

Особенности организации художественно-творческой деятельности младших школьников при изображении животных: тематический комплекс «Я и мир животных»

Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
E-mail: kopceva@yandex.ru

Животные-любимая тема детских рисунков

Ученики начальных классов любят рисовать животных: птиц, насекомых, рыб, диких зверей и особенно домашних питомцев: кошек, собак, морских свинок, попугайчиков и др. Юные авторы в своих произведениях, так же как и взрослые художники, выражают свое отношение к представителям животного мира, используя цвет, ритм, линию, пятно, композицию и др. как средство выражения.

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Анастасия С. 7 лет. НОЧНЫЕ СТРАЖИ. 2021. Россия, Пермский край, п. 1358 км. № 46671

Олеся Б. 7 лет. РОЗОВЫЙ КОТ. 2021. Россия, Пермский край, п. 1358 км. № 46672

Дамир С. 8 лет. БАБОЧКИ – КОСМОНАВТЫ. 2021. Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск № 38380

Мария К. 7 лет. Я РИСУЮ! 2021.
Россия, Ставропольский край, с. Дивное
№ 46473.

Дмитрий В. 8 лет. ЗОЛОТОГО ДЕТСТВА ДНИ.2021.
Россия, Тюменская обл, тер. 14 км а/д Тюмень-Рощино
№ 46883

Опыт наблюдений за учениками начальных классов свидетельствует, что они, глядя на рисунки своих сверстников, смелее начинают рисовать, преодолевая боязнь листа.

Тема «Я рисую любимого животного» обречена на успех во всех классах.

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Программа «Изобразительное искусство»

Копцева Т.А. Природа и художник. Издательства: Сфера, Дрофа, Интерпракс, Ассоциация XXI век (1994-2021 гг.)

Программа «Изобразительное искусство» («Природа и художник», автор Т.А.Копцева) имеет художественно-экологическую направленность, предполагает преемственность содержания образования дошкольного и школьного звеньев образования, модульное планирование учебного материала: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, имеет четыре тематических раздела: «Я и мир природы», «Я и мир животных», «Я и мир человека», «Я и мир искусства» и основывается на комплексном подходе к обучению рисованию, аппликации, лепке и конструированию.

Учебники для 1-4 класса соответствуют ФГОС и рекомендованы Министерством просвещения РФ в 2021 г. Учебно-методический комплект «Гармония»: <https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchebno-metodicheskij-komplekt-garmoniya-dlya-nachalnoj-shkoly-4234781.html>

Особенность УМК заключается в том, что учебно-творческая деятельность младших школьников организуется на анализе результатов детского изобразительного творчества.

31-ая передвижная выставка детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной»

На примере анализа рисунков международного конкурса 31-ой передвижной выставки детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной», организованного ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» при поддержке Международного союза педагогов –художников, рассмотрим некоторые детские творения и ответим на вопрос: Каковы же особенности организации художественно-творческой деятельности младших школьников при изображении животных?

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Демид К. 8 лет. ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ БЕЛКИ И СТРЕЛКИ. 2021.Россия, Липецкая обл., г. Елец. № 43931

Вероника А. 8 лет. КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ.2021.
Россия, г. Красноярск. № 39592

Артемий С. 8 лет. ДРУЖОК СПАСАЕТ КОШЕК.2021.
Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск
№ 38372

Кошка – самая популярная тема детского изобразительного творчества

Кошка, кот, котята – самая часто встречаемая тема детского изобразительного творчества.

Эту особенность необходимо учитывать при организации художественно-творческой деятельности младших школьников.

На вопрос: «Как нарисовать кошку?» всегда может ответить даровитый (часто рисующий) ученик любого класса начальной школы. Позвольте 2-3 ученикам нарисовать мелом на доске играющего котенка. Вы получите прекрасное наглядное пособие, а главное, - остальные дети класса увидят изобразительный процесс.

Елена Ч. 7 лет. КОШАЧЬЕ ЦАРСТВО УРАНА.
2021. Белоруссия, Минская обл, г. Логойск
№ 46957

Мария Б. 7 лет. СИСТЕМА КОТА МУРА.2021.
Россия, Калужская обл, г. Калуга. № 46630

Формат как средство выражения

Рисунки 1950-60-ых гг. из Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ ИХОиК РАО. П. 123, №№166, 6,207

Изобразительные поверхности: квадрат, круг, прямоугольник, вытянутый по вертикали или горизонтали – важные средства выражения, которое ребенок может использовать с целью достижения замысла.

