

Фомина Наталья Николаевна

Natalya Fomina

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель подразделения
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного
образования и культурологии РАО». Москва

Doctor of Education, professor, corresponding member of Russian Academy of Education. Head of Art
Department of Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education"
(Moscow); e-mail: natalyafomina@yandex.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКОГО РИСУНКА ИНСТИТУТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ РАО - БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

**Collection of children's drawings of the Institute of art education and cultural
studies of the Russian academy of education as research base of the art
education and aesthetic education historical experience**

Ключевые слова: коллекция, художественная одаренность, детский рисунок, художественное развитие, эстетическое воспитание, художественное образование.

Keywords: collection, artistic talent, drawing, artistic development, aesthetic education, art education.

Аннотация. Статья знакомит с основными этапами формирования международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО, с методикой изучения коллекции и детского рисунка, с перспективными психолого-педагогическими проблемами изучения художественного творчества детей на базе коллекции.

Abstract. The article presents the main stages of the international collection of children's drawings' development of the Institute of Art education and Cultural studies of the Russian Academy of Education, the methodology of the the collection of children's drawings' research, with the perspective of psychological and pedagogical problems of artistic creativity of children on the basis of the collection's study.

В настоящее время, когда усилия педагогической науки направлены на раскрытие творческих резервов, заложенных в ребенке, изучение коллекции представляется особо актуальным, так как она является уникальным источником информации об истории детства, о ребенке в процессе взросления в разных странах мира на протяжении XX – начала XXI вв. Хронологические границы коллекции: с 1896 года по настоящее время. Собрание насчитывает более 200 000 произведений

художественного творчества (главным образом, графического) детей в возрасте от младенчества до 17-18 лет из стран Азии, Америки, Африки, Европы, а также Австралии.

Теоретические основания исследования.

Изучение коллекции детского рисунка, начавшееся в 1990-м году, базируется на принципах текстологии (Д.С. Лихачев). Коллекция исследуется как единый текст, в котором каждый экспонат отражает целое, при изучении важно в частном сохранить целое, в целом частное.

В основе концепции изучения коллекции - понимание ребенка как действующего лица культурной жизни; а произведения его изобразительного творчества как факта историко-культурного пространства, интегрирующего в себе особенности индивидуального развития, процесса и результата воспитания. Детский рисунок рассматривается как феномен художественной культуры, в образной форме интегрирующий в себе информацию о социуме, национальной культуре, содержании и методах воспитания и художественного образования, возрастных особенностях, индивидуальности автора.

Основными методами исследования являются:

- метод «исторического наблюдения», восходящий к исторической антропологии и культурологии (М. Блок, Ю.М. Лотман), позволяющий в частном – произведении изобразительного творчества ребенка, увидеть целое - культуру конкретного времени и страны;
- целостный художественно-педагогический метод анализа произведения изобразительного творчества учащегося как «текста», дающий возможность извлечь из него максимум информации об авторе, его воспитателях, исследователях, произведении и его «бытовании», задачей которого является включение объекта исследования в науку;
- моделирование деятельности Музея детского рисунка как центрального звена художественно-педагогического образования, который рассматривается в качестве исследовательской базы для изучения истории художественного воспитания в контексте культуры, коллекционирования, хранения, реставрации, пропаганды произведений художественного творчества детей и подростков разных стран; для прогнозирования перспективных методов художественного развития детей и подростков;
- новые формы выставок детского рисунка: ретроспективные, ретро-современные, эволюционные, передвижные, дающие возможность проверить научную и педагогическую эффективность исследовательской работы.

В результате изучения коллекции определены основные этапы ее формирования

Этап формирования коллекции А.В. Бакушинским. 1920-е гг.

В этот период определились основные направления коллекционирования и изучения детского рисунка в научно-исследовательской и педагогической деятельности А.В. Бакушинского, его коллег и учеников – Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Г.В. Лабунской в 1919-1929 гг.

