

Светлана Яворская

Домодедовский детский экологический центр «Эко-Дом»

Вырезание из бумаги.

К вопросу о принципах психологического воздействия.

я преподаю разные техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства более 25 лет, и обратила внимание на то, что в общей массе занятий, с большей отдачей и с лучшими результатами мои ученики выполняют вырезание из бумаги.

От коллег по цеху вырезальщиков, мне неоднократно приходилось слышать о том, что многие стали заниматься этим искусством в трудные периоды своей жизни и нашли в нём и новое увлечение и прибавление душевных сил. Многие художники, испытывшие этот эффект на себе отмечали, что вырезание из бумаги оказывает *особое* воздействие на человека.

возникла необходимость разобраться в причинах проявления этих свойств. был накоплен некоторый опыт, который нуждается в обобщении и систематизации.

Одной из причин нелюбви воспитателей детских садов и учителей начальных классов к вырезанию травмоопасность. Другая причина - неумение детей обращаться с ножницами, - часто связанна с отсутствием правильно подобранного инструмента. Для детского творчества обычно рекомендуется использовать так называемые «детские» или «школьные» ножницы, с длинными и широкими полотнами с закругленными концами. Как показывает практика, они хороши для вырезания простых форм, а для работы детей 4 лет они не очень удобны – так как имеют длинное полотно. Поэтому, начинать следует с покупки правильных ножниц

ножницы с пластмассовыми ручками Могилевского завода¹. Маникюрные ножницы с прямыми концами, с тонким и острым полотном, длиной всего 3 см., которые очень удобно ложатся в детскую руку. Все

выбирают себе инструмент, руководствуясь соображениями удобства, стиля и манеры вырезания. (Общеизвестно, что для этого некогда служили и большие овечьи, и портновские ножницы.)

Сегодня – вырезание из бумаги - один из молодых, перспективных и бурно развивающихся видов искусства во всем мире. В Беларуси, Украине, Литве вырезание преподается в детских садах, общеобразовательных и художественных школах, кружках и высших учебных заведениях², в России это искусство почти забыто.

Наталия Сухая написала исследование «Белорусская вытинанка в арсенале гештальттерапевта»³, В литературе по арт-терапии в основном говорится об *образах*, которые очищают, которые дают выход страхам и проблемам, сидящим в душах детей, подростков, пациентов. Различая терапию «изображением» и терапию «искусством» авторы подчеркивают, что «*Изображение* открывает возможность самоизлечения». При этом, выходящие из-под кисти, карандашей, или ножниц пациентов образы или изображения «как и требует терапевтическая работа, не предполагают эстетических критериев...»⁴. Гертруда Шоттенлоэр в своей книге «Рисунок и образ в гештальттерапии» только в одном упражнении предлагает использовать вырезание, как вспомогательное средство, - сетует Н.Сухая⁵.

Мне очень хотелось обратить ваше внимание именно на те качества этой *техники*, которые позволяют использовать вырезание, как особый вид компенсирующего и реабилитирующего творчества для детей и взрослых. Этот материал - введение в проблематику специфического воздействия искусства и техники вырезания из бумаги на развитие детей, их творческой интенции, а так же способности к саморегуляции. Затронутая тема очень обширна, требует отдельных исследований и накопления статистических данных. Это не входит в мои задачи, поэтому предлагаемый материал носит пропедевтический и несколько провокационный характер.

Начинать учиться вырезанию *в любом возрасте*, следует с отработки механических движений ножницами, - многие дети (и взрослые) неправильно их держат.

Помимо того, что эта техника развивает моторику левой руки и координацию, она развивает творческую дисциплину, пространственное и композиционное мышление, концентрацию внимания; математические способности; умение сосредотачиваться на главном; минимальными средствами достигать максимального эффекта. Она привлекательна непредсказуемостью результата, а так же доступностью материала и простотой технологических приемов. Успех обучения и терапевтический эффект особенно заметен, при выполнении требований, которые можно назвать «сверхзадачами»:

Первое - на стадии обучения - вырезание без предварительного рисунка.

Второе - на первом этапе, изображение должно быть цельным, а не составленным из отдельных фрагментов в единую композицию.

Третье - непрерывность линии.