Он может сам сочинить свой формат, придумать рамку для рисунка. Творчество художников иллюстраторов И.Я.Билибина и др. могут оказать влияние на замысел и композицию юных авторов.

Иллюстрация

Глядь – поверх текучих вод
Лебедь ...

Иллюстра́ция (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение) — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. Художника, выполняющего иллюстрации к тексту, называют иллюстра́тором. Википедия

Воспоминания **Ивана Яковлевича Билибина** (1876-1942)

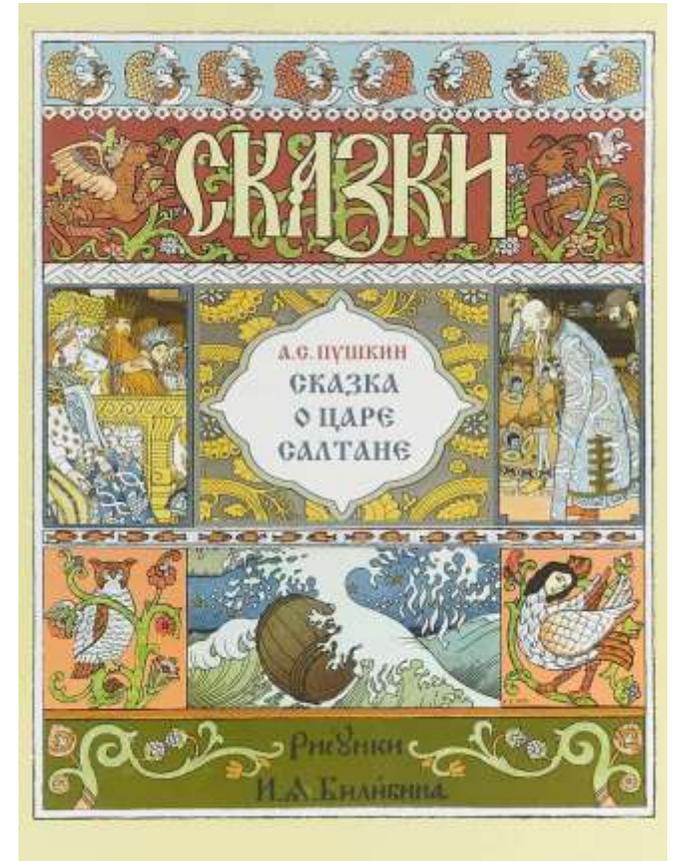
<https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin>

Родители увлекались живописью. Билибин вспоминал: «Я рос в интеллигентной семье с либеральным оттенком. С великим интересом ожидалась всегда передвижная выставка; что-то она даст в этом году? <...> Конечно, я заражался этим ожиданием от взрослых. <...> Все имена художников были нам хорошо известны, как деревья своего собственного сада».

Мать хорошо играла на фортепиано... Иногда по вечерам Билибины устраивали небольшие семейные концерты. Из-за больной ноги будущий художник мало времени проводил на улице...

«Насколько я себя помню, я рисовал всегда»... В основном изображал природу: ранние работы назывались «Домик в лесу», «Сосновый бор», «Пейзаж». В старших классах петербургской гимназии захотел научиться разным техникам живописи и с 19 лет стал посещать Рисовальную школу Общества поощрения художеств. В то время там преподавал известный живописец Ян Ционглинский.... Билибин часто вспоминал его высказывание: **«Помните, что художник не должен быть ни лакеем, ни обезьяной!»**.

Иван Билибин писал сказки и сам же их иллюстрировал, учась на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

Зимой 1898 года Иван Билибин посетил выставку Виктора Васнецова в Академии художеств. Главным экспонатом была только что законченная картина «Богатыри». Он вспоминал: «Сам не свой, ошеломленный ходил я после этой выставки. Я увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и о чем тосковала моя душа». Под впечатлением от картины Билибин создал акварельную иллюстрацию к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» и «Царевне-лягушке». Работой молодого художника заинтересовались в Экспедиции заготовления государственных бумаг: ведомство планировало выпускать книгу русских народных сказок. Билибину заказали иллюстрации. Срок выполнения — четыре года.

