

Белов Даниил Игоревич
Daniil Belov

аспирант, младший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования».
Член Творческого союза художников России
Junior research worker of the Federal State Research Institution «Institute of art education» of the
Russian academy of education. Moscow.
Member of International Federation of Artists & national Artist's Union of Russia.
bdania@mail.com

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА И КИЕВА

**The comparative characteristic of the art-creation development of the post-war
children generation in Moscow, Leningrad and Kiev art schools**

Ключевые слова: музей детского рисунка, коллекция детского рисунка, художественное образование, художественная школа.

Key words: the museum of children's drawings, the collection of children's drawings, art education, art school.

Аннотация. На основе анализа работ из коллекции музея детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» выявлены и сопоставлены некоторые особенности обучения изобразительному искусству в художественных школах Москвы, Ленинграда и Киева в 50-е годы XX века.

Abstract. Based on the analysis of the artworks from the collection of children's drawings of FSBRI "IAEC RAE" author appears and compares the features of art education in Moscow, Leningrad and Kiev art schools at 50-s years of XX century.

В коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО хранится папка, в которой помимо прочих хранятся рисунки учащихся художественных школ Москвы, Ленинграда и Киева. Анализ работ позволил определить, что их можно датировать концом 40-х – началом 50-х годов XX века. Впервые работы были описаны Н.Н. Михайловой, по словам сотрудников института, примерно в 1992 году.

В папке содержатся следующие работы, которые можно отнести к художественным школам Москвы, Ленинграда и Киева.

Пять работ, из Московской средней художественной школы при институте им. В.И. Сурикова. Среди них следующие работы:

- «На сквере», выполненная масляными красками на грунтованном картоне Большаковой Иры;
- «Этюд», выполненный масляными красками на грунтованном картоне Галкиной Эмилии;
- «На пароходе», выполненная масляными красками на грунтованном картоне Гладуновым Геннадием;
- «Набросок» (наброски медведей), выполненные простым карандашом на бумаге Долгушиным Евгением;
- «Лыжница», выполненная акварелью на бумаге Стебаковой Инной.

На оборотах всех работ из МСХШ указаны; номер работы, фамилия и имя автора, класс, преподаватель, год исполнения, название работы, формат, материал, национальность, возраст.

Две акварельные работы из ленинградской Средней художественной школы, выполненные акварелью на бумаге:

- работа без названия Острова Светозара;
- работа без названия Пшеничиной Галины;

Два маленьких акварельных пейзажа Коровина В., подписанные «ЛХШ». Аббревиатуру «ЛХШ» можно было бы расшифровать как «ленинградская художественная школа», однако наверняка мы это утверждать не можем. Как бы то ни было, пейзажи Коровина В. выполнены на высоком уровне и позволяют с большой степенью вероятности отнести их автора к учащемуся художественной школы.

Три работы, которые по стилистике и по найденной об авторах информации, можно с большой вероятностью отнести к Киевской средней художественной школе:

- «Школьный кукольный театр» Овчинниковой Елены;
- «На птичьем базаре» Коробко Вадима;
- «"Сказка о царе Салтане" Пушкина» Бондаренко Светланы.

Все эти работы на обороте имеют подпись, сделанную одним почерком, - «Киев». Они выполнены акварелью на бумаге. В работе Овчинниковой Елены, использовались белила и, возможно, temperные или гуашевые краски.

Многие работы имеют повреждения. У работ, выполненных на картонах, это трещины на картоне, преимущественно на углах. На густо положенном красочном слое одной из работ имеется трещина. У работ, выполненных на бумаге, в основном это надрывы краёв и оборванные углы.

Анализ работ, находящихся в папке позволил нам сделать следующие выводы.

Работы, присланные из МСХШ, выполненные масляными красками под руководством разных педагогов, имеют общие черты: одинаковые основа и грунт, на которых выполнялись работы, схожие небольшие размеры работ, высокий, профессиональный художественный уровень работ, отличное техническое исполнение, выверенность композиции, реалистическая убедительность образов. Работы выполнены на разных форматах. Каждый формат, на наш взгляд, полностью соответствует изображению.

