

МИР ВСЕЛЕННОЙ В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ: РИТМ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ

по итогам Международного конкурса 31-й передвижной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной» 2020–2021 гг.

THE WORLD OF THE UNIVERSE IN CHILDREN'S DRAWING: RHYTHM AS A MEANS OF EXPRESSION

according to the results of the international competition of the 31st mobile exhibition of children's fine art «I see the world: the world of the universe» 2020–2021

КОПЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
KORTSEVA TATIANA ANATOLIEVNA

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)
candidate of pedagogical sciences, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: детское изобразительное творчество, передвижная выставка, ритм, вселенная, изобразительное и декоративное искусство, я вижу мир.

Keywords: children's visual art, traveling exhibition, rhythm, the universe, fine and decorative art, I see the world.

Аннотация. В статье анализируются результаты международного конкурса 31-й передвижной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», посвященной полету Ю. Гагарина в космос и году науки и технологий в России. Делается вывод о том, что изобразительное творчество детей 2–18 лет характеризуется ритмической организацией композиции, продиктованной индивидуальными особенностями развития ребенка и педагогическими условиями преподавания. Анализ детских рисунков, размещенных в виртуальной галерее Международного союза педагогов-художников, позволяет компетентному жюри осуществить анализ работ и выбрать победителей, организовать систему подготовки педагога-художника на конкретных образцах, отражающих возрастные особенности развития изобразительного образа.

Annotation. The article analyzes the results of the international competition of the 31st mobile exhibition of children's fine art «I see the world: the world of the universe», dedicated to Y. Gagarin in space and the year of science and technology in Russia. It is concluded that the visual creativity of children aged 2–18 years is characterized by the rhythmic organization of the composition, dictated by the individual characteristics of the child's development and the pedagogical conditions of teaching. The analysis of children's drawings placed in the virtual gallery of the International Union of Teachers-Artists allows the competent jury to analyze the works and choose the winners, organize a system of training a teacher-artist on specific samples that reflect the age characteristics of the development of the visual image.

Природа живет по законам ритма: день сменяет ночь, после зимы приходит весна, ритмично движение планет, дыхание и пульс человека, на смену детства приходит отрочество, юность, зрелость, старость. Уже в каракульном периоде развития ребенка (2–3 года) наблюдается определенный характер ритмически наносимых малышом изображений [2].

Ритм в изобразительном искусстве и детском изобразительном творчестве является важным средством композиции. Равномерное чередование линий, пятен, точек, штрихов, мазков, повторяющихся фигур, объемов, оттенков цвета через определенные интервалы создают в произведении некое напряжение, особое настроение, которое влияет на наше восприятие.

Выразительные ритмически организованные детские рисунки поступили на Международный конкурс 31-й передвижной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», посвященной году науки и технологий в РФ и 60-летию полету в космос Юрия Гагарина. Конкурс был организован ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (<http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo>) при поддержке Международного союза педагогов-художников, создавшего виртуальную галерею конкурса. (https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=8&id_region=&subgroup=).

Вселенная в представлении детей разных возрастных групп — это все то, что мы видим вокруг себя или же можем «обнаружить» с помощью приборов, «это весь микро- и макрокосмос», как бы «все во всем». Причем подростки отмечают, что «человек — это тоже вселенная». Ритмически организованный рисунок помогает уже маленьким двух-трехлетним детям выразить свое отношение, например, к радостному или грустному солнцу [5] (Екатерина И., 3 года. ВЕСЕЛОЕ СОЛНЫШКО и СОЛНЫШКО ГРУСТИТ. Россия, Самарская обл., г. Самара. №№ 44553, 44554). Ритмическая и цветовая организация нанесения линий и пятен меняется в зависимости от замысла.

Ритмические ряды состояются группой хроматических (цветных) или ахроматических (черно-бело-серых) рисовальных средств или посредством их взаимосвязи, которые, составляя язык искусства, создают композиционный строй картинной плоскости детского рисунка [5] (Мария И., 5 лет. ЦВЕТОЧНЫЙ КОСМОС. 2021. Россия, Самарская обл., г. Самара. № 45020). Такой способ изображения позволяет ребенку-автору подчеркнуть музыкальность или поэтичность реального или фантастического (сказочного) изобразительного образа с целью достижения задуманного.