Коллекция, созданная в Государственной академии художественных наук и в 1931 году переданная в Центральный дом художественного воспитания детей (правопреемником которого является Институт художественного образования и культурологии РАО), отражает научную проблематику исследований А.В. Бакушинского и его научной школы:

- Фазы художественно-творческого развития детей с младенчества до юношеского возраста,
- Исторический опыт художественного образования в рисунках учащихся светских и церковно-приходских учебных заведений, самостоятельное творчество,
- Художественное воспитание и развитие детей в условиях школы при систематическом приобщении детей и подростков к искусству по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 1919 г.,
- Творчество одаренных детей и подростков в развитии,
- Методику научного описания детского рисунка, позволяющего сохранить банк данных о ребенке (авторе), родителях, педагогах, ученом.

Этап формирования коллекции Г.В. Лабунской 1931-1940-е гг.

Художник и педагог Г.В. Лабунская - ученица А.В. Бакушинского, в 1931-1946 возглавляла изо-отдел в Центральном доме художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР. ЦДХВД являлся научным и научно-методическим центром по подготовке программ в области всех видов искусства для общеобразовательной школы и дополнительного (внешкольного) образования в масштабах Советского Союза, а также проведения исследований в области эстетического воспитания. Контроль осуществлялся в процессе проведения педагогических чтений, на которые учителя привозили рисунки учеников. Работа с одаренными подростками осуществлялась в форме консультаций – очных и заочных. В ЦДХВД работали кружки и студии по всем видам художественного творчества. Важнейшими источниками пополнения коллекции стали конкурсы и выставки детского рисунка разного масштаба (от региональных до международных). Историческое место в коллекции занимают работы, присланные на первую международную выставку детского рисунка в Москве, состоявшуюся в Государственном музее изобразительных искусств в 1934 году.

Коллекция этого периода отражает

- Содержание художественного образования в системе общего и дополнительного образования этого периода в СССР,
- Формы и методы выявления и развития одаренных детей в условиях консультирования, изостудий в домах пионеров, клубах, домах художественного воспитания, в художественных школах СССР,
- Формы и методы художественного образования и эстетического воспитания 1920-1930-х гг. в Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехословакии, Польше, Дании, Испании, Турции, Иране, Японии, Китае, Австралии.

Как показало изучение документов в научном архиве РАО, комплексное сопоставительное изучение архива ИХОиК РАО и детских рисунков, в 1935 году в

ЦДХВД был создан Музей детского рисунка. Г.В. Лабунской были разработаны положение Музея, рекомендации по проведению экскурсий для учителей и школьников. На рисунках, включенных в музейное собрание, сохранился штамп музея. В структуре учреждения он просуществовал до преобразования ЦДХВД в НИИ художественного воспитания АПН РСФСР.

Этап Г.В. Лабунской можно рассматривать как исторический. При ней была сформирована коллекция, не имеющая аналогов в мире – по географическим, хронологическим масштабам, по широте и разнообразию представленных форм художественного воспитания и развития детей в разных странах мира. Рисунки были систематизированы и определены в специальные папки. Большинство рисунков имеет номера, но инвентарной описи коллекции не сохранилось.

В связи с изменением целей и научно-исследовательских задач НИИ ХВ с конца 1940-х гг. до начала 1970-х пополнения коллекции фактически не происходило.

Этап формирования фондов Б.П. Юсова и Б.М. Неменского (1970-1990-е гг.)

В 1970-е годы сформировался фонд, носящий имя Б.П. Юсова. Он отражает уникальную методику изучения художественно-творческого развития учащихся с 1-ого по 8-ой класс по экспериментальной программе «Изобразительное искусство», разработанной под его руководством в 1972 году и апробированной в 1972-1980-х гг. в школах СССР. Более 40 000 рисунков доказывают способность школьников к созданию художественных образов на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

В коллекцию входят также систематизированные подборки работ, выполненные на уроках в общеобразовательной школе по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» в 1970-1980-е гг. Программа разрабатывалась сотрудниками проблемной группы, входившей в НИИ ХВ АПН СССР. Рисунки предоставлены педагогами-экспериментаторами Е.И. Коротеевой, Ю.П. Тужилкиным, Н.В. Гросул из Москвы, К.К. Дитмар из Вильнюса, В.Б. Пионтик из Ташкента, Г.М. Роговой из Санкт-Петербурга и др. (более 1000 ед. хр.).

