

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*.

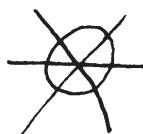
До трёх лет дети свободно экспериментируют со всеми видами «маляк» — от простейших до более сложных и выверенных. На этой стадии ребёнка нужно хвалить и поощрять его попытки, а не называть его рисунок плохим, ведь мы не называем первые попытки ребёнка ходить «плохой походкой». Родители должны гордиться 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 развиваются 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.

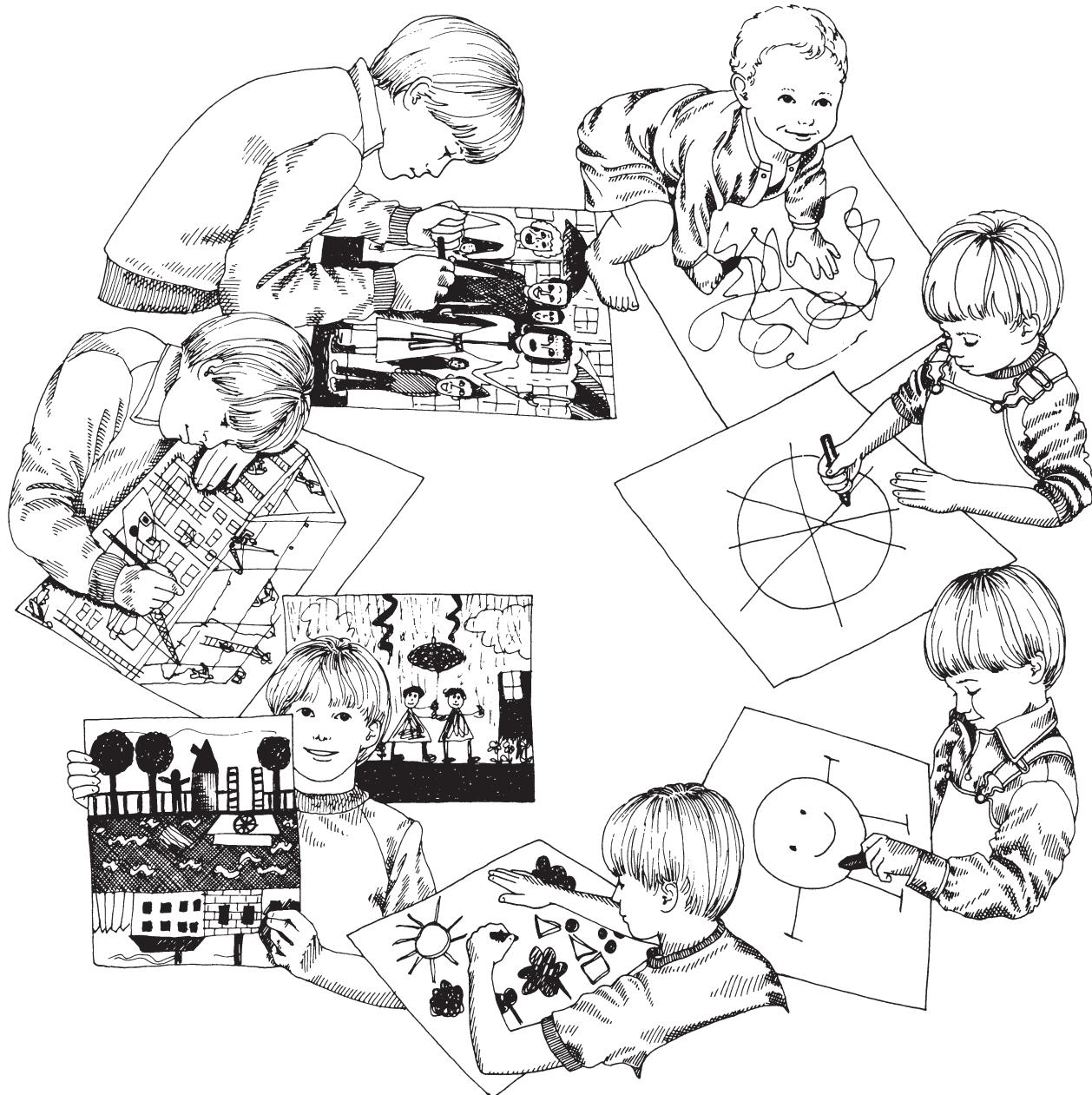

С четырёх до семи лет дети рисуют предметы из своего окружения, при выборе цветов и размеров руководствуясь в большей степени эмоциями, чем стремлением к точности изображения. Родители не должны влиять на выбор детей. Приблизительно в семь–девять лет дети изобретают определённый алгоритм при рисовании 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?