

**Особенности развития структурного звена самосознания
«Имя; Отношение к телу» при работе над «Автопортретом»
на занятиях живописи и графики**

*Шиленко Ольга Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»*

Самосознание личности представляет собой сложную, многоуровневую систему. Одним из его фундаментальных структурных звеньев является «Имя» – персональный символ, который не только идентифицирует человека в социуме, но и становится ядром его самоидентификации. Ключевым компонентом данного звена является «Телесное Я» – восприятие и оценка собственного тела, которое служит материальным воплощением «Я».

Звено «Имя; Отношение к телу» в концепции В.С. Мухиной понимается как единство трех компонентов.

Занятия живописью и графикой, а в частности, работа над автопортретом, создают уникальные условия для глубокой и целенаправленной работы с этими аспектами самосознания.

Автопортрет – это не просто копирование внешности, это диалог с собой, исследование и конструирование собственного образа. Обучающиеся сталкиваются с вопросом: «Как выглядит человек по имени? Какие черты и эмоции отражают его сущность?» и все это заставляет задуматься о связи имени и внутреннего содержания.

В рамках реализации инновационного проекта мы попытались выявить особенности развития структурного звена самосознания «Имя; Отношение к телу» у обучающихся творческого объединения «Графика и живопись» при работе над «Автопортретом».

На подготовительном этапе ребятам предлагается создать работу, где не только лицо, но и стиль, цветовая гамма, композиция будут метафорически отражать значение или звучание их имени. Тело – это первое, что мы осознаем в себе и что видят другие. Отношение к нему часто бывает критичным и необъективным.

Рисуя себя, человек волей-неволей сталкивается со своими индивидуальными особенностями (асимметрия лица, форма носа, уникальный разрез глаз). Через длительное и вдумчивое наблюдение эти особенности перестают быть недостатками и становятся чертами характера, делающими портрет живым и узнаваемым. Это шаг к самопринятию. Ребята учатся видеть, что эмоции и внутреннее состояние «проживаются» телом: напряжение в мышцах, складка на лбу, уголки губ. Изображая это, они начинают лучше понимать связь между своим внутренним миром и физиологией тела.

Автопортрет позволяет работать с цветом как с выражением эмоций и внутреннего мира. Цвет становится голосом «Имени». Теплые или холодные тона, яркие или приглушенные цвета – все это рассказывает историю о человеке, стоящем за именем.

Перед началом работы с ребятами были проведены упражнения на рефлексии: «Что для меня значит мое имя?», «Каким я себя ощущаю?». Это настраивает на серьезный, вдумчивый лад.

Работа началась с выполнения зарисовок незнакомых персонажей. Это задание, свободное от давления «похожести», позволило обучающимся сосредоточиться на передаче эмоций, характера и пластики.

Следующим шагом стал переход к изучению основ автопортрета: положений головы (анфас, профиль, три четверти), базовых пропорций лица.

Наиболее динамичным и значимым этапом стало выполнение быстрых (по 10 минут) зарисовок друг друга с натуры. Каждый участник по очереди выступал в роли модели с уникальным положением головы

Этот этап преследовал несколько целей:

- отработка навыка быстрого схватывания характера, пропорций и ракурса.
- взаимное принятие, умение видеть другого и быть увиденным в творческом процессе.
- задание стало хорошим катализатором для сближения группы, создания атмосферы доверия и взаимной поддержки.

Следующее задание заключалось в выполнении портрета любого человека: друга, родственника или знаменитости, что позволило применить накопленные навыки к конкретному, но все еще внешнему по отношению к автору образу.

Интерактивная беседа с педагогом о творчестве великих портретистов и анализе их автопортретов выполнила важную просветительскую и мотивационную функцию. Она показала автопортрет не как учебную задачу, а как глубокую художественную традицию, способ диалога с миром, рефлексии и самоанализа.

6. Следующим шагом было задание по созданию копии выбранной картины. Ребята самостоятельно делали выбор картины. Работа требовала углубленного анализа приемов мастера. Этот этап закрепил профессиональные навыки перед финальным творческим актом.

После непростого задания с копийной практикой приступили к обсуждению о выполнении своего портрета, при выполнении которого у некоторых ребят возникли трудности и сомнения. Ребята столкнулись с неожиданным внутренним психологическим сопротивлением и неприятием себя на этапе начала работы. Отказ от выполнения работы трех технически сильных обучающихся показали, что главный барьер носит личностный, а не профессиональный характер. Это стало ключевым моментом работы педагога по принятию себя.

Для смягчения психологического барьера и облегчения технической задачи педагогом были приняты следующие решения:

- выбор для работы тонированной бумаги (бежевой): теплый средний тон бумаги сразу задает промежуточный (полутонный) диапазон, упрощая работу со светом и тенью.
- акцент работы над автопортретом был смещён с внешнего сходства на внутреннее содержание.

Кульминационным моментом становится анализ своей работы – ребенок смотрит на созданный автопортрет и отвечает на вопросы: «Узнаю ли я себя?», «Что в этом портрете от моего истинного «Я», а что – от маски?», «Соответствует ли этот образ тому, как я себя ощущаю и как меня зовут?». Обсуждение работ в группе помогает увидеть себя глазами других, что также обогащает самосознание.

Анализ психолога

Насыщенность рисунка дополнительными образами может быть свидетельством глубокого внутреннего мира подростка, его наполненности различными интересами и увлечениями. Абстрактные образы (штрихи, пятна, контуры), напротив, могут говорить о желании ребенка избегать контактов с внешним миром и замкнутости от него.

Композиционные особенности: можно обратить внимание на положение лица (тела) в пространстве. Так, если лицо (туловище) повернуто влево — вероятно, художник бессознательно стремится вернуть прошлое; изображение в анфас — живет настоящим; повернуто вправо — готов к будущему.

Акцентные места, в зависимости от того, что больше привлекает внимание (фигура или фон) можно сказать, что для подростка важнее — он как субъект (акцент на себя) или как объект окружающего мира (акцент на фон).

Невозмутимое выражение лица в изображениях подростков отражает влияние визуальной культуры социальных сетей, где успешность конструируется через эстетику эмоциональной нейтральности и контролируемой самопрезентации. Живая мимика и эмоции говорят об обратном — подросток принимает себя, свой внешний вид, и стремится передать на рисунке ту эмоцию, которую он привык у себя видеть.

Результаты и выводы:

- Завершающий этап сопровождался яркими положительными эмоциями («глаза горели», «все довольны результатом»), что свидетельствует о преодолении страха и получении глубокого удовлетворения от акта самовыражения и самопринятия;

- процесс совместного прохождения сложного пути, сплотил группу, ребята «сдружились», что создает исключительно благоприятную среду для дальнейшего творчества.

Работа над автопортретом на занятиях живописью и графикой – это уникальный психолого-педагогический инструмент, который целенаправленно развивает структурное звено самосознания «Имя; Отношение к телу», переводя его из категории социальной метки в глубоко личный, осмысленный образ. Одновременно происходит трансформация отношения к собственному телу – от критичного оценивания к принятию и видению его как уникального и выразительного воплощения индивидуальности. Ребёнок не просто создает изображение, он конструирует и познает самого себя, укрепляя связь между своим именем, своей внешностью и своим внутренним «Я».