несколько основных принципов воздействия вырезания из бумаги,

1. *Принцип симметричности развития.*

нагрузки, воздействующие на мышцы, должны быть распределены симметрично. в процессе обучения ребенка нагрузки на правую и левую руки должны распределяться *равномерно*, вследствие чего будут равномерно развиваться обе половины головного мозга. Однако, в нашем, традиционно правостороннем мире, работает преимущественно правая рука. Можно вспомнить недавнее прошлое отечественной педагогики, в котором леворукость воспринималась как дефект! На мой взгляд, в воспитательном и образовательном процессе особенно на ранних этапах, преимущественно должны внедряться техники, в которых равносильно задействованы обе руки.

Известно, что правая половина мозга отвечает за эмоциональную сферу, целостность мышления, фантазию, интуицию.

Практическая медицина показывает, что после тяжелых заболеваний люди с хорошо развитыми обеими руками (и полушариями мозга), - имеют

более высокую способность к компенсации и легче реабилитируются. Левая рука испытывает дефицит нагрузки на мелкие мышцы, ее мелкая моторика отстает в развитии. Вырезание из бумаги требует очень точной и согласованной работы обеих рук. Левая рука, удерживающая и поворачивающая бумагу, берет на себя большую часть нагрузки, совершая более сложные, с точки зрения координации, движения. Наивысшее напряжение приходится на кончики пальцев. В то время как правая рука работает механически и однообразно.

2. Принцип концентрации внимания.

Вырезание осуществляется при помощи острого режущего инструмента, который требует концентрации внимания, усидчивости, особой аккуратности и необходимой безошибочности движений. Что обусловлено невозможностью исправить сделанное. Дети любят осваивать сложные инструменты, это своеобразный знак возрастной инициации, Чем раньше начинается освоение инструмента, тем более интересна и многообразна работа с ним, и тем значительнее результат.

3. Принцип точности.

Необходимая безошибочность движений заставляет ребенка внимательнее обдумывать свои шаги. Осваивая вырезание простого геометрического орнамента, он тренирует точность движения, глазомер, чувство ритма, пропорций. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо начинать вырезать без предварительного рисунка. Дисциплинирующим фактором так же является то, что одним неточным движением можно безвозвратно испортить всю работу.

4. Принцип погружения.

Из вышеизложенного становится понятно, что вырезание требует абсолютного погружения в процесс «здесь-теперь», - чего не дает ни одна другая техника изобразительного искусства. Елена Тихонюк назвала это «бескомпромиссным отражением первичного творческого воображения»⁶. Я бы добавила и «первичного творческого возбуждения». О реабилитации

методом погружения в творчество, достаточно сказано в специальных исследованиях. Но, как отмечали в частных беседах многие вырезальщики, – такого погружения в процесс, как в этом занятии, они не испытывали ни при каких других видах творческой и нетворческой работы.

5. Принцип симметрии.

Вырезание из сложенной бумаги орнаментальных и сюжетных композиций развивает математические способности. Законы симметрии заставляют ребенка мысленно проецировать изображение на другие плоскости, что в конечном итоге способствует развитию навыков пространственного мышления. Елена Тихонюк назвала это «интеллектуальными играми с пространством»⁷. Вырезание из бумаги *не графическое*, а трёхмерное объёмно-пространственное искусство. И так, чем раньше у детей разовьётся представление о симметрии, тем более просто они будут усваивать пространственные схемы; такие математические понятия, как равенство, равновесие, множество, равнозначность множества частей; легче приобретут навыки конструирования и т.п. Математические понятия и пространственные схемы будут ими усваиваться в художественных образах.

Известно, что обучающие технологии для развития детей с ограниченными возможностями, часто построены на дополнении или восполнении от оси симметрии отсутствующей половины изображения. Симметричные образы, помогут ребенку справляться с проблемой построения подобия.

Вырезание из бумаги или любого другого тонкого пластичного материала – даёт возможность получить абсолютно симметричные изображения *одномоментно*. Чего мы не можем достичь ни в какой другой технике изобразительного искусства. Этот технологический феномен вырезания из сложенного листового материала мне хотелось бы обозначить, как одномоментную, или «*совершенную симметрию*».

6. Принцип неожиданности.