Понятие «ритма» непосредственно связано с понятием «метра» в музыке. «Метрический порядок»

расположения каких-либо элементов предполагает их равномерную последовательность; ритмический строй основан на чередовании различных ритмических групп, интервалов, акцентов и пауз [5] (Дарья Д., 14 лет. МУЗЫКА. 2021. Россия, Тюменская обл., тер. 14 км а/д Тюмень-Рощино. № 46856; Лариса С., 14 лет. ГОЛУБОЙ ВЕЧЕР. 2021. Россия, Тюменская обл., тер. 14 км а/д Тюмень-Рощино. № 46848). Музыка, как искусство, развивающееся во времени, по мнению детей, «космична по своей природе», она способна дарить вдохновение, возбуждать на изобразительное творчество, создавать душевные вибрации, которые пытаются изобразить на своих рисунках юные художники-музыканты [5] (Савелий П., 12 лет. ВДОХНОВЕНИЕ. Россия, Тюменская обл., тер. 14 км а/д Тюмень-Рощино. № 46769).

Поэтому определение ритма в музыке: «последовательность длительностей, образуемая чередованием акцентов и пауз» [4] можно в полной мере применить к описанию ритма в детском изобразительном творчестве. Можно сказать, что философская трактовка взаимодействия ритма и метра отражает «универсальный закон развития вселенной».

Ритм как средство художественного выражения определяет свое главное свойство во всех видах «визуальных искусств»: динамичность, подвижность, ощущение зрительного движения. На той основе выделяются пары оппозиционных композиционных построений, характерных и для детского рисунка: динамика — статика; симметрия — асимметрия; равномерность — направленность; отношения — пропорции; контраст — нюанс; порядок — хаос и др.

Ритм — это способ эстетической организации (гармонизации) формы и художественно-образного содержания, который способствует достижению выразительности в пластических (пространственных) видах искусства (изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, скульптуре, дизайне), он основан на «присущих природе временных и пространственных закономерностях и взаимосвязях» [1]. Детские рисунки, поступившие на международный конкурс 31-й передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной», можно дифференцировать по четырем разделам, в которых нашло отражение отношение юных художников к мирозданию по направлениям «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства».

На конкурс поступило около 2000 работ от детей 2–18 лет. Содержание рисунков, с одной стороны, продиктовано возрастными особенностями развития юных художников, с другой, — индивидуальными творческими интересами и предпочтениями. Так доминирующими темами детей дошкольного младшего школьного возраста стали родная природа и мир животных. Начиная с 5–6 лет, в изо-

бразительные образы вносятся фантастика, дети сочиняют космические корабли удивительных конструкций, получает многогранное отражение тема «Я и мир человека». В подростковом возрасте рисунки обретают личностные смыслы, в них получают раскрытие философские вопросы бытия, проявляется «Я-концепция»: «Я-вселенная», «Я и мир искусства».

Особое место в детском изобразительном творчестве занимает тема «Животные в космосе». Знаменитые дворянчики Белка и Стрелка готовятся к полету [5] (Александр М., 14 лет. БЕЛКА И СТРЕЛКА. 2021. Россия, Томская обл., г. Томск. № 37230), летят в космическом корабле, осваивают космическое пространство [5] (София А., 8 лет. БЕЛКА И СТРЕЛКА. ДНР, г. Горловка. № 33479), выходят в открытый космос, ходят по поверхностям иных планет, встречаются с инопланетянами [5] (Ева Н., 10 лет. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛКИ И СТРЕЛКИ. 2021. Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск. № 44569). Юные художники умело используют ритмическую организацию цветовых пятен на листе, чтобы усилить ощущение динамики, таинственности и загадочности космического мира.

Маленькие рисовальщики дошкольного и младшего школьного возраста проявляют бурную фантазию, чтобы придумать фантастические образы инопланетных существ. Несмотря на то, что на их изобразительное творчество оказывают влияние мультипликационные и художественные фильмы [5] (Екатерина Н., 10 лет. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ. 2021. Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск. № 44570), их ритмически организованные цветовые и графические решения подкупают наивностью, красочностью и выразительностью [5] (Ника С., 6 лет. ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА. 2021. Россия, Самарская обл., г. Самара. № 44908).