В 1900 году Иван Билибин окончил университет и получил диплом юриста. Он продолжил заниматься у Репина: уже осенью Билибин стал вольнослушателем Высшего художественного училища при Академии. В это же время Билибин начал сотрудничать с журналом «Мир искусства»: оформлять полосы и участвовать в выставках издания... Художник обрамлял иллюстрации в декоративную рамку: по краям листа были широкие полосы с геометрическим узором. Книга сказок, выпущенная Экспедицией заготовления государственных бумаг, сделала Билибина знаменитым: у художника появились подражатели — Эрнест Лисснер и Борис Зворыкин.

В 1902 году Иван Билибин женился на Марии Чемберс. Девушка тоже была художницей и оформляла книги: они вместе ходили в мастерскую на занятия к Репину. В браке родилось двое детей. Источник: <https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin>

Детское искусство. Самозвери

Объединение выставочные залы Москвы. Галерея «На Шаболовке» 25/12/2020 – 25/12/2021

СЕМЬИ ВХУТЕМАСОВЦЕВ

ВХУТЕМАС - Высшие художественные мастерские - эпицентр авангарда, назывались «Свободными». И эта свобода — то принципиально новое, что появилось в художественном образовании в 1919–1920 годах.

Динамичная жизнь ВХУТЕМАСа объединяла и студентов, и педагогов; складывались творческие группировки, дружеские компании, зачастую сохранявшие тесные отношения долгие десятилетия после окончания института. И, конечно, семьи. Для Клуциса и Кулагиной, Древина и Удальцовой, Степановой и Родченко, Фаворской и Чекмазова, Арендт и Айзенштадта, Ефимова и Симонович-Ефимовой и ещё десятков художников, дизайнеров, скульпторов, архитекторов, учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе, искусство и семейная жизнь оказывались переплетены в один клубок. Дети вхутемасовцев сразу после рождения оказывались включены в этот поток: краски, гипс, стружки, поездки, выставки, монтажи.

Мы выбрали два семейных сюжета: Варя Родченко (1926–2019), дочка Александра Родченко и Варвары Степановой и Никита Фаворский (1915–1941), сын Владимира Фаворского и Марии Дервиз.

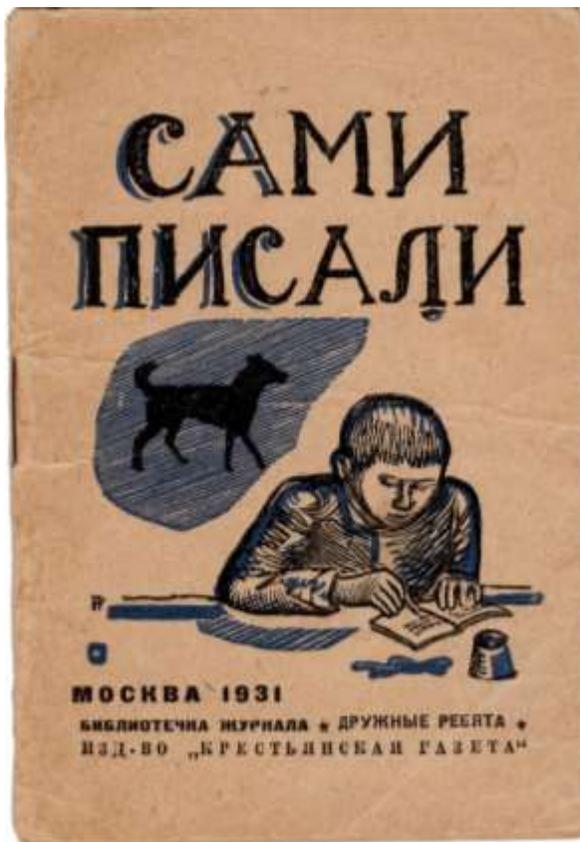
Варя Родченко была излюбленной моделью для многочисленных фотографий отца; конечно же для неё делались хлопушки, новогодние игрушки. Знаменитые самозвери, иллюстрировавшие книжку Сергея Третьякова, скорее всего, тоже были связаны с её рождением. Варвара стала художником, как и её родители и прожила долгую жизнь, представляя и популяризируя наследие своих родителей. Никита Фаворский был старшим ребенком в семье; в 6 лет он начал рисовать, а к подростковому возрасту стал уже абсолютно зрелым художником-графиком, иллюстратором. Его рисунки и гравюры Владимир Фаворский показывал своим студентам. Он получил диплом художника-графика, иллюстрировал книги, делал монументальные росписи. А в 26 лет Никита Фаворский пошёл в народное ополчение и в 1941 погиб под Москвой.