Еще одним феноменом этой технологии является принцип неожиданности, который можно назвать «феноменом развития образа». В других техниках изобразительного искусства образ создается поэтапно, мы видим, как постепенно он меняется. В технике вырезания из бумаги никто из авторов, пока не закончит произведение, не может с уверенностью представить конечный результат. Особенно ярко это проявляется в вырезании симметричных композиций. Одним из творческих потрясений, как для ребенка, так и для взрослого является то, что вырезая *одно*, он, в конечном результате, получает нечто *совершенно* иное. Вырезая одну деталь - получает неограниченное множество. Это касается полиосевых динамических модулей, симметричных, перформативных, объемно-пространственных образов, подобных ангелам, птицам, игрушкам или домикам с открывающимися окнами и дверями. Непредсказуемость результата привлекает гораздо больше, чем последовательная ясность в движении к результату в таких техниках, как живопись, графика, или скульптура.

7. *Принцип провокационности.*

Вышеизложенные свойства провоцируют на новые эксперименты с множеством и пространством. Создавая композиции из сложенной во много раз бумаги, делая мало движений с простой изобразительной схемой, развернув **лист** –вырезальщик получает многосложное полотно. Это искусство провокационно тем, что без длительной специальной подготовки, специального сложного инструмента, дорогостоящих материалов, быстро, просто и доступным для себя способом, - обучающиеся делают красивые, сложные, умные и функциональные вещи. **освоение** простого приема изготовления, дает неожиданно высокий **результат**. Всякий успех радует и провоцирует на дальнейшее творчество. Дети любят создавать собственные игрушки, игры, делать их мобильными. Противоречие графических и пространственных свойств этой техники – одна из важнейших ее творческих провокаций.

8. *Принцип ограниченности в выразительных средствах.*

В этой технологии значимый результат достигается при использовании минимума технических приспособлений и изобразительных средств. Ими являются – пятно, линия, контур. Часто – пятно одного локального цвета, иногда в отсутствие фона. Силуэт, контур должен быть виден во всех деталях. Создавая простыми средствами минималистическое изображение, автор неожиданно для себя получает обобщенный, лишенный второстепенных деталей и потому – знаковый образ. Это выгодно отличает такие работы от произведений, сделанных по предварительному рисунку, в которых за многосложностью, излишней детализировкой и «ажурностью» нередко полностью скрывается смысл, знак, информация... Поэтому, преследуя терапевтические, образовательные развивающие и художественные цели, особенно необходимо вырезать без предварительного рисунка.

9. *Принцип многоэтапности.*

Важным моментом в развитии усидчивости и стремления довести начатое дело до конца, особенно у детей, - является многоэтапность работы. Вырезальщик в поисках образа, чаще, чем художник работающий в других техниках, - отталкивается от материала. Бумага может понравиться необъяснимо, по тактильным или визуальным соображениям. Цвет бумаги, должен выражать идею будущей композиции. Плотность и фактура так же влияют на выразительность образа, который мог бы получиться, из этого конкретного листа: необходимо, чтобы изображение занимало всю его плоскость. Затем подбирается фон, который так же должен работать на образ. Завершается все оформлением готовой работы. В некоторых случаях композиция создается вместе с рамкой. Важно, что даже маленький ребенок за довольно короткое время может совершить все эти действия поэтапно и получить достойное и произведение.

10. *Принцип общедоступности.*

Одним из преимуществ этой технологии является ее общедоступность. Вырезать можно из любой белой и цветной бумаги, в том числе из иллюстраций старых журналов, фрагментов обоев, упаковочной бумаги и даже газет. Иногда картинка из журнала, или кусок цветной бумаги подсказывает образ. Для работы, создаваемой в технике рваной аппликации, даже ножниц не нужно. Каждый начинающий может неограниченно долго экспериментировать с фактурами, формами и образами. Исторически сложилось, что вырезание из бумаги - самая доступная технология, служащая для украшения жилища. В старые времена – вырезные подзоры с иконных и посудных полок безжалостно убирали, чтобы постелить новые к празднику. Так же поступали с этими сокровищами и в Китае, недаром они носят понятное каждому европейцу именование: «цветы на окнах» или «цветные окна».

11. Принцип широких возможностей.