Этап формирования фондов 1994-2015 гг.

В 1992 г. Н.Н. Фоминой была разработана концепция художественно-педагогического музея, после утверждения на ученом совете института, началась работа по ее реализации.

Авторами апробирован комплексный подход к изучению истории и практики художественного образования, предполагающий сопоставительное рассмотрение и анализ с позиций современной психолого-педагогической науки подлинных произведений изобразительного творчества детей и программно-методических документов, литературных документов художественно-педагогического характера. Разработана и апробирована методика систематизации банка данных об изобразительном творчестве детей в исторической ретроспекции в научных каталогах и на электронных носителях. Определены пути обновления содержания художественно-педагогического образования. В качестве центрального компонента

нового содержания впервые в педагогике рассматривается Музей детского рисунка, как художественно-педагогический, связующий культурологическое образование учителей искусства с процессом художественного воспитания учащихся – его историей и актуальными проблемами содержания и методики.

Одной из приоритетных задач явилось пополнение коллекции работами, начиная с 1950-х гг., с целью создания исторической картины художественно-творческого развития детей XX века. Задача была решена благодаря следующим поступлениям. -

В 1990-м г. наследниками В.С. Щербакова Е.В. Черкасовой и М.А. Щербаковой на хранение в Институт был передан фонд художника-педагога В.С. Щербакова (1557 ед. хр.), отражающий авторскую систему художественно-творческого развития подростков в условиях изостудий с конца 1930-х гг. до 1964 г.

На протяжении 1990-2015 гг. в Институт были переданы рисунки детей – участников конкурсов из Правления Союза художников СССР (в 1994 г.), из журналов «Юный художник» (2003 г.) и «Искусство в школе» (2004 г.), от Т.Б. Донцовой (2004 г.), проработавшей в НИИ ХВ АПН СССР более 20 лет, из студии «Материнская школа», из Центрального дома детей железнодорожников (2013 г.) и др.

Поступления составили более 3 тыс. ед. хр.

На протяжении 1994-2015 гг. коллекция пополнялась в результате возобновления организации конкурсов и выставок художественного творчества детей. Институтом было проведено более 20 образовательно-выставочных проектов, большинство из которых носило ретро-современный характер. Существенное пополнение коллекции происходит в процессе проведения на передвижных выставках изобразительного творчества детей, инициированных Т.А. Копцевой. Проведение выставок позволяет сопоставлять особенности художественно-творческого развития детей разных поколений с точки зрения актуальных проблем воспитания, образования и развития современных школьников.

Коллекция, сформированная в 1994-2015 гг., отражает

- Содержание и методы художественного образования и эстетического воспитания в системе общего и дополнительного образования в СССР (1970-1990), Российской Федерации и в странах СНГ (детские сады, общеобразовательные школы, школы искусств, художественные школы) с 1991 по настоящее время;
- Педагогическую систему выдающегося художника-педагога В.С. Щербакова (1904-1963);
- Методики выявления и художественно-творческого развития детей и подростков, мотивированных к изобразительной деятельности и ставших художниками в 1970-е годы;
- Социально-культурные изменения, произошедшие в представлениях детей о мире 1970-х-2015 гг.

Основные направления изучения коллекции определяются комплексными программами Российской академии образования, в последние годы -

Государственными заданиями Министерства образования и науки РФ.