На занятиях во ВХУТЕМАСе регулярно проводили эксперименты с бумажными формами. Пластические возможности бумаги позволяли художникам переводить композиции из плоского изображения в пространственные конструкции. Пример такой трансформации – «Самозвери» Александра Родченко и Варвары Степановой. Это бумажные фигурки детей и зверей, которые были созданы в качестве иллюстраций для детской книги Сергея Третьякова. Но художники захотели сделать нечто большее – не просто иллюстрации, а раскадровку анимационного фильма, целую игру, в которой могли принять участие и сами маленькие читатели. Фигурки собирались из бумажного модульного конструктора, который позволял детям создавать своих героев и разыгрывать различные истории.

Александр Родченко. Фотоиллюстрация книге «Самозвери».1926.
Поздний серебряно-желатиновый отпечаток. Частное собрание

Никита Фаворский. Гравюра для занятий детского изокружка. 1927-1929-е. Ксилография
Собрание семьи художника.
Источник: Детский Вхутемас: <http://vhutemaskids.ru/exhibition>

Никита Фаворский. Автоэклибрис. 1925-1926.
Ксилография
Собрание семьи художника.
Детский Вхутемас: <http://vhutemaskids.ru/exhibition>

«В трактовке иллюстраций безусловно проявляется влияние отца – штрих гибкий и подвижный и предполагает вокруг себя много воздуха, много белого пространства, что придает воздушность, ощущение среды, в которой пребывают персонажи. Пространство, которое разворачивается до горизонта, не нарушая при этом плоскости листа, он обживает лошадьми и коровами, ульями и пашнями...».

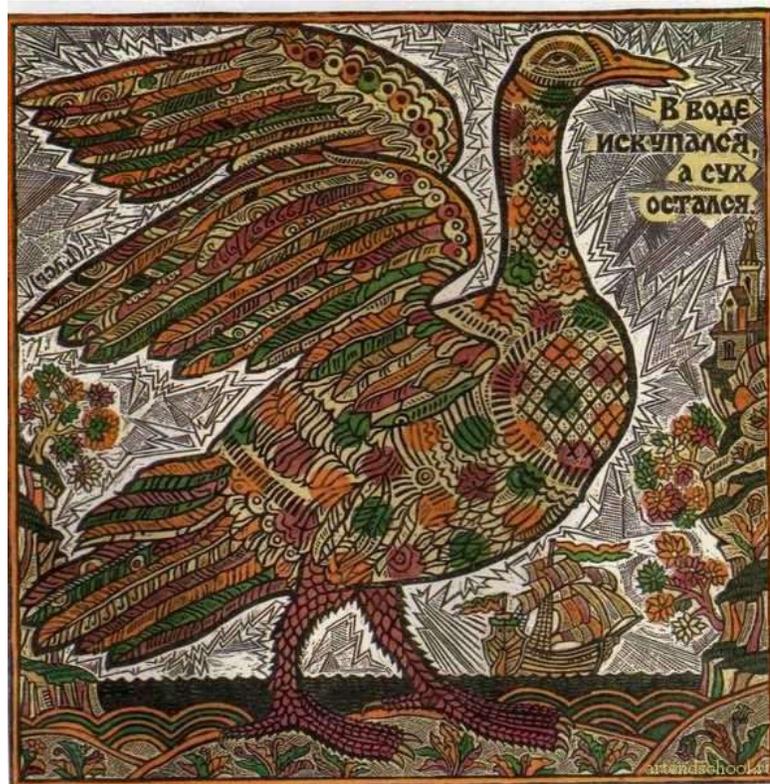
Источник: Детский Вхутемас: <http://vhutemaskids.ru/exhibition>