Анализ рисунков показал, что дети разных стран мира выстраивают свою картину мира, не только исходя из своих замыслов, но и из технических возможностей и оборудования образовательных организаций, в которых они создают свои произведения под руководством педагога. О хорошей оснащенности учебного процесса свидетельствуют рисунки из России, так же из других стран — участников конкурса: Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины, Португалии, Донецкой и Луганской народных республик (Алина К., 8 лет. РАЗНОЦВЕТНАЯ

Самодельная ракета. Татьяна К. 12 лет

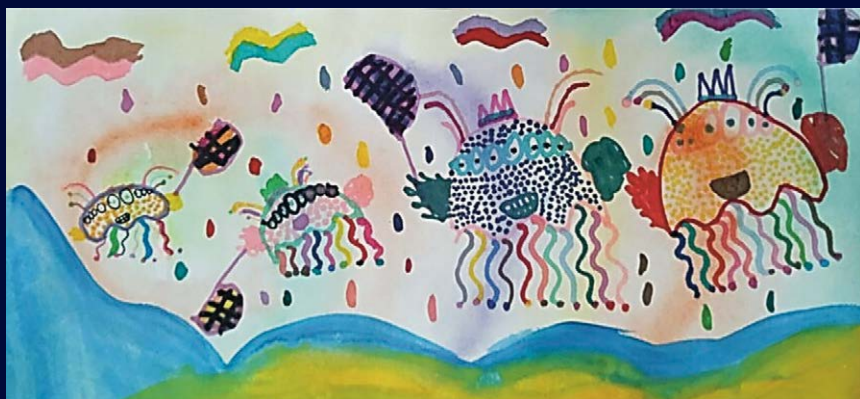
ПЛАНЕТА. 2021. Белоруссия, Минская обл., г. Столбцы. № 46271; Анастасия З., 12 лет. ГОЛУБЫЕ ВЕЧЕРА РА Россия, Тюменская обл., г. Тюмень. № 46875).

В арсенале юных художников такие художественные материалы как гуашь, акварель, пастель (сухая и масляная), уголь, фломастеры, гелевые ручки, дети работают в смешанных техниках: восковой мелок и акварель, осваивают технику батик, эбру, граттаж, гравюру, монотипию, мозаику. Каждая техника диктует свой изобразительный строй рисунка.

Гравюра (линогравюра, сухая игла, гравюра наклеяками и др.) — трудоемкое дело, тем отраднее, что педагоги-художники знакомят учеников с этой техникой и дети высылают на конкурс свои удачные оттиски (Татьяна К., 12 лет. САМОДЕЛЬНАЯ РАКЕТА. Гравюра. Россия, Челябинская обл., г. Миасс. № 46635).

Батик (холодный, горячий) — роспись по шелку, соединяет четкость контурного рисунка и перетекание цвета, требует от юного автора внимания, аккуратности и изобретательности. Присланные на конкурс работу подкупают звонкостью цвета, композиционной ритмичностью и собранностью колорита (Милена З., 8 лет. УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОСМОС. 2021. Батик. Россия, Пермский край, г. Чайковский. № 46826).

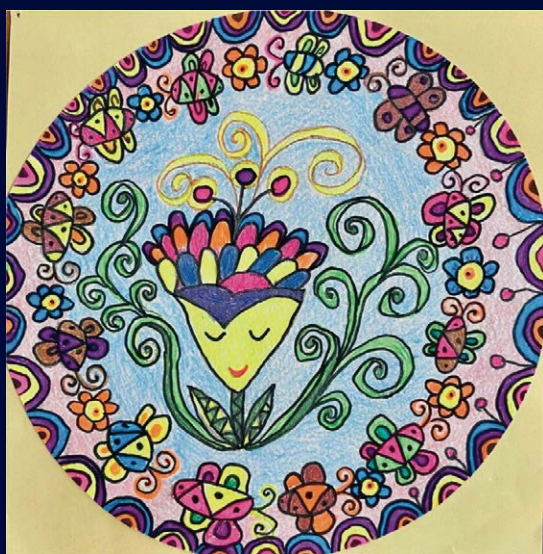
Гуашь обладает кроющими способностями, локальным цветом, что способствует организации ритмическим построениям, обладающим некоторой декоративностью и даже узорностью. Техника набрызга способствует созданию звездного пространства, обогащая живописную поверхность оттенками нового цвета [5] (Алина Г., 14 лет. НАБЛЮДАЕМ ВСЕЛЕННУЮ. 2021. Россия, Краснодарский край, г. Армавир. № 46012). Пастель способствует смягчению контурного рисунка, созданию бархатной поверхности, созданию иллюзии глубинного пространства [5] (Екатерина С., 11 лет. 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. Россия, Липецкая обл., г. Елец. № 43936). Уголь — графический материал. Черно-серо-белое решение придает замыслу некую суровость, в то же самое время, техника растирки, смягчая края изображений, объединяет их в единое целое, в итоге ритмы светлых и темных пятен создают гармоничный образ [5] (Алиса Ш., 14 лет. ОКБ-1 СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЕВА. 2021. Россия, Тверская обл., г. Тверь. № 46994).

ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
Ника С. 6 лет. 2021 г.