Коллекция детского рисунка ИХОиК РАО представляет репрезентативный материал для изучения следующих проблем художественного образования с позиций современной педагогики искусства:

- История художественного образования и эстетического воспитания XX века;
- Методика изучения детского рисунка как явления художественной культуры;
- Содержание художественного образования (общего и дополнительного) в СССР, РФ, странах СНГ;
- Формы и методы выявления и развития одаренных детей в условиях общего и дополнительного художественного образования и воспитания в семье;
- Формы и методы художественного образования и эстетического воспитания 1920-1930-х гг. в Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехословакии, Польше, Дании, Испании, Турции, Иране, Японии, Китае, Австралии;
- Педагогические системы выдающихся художников-педагогов XX века;
- Место художественного творчества детей в культурном пространстве XX-начала XXI века;
- Социокультурный портрет ребенка в пространстве исторического времени.

Исследователи коллекции заинтересованы в привлечении молодых научных сил к изучению психолого-педагогической проблематики, заложенной в уникальной коллекции детского рисунка Института.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Да будет свет!». 2000-летию христианства посвящается. Международная выставка детского рисунка. Каталог выставки. Авторы статей: Н.Н.Фомина (отв.сост). – М.: ИХО РАО, ЦДДЖ – МПС РФ, Издательский дом «К единству», 2001. – 138 с., ил.
2. «Детства милые виденья» 200-летию А.С. Пушкина посвящается. Каталог международной выставки детского рисунка из коллекции ИХО РАО.– М.: Государственная Третьяковская галерея, 2000
3. А.В. Бакушинский. Художественное творчество и воспитание. (Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева - сост., вст. ст.) – М.: Карапуз, 2009. – 19, 5 п.л.
4. Герой нашего времени. Каталог выставки детского рисунка. – М.: Графика, 2009. – 17 п.л.
5. Голобоков Ю.В. Художественное образование учащихся начальных и средних школ в Англии (1920-1930-е гг.). Автореферат диссертации кандидата пед. наук. – М., 1997
6. Дети. Мир и война. Сост.альбома Н.Н.Фомина, В.П.Копцев; авторы статей В.В.Алексеева, Т.А.Копцева, Н.Н.Фомина. - М.: Галс, 1995. – 128 с., ил.
7. Детский рисунок в контексте художественной культуры Москвы //Московское детство: память поколений. Составители: И.В. Баканова, Н.Ю. Каменецкая, Н.Н. Фомина – Москва: Изд-во РГГУ, 2008. – 98 с.
8. История художественного образования в России – проблема культуры XX века. Сост. Н.Н. Фомина. – М.: Издательский дом РАО, 2003