Народный лубок

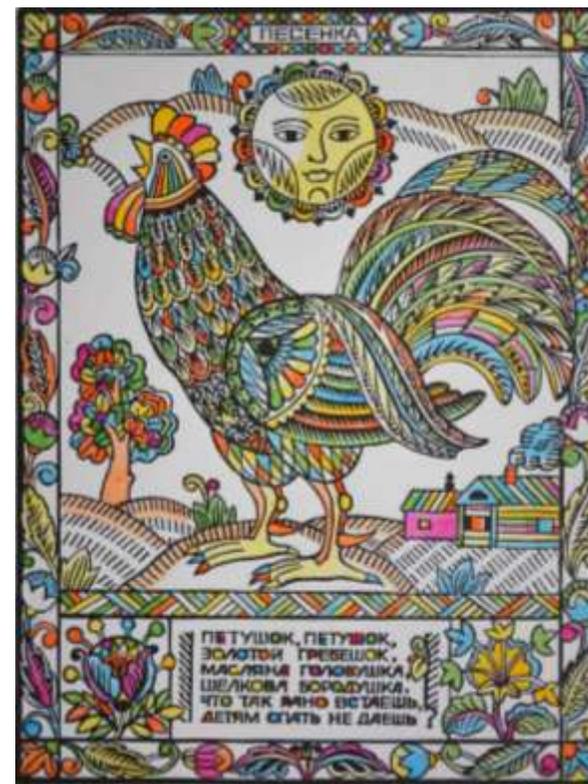

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

КОСМИЧЕСКИЕ КОШКИ.2021.
Ника Г. 6 лет. Россия, Самарская обл.
№ 45826

Источник: Лубочные картинки:
<https://www.pinterest.ru/pin/527343437617047622/>

Источник: Народный русский лубок:
<https://rusinfo.info/lubok-cto-eto-takoe>

Лиза А. 6 лет. КРЫЛАТЫЕ КОНИ.2021.

Россия, г. Самара. № 45822

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Студия «Перемена»: <https://www.pinterest.ru/pin/448460075389067128/>

Елизавета Б. 8 лет. СНЫ ВСЕЛЕННОЙ. 2021.
Россия, г. Ростов-на-Дону. № 35111

Изображение фантастических существ – свидетельство развитости у детей воображения и фантазии, а также показатель эффективности работы учителя, обращающего особое внимание на развитие «насмотренности детей», формирования у них опыта наблюдений, развития навыка художественного восприятия произведений искусства.

Елена М. 6 лет.
ТРЕХГОЛОВЫЙ КУ ПЕРЕДАЕТ
ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА. 2021.
Россия, Самарская обл.
№ 45901

Развитие воображения: реальность и фантазия

Трофим Б. 8 лет. ДЖУНГЛИ. ПОПУГАЙ.
2021. Россия, Москва, № 46906

Таисия Р. 8 лет. ХВОСТИК. 2021. Россия, Красноярский край,
г. Лесосибирск. № 44596

Алёна С. 8 лет. КОСМИЧЕСКИЙ САД.2021.
Россия, Мурманская обл., с. Варзуга. № 35765

Игра «Дорисуй-ка».

Клякса-образ, отпечаток ладони-дорисовать.

Метод путешествий

Щеглов Илья. 6 лет.
В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ.
Москва.

Метод путешествий, погружение в предполагаемую ситуацию и др. способствуют развитию воображения и фантазии учеников.

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Макаревич Даша. 3 кл. МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ.
Москва. Прогимназия № 1709

Евгений Чарушин. Иллюстрация к книге «Тюпа и Томка». КОТЁНОК ТЮПА ЛОВИТ ПТИЧКУ.
<https://www.labyrinth.ru/screenshot/goods/255503/24/>

Доронина Ладимира, 6 лет. КОШКА ПОЙМАВШАЯ ПТИЦУ.
Москва, педагог Фомина О.Н. Передвижная выставка «Музей и мы»

Покажите 2-3 произведения изобразительного искусства на уроке. Выразительная художественная форма обычно не оставляет учеников равнодушными. Вдохновленные увиденными изобразительными образами, они создадут свой. Установка на творчество в многогранных формах его выражения – важное условие урока искусства. Какие произведения показывать в 1-4 классе?

Пабло Пикассо. КОШКА, ПОЙМАВШАЯ ПТИЦУ. 1939
https://www.everypainterpaintshimself.com/index.php?/article/picassos_cat_cat_hing_a_bird_1939

История изобразительного искусства свидетельствует об изменении способов изображения животных художниками.

Наскальные рисунки.
Пещера Ласко. 18 в. до н.э.

Анубис. Фреска.
Др. Египет

Мозаика.
Помпеи

Летучая мышь. Средневековье.
Абердинский bestiарий

Альбрехт Дюрер.
КРОЛИК. 1502.

Поль Гоген.
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ.
1898.

Пабло Пикассо.
БЫК. 1962.

Произведения изобразительного искусства – живопись, графика – «корреспонденты», свидетели истории, отражают стиль эпохи.