Очень часто желающих попробовать свои силы в каком-либо искусстве останавливает отсутствие начальных навыков. Для того чтобы создать привлекательную композицию, силуэтный портрет в технике вырезания из бумаги, не обязательно уметь рисовать. Можно воспользоваться рецептом француза Этьена де Силуэтта и старательно вырезать обведенную тень. То же самое можно сделать с листьями одуванчика, подорожника, клена... Удивительно, что изготовленные таким нехитрым способом силуэты, неожиданно приобретают особые художественные достоинства, облагороженные однозначностью и символичностью цвета и образа, которые являются прямым следствием самой техники.

12. Принцип композиционного мышления.

Вырезальщик сразу мыслит от композиционного центра, особенно если создается симметричная схема. Он работает акцентными пятнами и силуэтом, что делает композицию выразительной, знаковой, очищенной от второстепенных деталей и полутонов. Очень важно, что такой

изобразительный прием используется художниками различных специальностей – скульпторами, архитекторами, живописцами и другими для создания эскизов будущих произведений.

13. Принцип гармонии.

Симметричность изображения, четкий ритм орнаментальных композиций, минимум выразительных средств, видимая однозначность, устойчивость, монументальность образов, - являются проявлением законов симметрии. *Они вызывают* чувство внутреннего равновесия, ритма, порядка, а значит – спокойствия и гармонии. Эмоции, в этом конкретном случае, являются следствием соблюдения этих законов. Неслучайно, одним из устойчивых сюжетов в этом искусстве является Мировое древо и его схемы. Самый распространенный пример – восьмилучевые «снежинки» или «салфетки», - любимые белорусскими и украинскими художниками-вырезальщиками «мандалы». Образ Мирового древа формировал целостный взгляд на мир, определял место человека во вселенной. Оно отделяет мир космического от мира хаотического, вводя в первый из них меру, организацию. Его схема содержит в себе набор «мифопоэтических» числовых констант, упорядочивающих космос, как образ некоего абсолютного совершенства, как образ идеи статической целостности⁸, «Рая на земле». Возвращаясь к теме архаичных образов в искусстве вырезания надо напомнить, что они носят знаковый характер, и потому оказывают более сильное воздействие на человека.

Итак, в вырезании из бумаги главное терапевтическое, а так же реабилитационное вспомогательное, воспитательное и обучающее воздействия оказывает:

1. Сама техника, сам процесс.
2. Эти свойства техники несопоставимо возрастают при соблюдении требования вырезать без рисунка, «импрессионистическим» методом⁹.
3. Результат такого занятия - сама картинка, и даже обрезки бумаги, особенно в композициях с разными видами симметрий и антисимметрии,

имеет духовную, художественную и утилитарную ценность. Чувство прекрасного возникает как следствие присутствия в работе равновесия, равнозначности, стабильности, спокойствия, завершенности - гармонии. Все перечисленное - суть собственные свойства симметричных изображений. Наличие этих качеств, - оказывает стимулирующее, провокационное, эстетическое воздействие на человека и вследствие этого, даёт реальный терапевтический эффект. На это и следует обратить особое внимание воспитателям, учителям, реабилитологам и терапевтам.

---

¹ Высококачественные ножницы из стали от завода "Красный металлист" (г. Могилев, Беларусь) артикулы: М-045 (маникюрные, 95 мм); М-041(маникюрные загнутые); Н-093 (парикмахерские с усилителем, 155 мм); Н-053, Н-075, Н-060 (маникюрные остроконечные); Н- 088 (универсальные, Soft Touch 160 мм). Ножницы артикула М-039 (школьные, 130 мм) я не рекомендую для художественного вырезания из бумаги.

² Станкевич. М.Е. Украинские вырезанки. (на украинском языке) Киев. 1986.

³ Сухая Н.А. Белорусская вытинанка в арсенале гештальттерапевта//Искусство в вырезания как способ общения. Материалы 3 Международного симпозиума. Домодедово 2010.

⁴ Сухая Н.А. Там же. С. 152.

⁵ Гертруда Шоттенлоэр в своей книге «Рисунок и образ в гештальттерапии» только в одном упражнении предлагает использовать вырезание, как вспомогательное средство. Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СПб, 2001. С.11

⁶ См. статью в настоящем сборнике.

⁷ Там же.

⁸ Древо мировое \ Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. –М., 1980. –С.404-405

⁹ О методах работы Урсулы Кирхнер, см. настоящий сборник.