9. История художественного образования в России XX века. Сост. Н.Н. Фомина. – М.: Педагогика, 2002
10. Коллекционеры и коллекции детского рисунка. Научный каталог международной выставки «Коллекционеры и коллекции детского рисунка» Составители и авторы текстов Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева, Ю.Н. Протопопов. – М.: Институт художественного образования РАО, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Центральный дом детей железнодорожников, 2007
11. Москва в рисунках детей XX века. 850-летию города Москвы посвящается. Каталог. Фомина Н.Н. – концепция выставки. Авторы составители: Ю.В. Голобоков, Н.В. Гросул, Н.И. Дружкова, А.Т. Зайтова, С.А. Калмыкова, В.П. Копцев, Т.А. Копцева, Н.Н. Ковалдина, Е.Н. Крючкова, М.А. Лукьянцева, Н.Н. Михайлова, Ю.Н. Протопопов, Н.Н. Фомина. – М., ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1997. - 192 с., ил.
12. Наш современник в рисунках детей // Альбом-каталог выставки детского рисунка в Государственном центральном музее современной истории России / Авторы статей А.Ю. Чудецкая, Н.Н. Фомина; составители каталога Ю.В. Голобоков, Н.И. Платонова, А.Ю. Чудецкая, Н.Н. Фомина – Москва: ОНР, 2008. – 125 с. – С. 99-124. – 1000 экз.
13. Первая международная выставка детского рисунка. 1934. (сборник научных статей, каталог) - М.: РЖД, Издательский дом «Ока», 2012. – 20 п.л.
14. Фомина Н.Н. Детский рисунок как феномен художественной культуры. Методическое пособие/Н.Н. Фомина. – М.: ВЦХТ, 2014. – 10 п.л. Тираж 800
15. Фомина Н.Н. Детский рисунок: изучение, хранение и экспонирование (монография). – Ижевск: ERGO, 2007. – 12 п.л. с ил.
16. Фомина Н.Н. Искусство детей в культуре России первой трети XX века / Н.Н. Фомина // Детство. Отрочество. Юность. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2010. – 1,5 п.л.
17. Фомина Н.Н. Концепция художественно-педагогического музея. – М., ЦХК и О, 1992. - 20 с.
18. Фомина Н.Н. Образ мира в рисунках детей 1930-х годов/ Н.Н. Фомина // Искусство в школе, 2012, №1. – 0, 5 п.л.
19. Фомина Н.Н. Образ храма в детском рисунке. 1920-1990-е гг. Вст. ст. // Купола России. Ретроспективный альбом детских рисунков. – М.: РЖД, 2013. – 0,3 п.л.
20. Фомина Н.Н. Они стали художниками. О творческой судьбе одаренных детей / Н.Н. Фомина // Художественная школа, 2011, №6. – 0,4 п.л.
21. Фомина Н.Н. Приобщение к искусству в школах дореволюционной России (конец XIX – начало XX столетия) // Московская городская учительская семинария. Научный сборник. – М.: Издательский центр журнала «Россия молодая», 1997. - С. 52-56.
22. Фомина Н.Н. Рисунки учащихся школы кустарного ученичества в Абрамцево. 1920-е годы // Искусство и образование, 1998, №4. - С.38-46.
23. Фомина Н.Н. Рисунок как выражение творческого «Я». Из истории коллекции детского рисунка Института художественного образования РАО/ Н.Н. Фомина // Русское искусство. – 2015. - №1. - 0,75 п.л.
24. Фомина Н.Н. Сотрудничество Л.С. Выготского и ведущих ученых 1930-х годов с Центральным домом художественного воспитания детей / Н.Н. Фомина // Преломление идей Л.С. Выготского в художественном образовании: сб. научных статей. – М.: Гармония, 2015. – 0,5 п.л.
25. Фомина Н.Н. Уроки прошлого – будущему. Художественное просвещение в России (1909-1912 гг.) // Искусство в школе, 1992, №3-4. - С. 28-32.
26. Фомина Н.Н. Художественное воспитание детей в культуре России первой половины XX века. – М.: Альтекс, 2002. – 24,0 п.л.
27. Фомина Н.Н. Художественное творчество детей в культурном пространстве музея /Н.Н. Фомина // Музей и образование в новом социокультурном измерении. Международная

- конференция, посвященная XX-летию Российского центра музейной педагогики и детского творчества. 16-17 ноября 2010 г. – СПб.: ГРМ, 2010, 0, 4 п.л.
28. Фомина Н.Н. Художник-педагог Галина Лабунская // Искусство и образование, 1996, №2. - С.43-51.
29. Фомина, Н.Н. Изобразительное творчество детей в пространстве художественной культуры. Монография / Н.Н. Фомина. – М.: Всероссийский центр художественного творчества, 2014. - 12,0 п.л.
30. Фомина, Н.Н. Становление научной школы Б.П. Юсова (1972-1983) / Н.Н. Фомина// Инновационные тенденции интеграции и гуманитаризации образования. Сборник научных трудов. – М.: ФГБНУ ИХОиК РАО, 2015. – 0,5 п.л.
31. XX век в рисунках детей (альбом, научный каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее). Автор концепции издания, вст. статьи и аннотаций к разделам Н.Н. Фомина, составители Ю.В. Голобоков, Т.А. Копцева, Ю.Н. Протопопов. - М.: «Известия», 2005.- 30 п.л.
32. Читая Пушкина. Научный каталог выставки детского рисунка, посвященной 200-летию А.С. Пушкина. М.: Альтекс, 1999