Анималистика (от лат. animal – животное) – анималистический жанр в искусстве (живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное и народное искусство), произведения, изображающие животных. В истории искусства животные были изображены в религиозных ритуалах, как мифические существа, воплощения богов и богинь, символически – в христианском искусстве (условно), правдиво – как реально существующие дикие или домашние животные, которые привлекли внимание художников (Возрождение, Новое и Новейшее время), авангардное решение образа животных связано с отходом от традиции и поиском новых форм в искусстве.

Некоторые из самых ранних изображений были вырезаны на стенах пещер более 40 000 лет назад.

Франц Марк. СИНИЙ КОНЬ. 1911

Творческая папка для учеников начальной школы - портфолио

Копцева Т.А. Изобразительное искусство: Творческая папка для учеников начальной школы. 1-4 классов. – Смоленск: Ассоциация XXI, 2011.

Художник и мир животных

Анималистический жанр

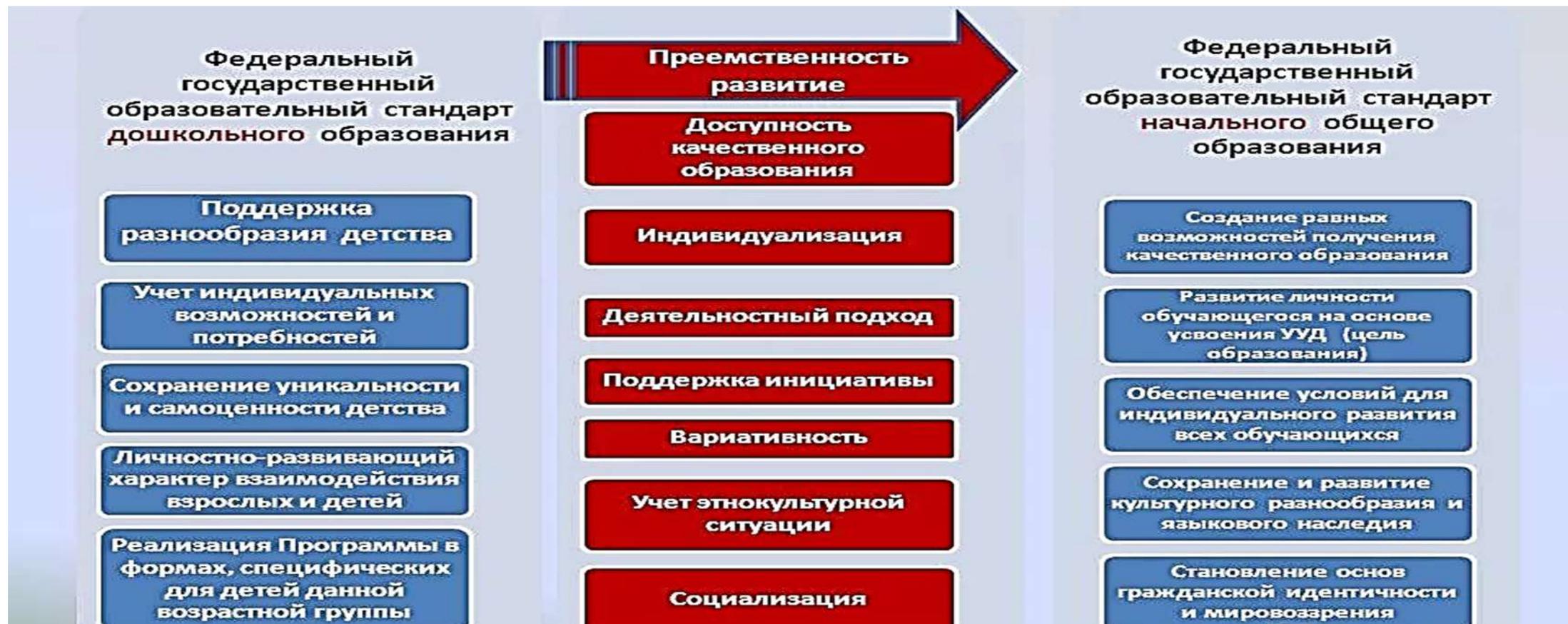

Разворот учебника

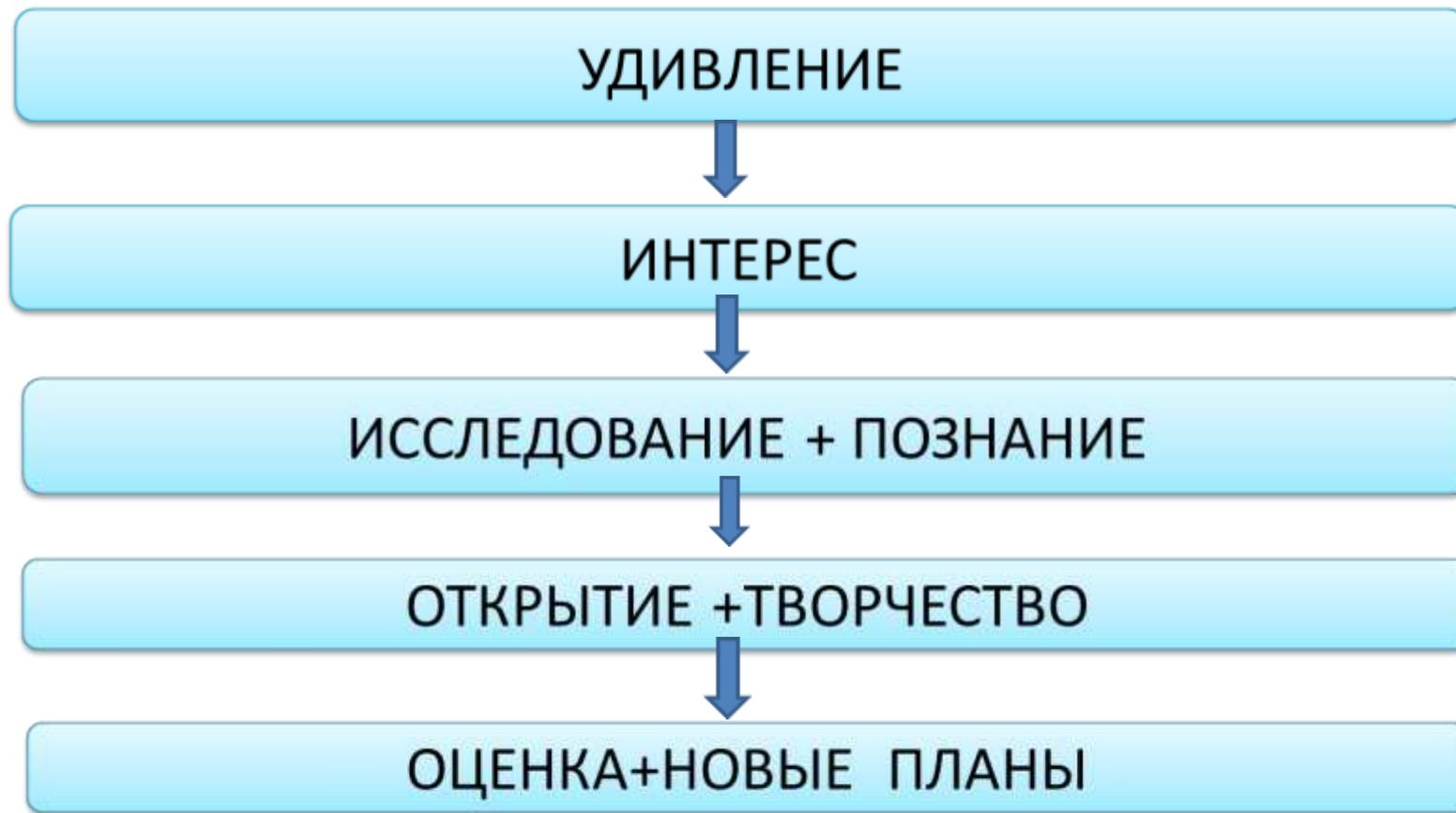

Учебник 2 класс

ФГОС – от дошкольного к начальному общему образованию

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА

Основная цель организации творческого процесса — предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач, требующих поиска адекватных замыслу средств художественного выражения.

Творческое задание

Тимофей Б. 10 лет. РЫБА ЛУНА.2021.

Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск. № 46819

Конкурс 31-ой передвижной международной выставки

Детского изобразительного творчества

«Я вижу мир: мир вселенной», посвященной

60-летию полета Ю.Гагарина в космос.

Источник: https://art-teacher.ru/gallery/35/?age=6&id_region=&subgroup=

Творческое задание содержит художественно-творческий компонент, для решения которого обучающемуся необходимо применить свой опыт и знания, открыть приёмы и способы решения учебной задачи, которые, возможно, он ранее не применял, используя выразительные возможности художественных материалов и техник: **цвет, ритм, линия, пятно, композиция, контраст, нюанс** и др. Систематическое проведение таких заданий приучает обучающихся постоянно размышлять и искать различные варианты выполнения учебных заданий. Воображение и фантазия юных художников получает время и пространство для своего развития.