Хорошая сохранность красочного слоя позволила нам судить о том, что преподаватели учили своих подопечных пользоваться масляными красками в соответствии с технологическими особенностями материала. Хорошая сохранность красочного слоя говорит в пользу использования густых масляных красок без использования (или с небольшим добавлением) жидкостей в них. Однако масляные краски, положенные слишком толстым слоем, хрупки, если они положены на гибкую основу. Также в работах использовались достаточно жидко разбавленные краски. Чем разбавляли краски, по визуальному осмотру работ установить невозможно.

Все работы выполнены на картоне миллиметровой толщины, загрунтованном густым белом грунтом. Этот грунт текстурировался под мелкозернистый холст. Вероятно, картон покрывался густым белым грунтом, затем к ещё не высохшему грунту прикладывалась текстурированная поверхность. Высыхая, грунт сохранял отпечатывающуюся текстуру. Такая основа, возможно, недорога и удобна для живописи, но не слишком надёжна. Она легко гнётся, ломается и коробится. Это видно по повреждениям работ из папки. Для надёжной сохранности масляной живописи лучше использовать более прочную и твёрдую основу.

Перед началом работы грунтованный картон прикреплялся канцелярскими кнопками.

Работа с цветом начиналась с подмалёвка разбавленными масляными красками, положенными тонким слоем.

Судя по характеру мазка, работы были написаны преимущественно щетинными кистями разных размеров. Иногда учащиеся использовали мастихин для живописи, где-то накладывая им краску, где-то счищая.

Значительное место в обучении в МСХШ уделялось пейзажу. Пейзажи, выполненные масляными красками точны по тональному и цветовому решению. Они убедительно изображают состояние природы в разную погоду, в разное время года.

Работы, изображающие многофигурные композиции говорят о том, что к 16-17 годам учащиеся МСХШ с большим мастерством справлялись с многофигурными композициями, убедительно, на профессиональном уровне изображали фигуры, жесты и лица людей в разных положениях, передавали выражение их лиц и позы. Большое внимание уделялось деталям одежды.

Имеющиеся в папке многофигурные композиции на небольших форматах писались, как минимум, за два сеанса: работа продолжалась, когда высыхал ранее положенный красочный слой. Колористическое решение поправлялось, и детали появлялись по мере выполнения работы.

Работы, выполненные масляными красками, демонстрируют высокий уровень преподавания композиции, живописи и рисунка в МСХШ в 50-е годы. Судя по сходству работ, в основе педагоги работали в едином русле.

Все работы из папки, которые можно отнести к художественным школам Москвы, Ленинграда, Киева и работы Коровина В. отличает продуманность композиционного решения и наблюдательность их авторов. В школах уделялось большое внимание развитию чувства материала: все художественные материалы, будь то карандаш, масляные или водорастворимые краски использованы умело. В

работах замечательно раскрываются их возможности и выразительные особенности.

Акварельные работы из художественных школ Москвы, Ленинграда, Киева и работы Коровина В. очень похожи, в плане технического исполнения, использования материала и подхода к композиции. Работы выполнялись следующим образом. Вначале легко и свободно простым карандашом намечались основные пятна, обозначающие все объекты композиции. Внимание уделялось лицам людей: они также специально намечались, в отличие от многих других деталей. Затем заливками заполнялись крупные композиционные пятна достаточно светлым тоном. Последующими слоями пятнами накладывались тени и прорабатывались детали. Судя по характеру мазка, кисти использовались разных размеров, мягкие (вероятно, беличьи), преимущественно круглые, а возможно, только круглые.

Рисунок в этих школах также преподавался на высоком уровне. Судя по «живости» набросков медведей Евгения Долгушина и по подготовительным рисункам под акварельную живопись, в школах ставилась задача свободного владения карандашным рисунком. Но при всей свободе и живости, рисунок под композиции выполнялся очень точно, без лишних деталей. Намечались только основные композиционные пятна и детали композиции, которые могут привлечь внимание зрителя и требуют большой ответственности и строгости изображения, такие как лица людей. Исправления в композицию, намеченную карандашом, если и вносились, то они не заметны. Однако композиция могла немного уточняться в процессе работы красками и не абсолютно точно соответствовать карандашному рисунку.

Подготовительная работа карандашом позволяла точно выверить композицию на первой стадии работы. Это особенно важно для акварельной живописи. (В акварельной живописи крайне сложно вносить исправления; исправления в акварельной живописи обычно явно заметны.)

