своему творчеству и не хотят его обсуждать.

Существует несколько способов стимуляции творческого роста ребёнка. Один из них — правильный подбор материала. Детям нужно дать свободу выбора безопасных красок, карандашей, конструкторов и ни в коем случае не ограничивать их использование. Если порядок в комнате имеет для вас первостепенное значение, дайте ребёнку цветные мелки, которые можно легко смыть со стен, или пищевые красители — и пусть рисует во

дворе, в бассейне или ванной. (Я не считаю, что поддержание порядка в доме — уважительная причина, чтобы лишать ребёнка радости творческих открытий!) Наконец, дети являются отражением проявленного к ним родительского интереса. И заинтересованность детским рисунком — лучший стимул развития творчества.

Куда бы ты полетел на своём ковре-самолёте?

Как выглядит Бабай?