ВЕСЕЛОЕ СОЛНЫШКО
Екатерина И. 3 года

СОН-ЦВЕТОК
Маша С. 7 лет. 2021 г.

СОЛНЫШКО ГРУСТИТ
Екатерина И. 3 года

ЦВЕТОЧНЫЙ КОСМОС
Мария И. 5 лет. 2021 г.

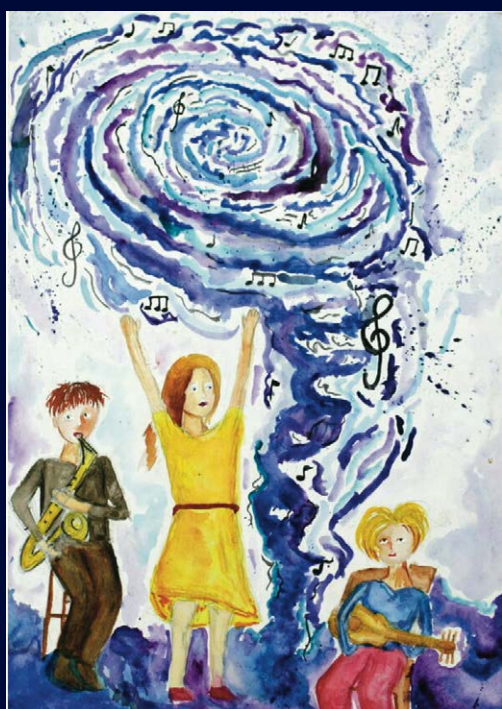
МЕЖПЛАНЕТНАЯ ПРОГУЛКА НА ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ
Никита Ж. 5 лет. 2021 г.

A BELEZA DA NATUREZA EM PERFEITO EQUILÍBRIO
Maria P. 15 лет

РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА
Алина К. 8 лет. 2021 г.

ВДОХНОВЕНИЕ
Савелий П. 12 лет

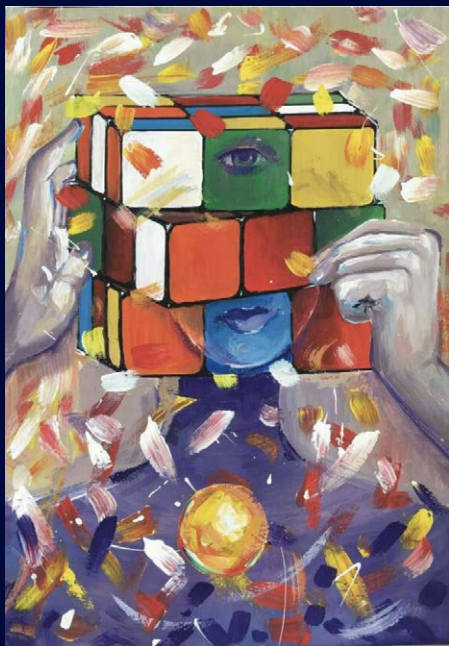
МИР РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ
Анна К. 12 лет. 2021 г.

ВСЕЛЕННАЯ МОИХ ПРЕДКОВ
Варвара Ш. 13 лет. 2021 г.

КОСМОС РЯДОМ
Александра К. 13 лет. 2021 г.

Я КАК КУБИК-РУБИК
Полина К. 14 лет. 2021 г.

ГОЛУБОЙ ВЕЧЕР
Лариса С. 14 лет. 2021 г.

ГОЛУБЫЕ ВЕЧЕРА
Анастасия З. 12 лет

МУЗЫКА
Дарья Д. 14 лет. 2021 г.

БЕЛКА И СТРЕЛКА
Александр М. 14 лет. 2021 г.

PRODIGIOSA NATUREZA
Mariana F. 14 лет

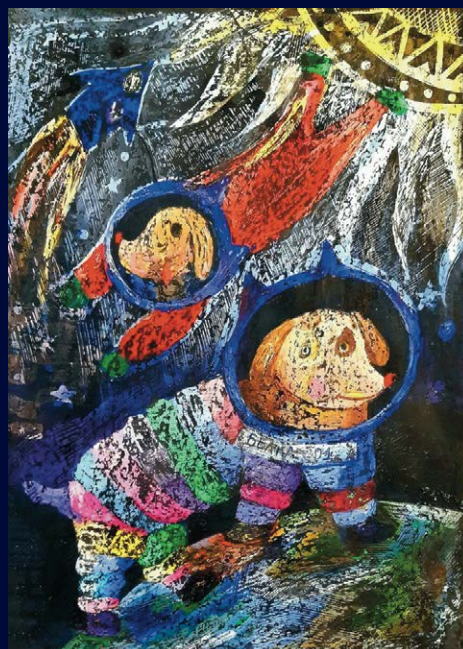
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛКИ И СТРЕЛКИ
Ева Н. 10 лет. 2021 г.