Возможно, что композиции работ, подписанные «Киев», кадрировались после их завершения. Иначе неясно, для каких целей композиция обводилась простым карандашом, и потом лист обрезался по этим линиям.

Кроме этих работ в папке хранятся рисунки, которые либо не относятся к рассматриваемым в статье школам, либо не содержат сведений, позволяющих отнести их к этим школам. Большинство из них сильно уступают по уровню работам, поступившим из художественных школ Москвы, Ленинграда, Киева, и работам Коровина В. по части композиций, техническому исполнению, владению материалом, рисунком и цветом. Часть из них выполнена на бумаге типа ватмана масляными красками. Степень сохранности этих работ ужасна: бумага промаслилась, пожелтела и стала хрупкой, ломкой.

Все сюжетные многофигурные композиции, находящиеся в папке, сюжетами, улыбками действующих лиц, солнечной погодой, общим радостным состоянием и манерой изображения напоминают о соцреализме. Они отражают общую стилистику своего времени.

Все работы в папке отличаются стремлением их авторов к реалистичности. В работах заметно старание, наблюдательность, внимание к окружающей жизни их авторов.

По результатам анализа работ, хранящихся в папке, можно сделать выводы, которые могут иметь практическую пользу для педагогов художественных школ.

При работе масляными красками ни в коем случае не следует использовать в качестве основы под живопись гибкие материалы, если произведение ценно, и предполагается, что оно будет храниться длительное время. Деформация основы влияет на красочный слой: он растрескивается. Использование бумаги или тонкого картона – тоже рискованно. Помимо гибкости, свойственной этим материалам, со временем они промасливаются, становятся хрупкими и ломкими. Особенно важно это учитывать при работе на больших форматах, так как они больше подвержены деформациям. Если же нет иного выбора, кроме как использовать подобные основы, необходимо дать знать учащемуся, к каким последствиям это может привести в будущем.

Следует избегать использования канцелярских кнопок для закрепления листов бумаги, картонов и подобных основ под рисунок или живопись. Кроме отверстий, которые они оставляют в композиции, они могут быть причиной повреждения основы. Наиболее уязвимые места при хранении работ – углы. Отверстия в углах увеличивают возможность появления трещин и обрывов. Масло из красок, проникая в картон через отверстия, промасливает его, отчего картон становится хрупким. Кроме этого, во время работы, лист, закреплённый кнопками, может оборваться от неловкого движения (с края листа образуется разрыв).

Живопись, выполненная густыми, неразбавленными масляными красками, имеет хорошую сохранность. Слишком толстые слои краски хрупкие, особенно, если они положены на гибкую основу. Если краски необходимо разбавлять, то следует это делать по проверенным рецептам.

Подготовительный карандашный рисунок способствует созданию выверенной композиции.

Все учащиеся МСХШ, чьи работы хранятся в папке, после окончания учёбы в школе поступили в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Ира Большакова, Эмилия Галкина, Геннадий Гладунов, Долгушин Евгений связали свою дальнейшую жизнь с изобразительным искусством. Информацию о судьбе Инны Стебаковой после окончания вуза нам найти не удалось.

Остров Светозар и Пшеница Галина после окончания школы поступили в Академию художеств. Нам удалось найти информацию о ленинградском художнике Викторе Ивановиче Коровине 1936 г.р. Однако мы не обнаружили прямой связи его с ленинградской Средней художественной школой.

Овчинникова Елена после окончания художественной школы поступила в Киевский государственный художественный институт и стала художником. Бондаренко Светлана также стала художником, заслуженным художником Украины. Никакой информации о Вадиме Коробко нам найти не удалось.

Нам удалось выяснить биографические сведения о детстве и семьях Геннадия Гладунова, Елены Овчинниковой, работы которых хранятся в папке, и, ненароком, скульптора Эмилии Самуиловны Галкиной. Э.С. Галкина – тёзка Эмилии Галкиной, чья работа хранится в папке. Интересно то, что детство этих художников было тесно

связано с искусством. Это увлечение они пронесли через всю жизнь.

Таким образом, большинство учащихся из художественных школ Москвы, Ленинграда и Киева, чьи работы хранятся в папке, стали художниками. Вероятно, этому способствовала сама система художественного образования в 50-е годы. Профессиональное самоопределение учеников художественных школ показало результативность содержания и методов работы с одаренными подростками в художественных школах в 1950-е годы.