Ученик проектирует свою деятельность: **цель, замысел, поиск, воплощение, рефлексия, оценка.**

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ИХОиК РАО») информирует о создании сетевой инновационной площадки «Социокультурный образовательный проект "Передвижная выставка изобразительного творчества"», руководителем которой является кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Копцева Татьяна Анатольевна.

Приглашаем к совместной научно-методической и организационно-педагогической работе образовательные организации, Институты развития образования, Институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, управления образованием, консультационно-методические центры, детские сады, школы, художественные школы, педагогические вузы и другие учреждения.

Для включения образовательной организации в состав сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО» необходимо оформить соглашение о сотрудничестве (документ 1) и заявку на присвоение статуса «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (документ 2) и будет отражаться по ссылке:

<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ts5j3jjpkmpr1ir44p70368rps%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMoscow>. Необходимо заполнить данную форму on-line по ссылке <https://forms.gle/TQ8Cjhn67SCfrop79>.

Информация о сетевой инновационной площадке и формы документов размещены на сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» <http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo> (страница Проект «Передвижничество», в разделе «Инновационная деятельность» в рубрике «Наука».

Если у вас появятся уточняющие вопросы, напишите по электронной почте innivation@art-education.ru или позвоните по телефону: 8-926-82-05-173

Будем рады сотрудничеству!

Директор Е.М. Акишина

Литература:

- Агранович С. З., Стефанский Е. Е. Миф в слове: продолжение жизни (Очерки по мифолингвистике). – Самара, 2003.
- Дмитриева, Н. А. Татьяна Маврина : Графика. Живопись: альбом / Н. А. Дмитриева ; ред. Л. С. Бубнова. – Москва : Сов. художник, 1981. – 127 с. : ил. – (Мастера советского искусства). – Текст : непосредственный.
- Копцева, Т. А. Воспитательный потенциал изобразительного искусства в образовательных учреждениях России: Монография / Т. А. Копцева. – М.: Альтекс, 2006. – 346 с.
- Копцева Т.А. Передвижные выставки детского изобразительного творчества – социально значимый художественно-педагогический проект. Монография / Т. А. Копцева. – М.: Альтекс, 2013. – 300 с.
- История художественного образования в России XX века: в лицах, фактах, событиях, произведениях художественного творчества детей и подростков. Монография / Сост. и научное ред. Н.Н.Фомина. – М.: Педагогика, 2002. – 474 с.
- История художественного образования в России: проблемы культуры XX века / Сост. и ред. Н.Н.Фомина, ред. Ю.В.Голобоков. – М.: Издательский дом Российской академии образования, 2003. – 412 с.
- Передвижники: дети и педагоги. / Под ред. Т.А.Копцевой. –М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – 360 с.
- Копцева, Т. А Особенности изображения объема в детском изобразительном творчестве / Т. А. Копцева // Педагогика искусства (электронный научный журнал). – 2009. - № 3. – (0,5 п.л.). Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine.htm>.
- Копцева, Т. А Художественно-педагогическая драматургия занятия по изобразительному искусству / Т.А. Копцева // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2011. – № 4. - URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine.htm>.
- Копцева, Т. А. Творческая игра – способ развития универсальных учебных действий младших школьников / Т. А. Копцева // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2012. – № 3. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine.htm>.
- Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. – М., 1985.
- Шер Я. А. Первобытное искусство. – Кемерово, 2006.

Спасибо за внимание!

В презентации использованы рисунки, присланные на международный конкурс 31-ой передвижной выставки детского изобразительного творчества "Я вижу мир: мир вселенной", посвященной полёту Ю.Гагарина в космос, где можно разместить рисунки

Источник: <https://art-teacher.ru/page/konkursy-partnerov>

Источники:

В презентации были использованы рисунки из Международной коллекции детского рисунка ФНБНУ «ИХОиК РАО», а также авторские фотографии и рисунки, предоставленные О.Н.Фоминой (Москва), Г.Б.Селезнёвой (Москва), Г.А.Рубан (Самара), Л.В.Ползиковой (Липецк) и др.
Выражаем благодарность за предоставленные материалы!