НАБЛЮДАЕМ ВСЕЛЕННУЮ
Алина Г. 14 лет. 2021 г.

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
Екатерина С. 11 лет

БЕЛКА И СТРЕЛКА
София А. 8 лет

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОСМОС
Милена З. 8 лет. 2021 г.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
Екатерина Н. 10 лет. 2021 г.

Цветной карандаш начинает звучать в обрамлении черного контура, созданного фломастером (Никита Ж., 5 лет. МЕЖПЛАНЕТНАЯ ПРОГУЛКА НА ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ. 2021. Россия, Самарская обл. № 45926), а масляная пастель набирает цветовую насыщенность, контрастируя с темным контуром [5] (Маша С., 7 лет. СОН-ЦВЕТЫ. 2021. Россия, Самарская обл. № 45900). Символическое значение обретают ритмически организованные пятна и штрихи в композициях, основанных на народных мотивах. Заимствуя образный язык того или иного народного промысла, юные декораторы создают монументально-сакральные сюжеты [5] (Варвара Ш., 13 лет. ВСЕЛЕННАЯ МОИХ ПРЕДКОВ. 2021. Россия, Владимирская обл., г. Владимир. № 45666; Анна К., 12 лет. МИР РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНЫ. 2021. Россия, Владимирская обл., г. Владимир. № 45651).

Условность изобразительного образа, который создает юный художник, часто продиктована влиянием на него произведений декоративно-прикладного искусства. Коды-образы: древо жизни, конь-солнце, баба-родительница, жар-птица-огонь и др., солярные знаки, проникают в детское изобразительное творчество из народных промыслов и языческого фольклора [5] (Mariana F., 14 лет. PRODIGIOSA NATUREZA. Португалия, Aveiro. № 46461; Maria P., 15 лет. A BELEZA DA NATUREZA EM PERFEITO EQUILÍBRIO. Португалия, Aveiro. № 46331). На некоторых старших подростков [5] (Александра К., 13 лет. КОСМОС РЯДОМ. 2021. Россия, Калининградская обл., г. Калининград. № 36255) оказала влияние графи-

ка голландца Маурица Эшера, самого яркого представителя имп-арта — направления в искусстве, нацеленного на изображение невозможных фигур. Его работы из серии «Дни творения» потрясают с одной стороны лаконичностью форм, а с другой глубиной содержания, в которых график мастерски исследовал пластические аспекты понятий симметрии и асимметрии, ритма и бесконечности, а также особенности эмоционального восприятия сложных трехмерных объектов [3]. Также чувствуется влияние творчества испанского художника Сальвадора Дали, одного из самых известных представителей сюрреализма [5] (Полина К., 14 лет. Я КАК КУБИК-РУБИК. 2021. Белоруссия, Минская обл., г. Столбцы. № 46268).

Анализ рисунков, присланных на международный конкурс 31-й передвижной выставки изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», посвященной 60-летию полета Ю. Гагарина в космос и году науки и технологий в РФ, показал, что юные художники со знанием дела используют выразительные возможности ритма для достижения своих творческих идей. В Международном союзе педагогов-художников сформировано компетентное жюри, которое способно объективно оценить размещенные в галерее конкурса рисунки и определить победителей. Собранная коллекция рисунков станет основой в работе на курсах повышения квалификации по проблеме выявления возрастной специфики развития изобразительного образа, а также самих детей-художников 2–18 лет по всем четырем направлениям. По итогам конкурса состоится передвижная выставка, которая начнет свое путешествие по образовательным и культурно-просветительным учреждениям России и других стран мира.

Список литературы:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура А–Я. Терминологический словарь / Под общ. ред. А. М. Кантора. — М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ—Элвис Лак, 1997. — С. 513.
2. Копцева Т. А. Ритм в искусстве и детском изобразительном творчестве // Музыка и мы: XII передвижная выставка детского изобразительного творчества. — М., 2007. — С. 20–47.
3. Лошер Ж. Л., Вельдхуизен В. Ф. Магия М. К. Эшера. — Арт-Родник, Taschen, 2007.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 463.
5. XXXI Передвижная выставка изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной». URL: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=8&id_region=&subgroup=.

ОКБ-1 Королева. Алиса Ш. 14 лет, 2021 г.