

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА И СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ УРОКА И В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ»
"COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN'S ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT OF THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY AND CONTEMPORARY CHILDREN IN THE LESSON AND IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL CLASSES OF FINE ARTS"

ФОМИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА¹
FOMINA NATAL'YA NIKOLAEVNA
КОПЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА²
KOPTSEVA TAT'YANA ANATOL'EVNA
ГОЛОБОКОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ³
GOLOBOKOV YURIY VYACHESLAVOVICH
ПРОТОПОПОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ⁴
PROTOROPOV YURIY NIKOLAEVICH

¹доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, зав. Лабораторией изобразительного искусства Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования РАО». Москва

PhD., professor, corresponding member of Russian Academy of Education. Head of art Department of Federal State Research Institution "Institute of Art Education of the Russian Academy of Education»(Moscow); e-mail: natalyafomina@yandex.ru

²кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории изобразительного искусства Федеративного государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования РАО». Москва

PhD., associate professor, senior researcher of art Department of Federal State Research Institution "Institute of Art Education of the Russian Academy of Education». Moscow; e-mail: kopceva@yandex.ru

³кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Институт художественного образования РАО». Москва

PhD., associate professor, senior researcher into Federal State Research Institution "Institute of Art Education of the Russian Academy of Education». Moscow; e-mail: glbkv@yandex.ru

⁴кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Институт художественного образования РАО». Москва

PhD (the pedagogical sciences), the associate professor; the leading research fellow of the Federal State Research Institution «Institute of art education of the Russian academy of education». Moscow.

Ключевые слова: концепция, социокультурный подход, художественно-творческое развитие, художественно-педагогический метод, детство, поколение, детский рисунок.

Key words: concept, socio-cultural approach, artistic and creative development, artistic and pedagogical method, childhood, generation, children's drawing (painting).

Аннотация. В статье раскрываются методологические основы сравнительного изучения художественно-творческого развития детей разных поколений на основе продуктов изобразительной деятельности; определяется научная база исследования (Н.Н. Фомина); дается сравнительная характеристика художественно-творческого развития детей России первой половины XX века и 1994-2014 гг. (Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева); на примере изучения рисунков британских детей 1920-30-х годов раскрываются пути решения проблемы систематизации банка данных художественно-творческого развития (Ю.В. Голобоков); в заключительной части статьи дается сравнительная характеристика художественно-творческого развития японских детей первой половины XX века и начала XXI века (Ю.Н. Протопопов).

Abstract. The article describes the methodological (sociocultural) approaches based on a comparative study of the children's artistic and creative development of different generations on the basis of the products of graphic activity; determined by the scientific research base (N.N. Fomina). The comparative characteristic of the Russian children's artistic and creative development of the first half of the twentieth century and the 1994-2014. (N.N. Fomin, T.A. Koptseva); on the example of studying pictures of British children 1920-30 are described the ways to solve the problem of systematization databank of the children's artistic and creative development (Y.V. Golobokov); in the final part of the paper is given the comparative characteristic of artistic and creative development of Japanese children of the first half of the twentieth century and early twenty-first century (Y.N.Protopopov).

Введение

Сравнительная характеристика художественно-творческого развития детей первой половины XX века и современных детей базируется на концепции, разработанной Н.Н. Фоминой («Педагогика искусства», 2013, №3). В основе изучения художественно-творческого развития детей сравнительный *целостный художественно-педагогический метод анализа* изобразительной деятельности ребенка как «культурного творчества». Он разработан в соответствии с принципами текстологии и предполагает комплексное изучение всех достоверных источников о развитии ребенка с целью понимания детского рисунка как индивидуального факта историко-культурного пространства, содержащего информацию о художественном воспитании конкретного периода, а также об «истории бытования» рисунка. Его *педагогический смысл* - в выявлении художественно-творческого потенциала автора рисунка как действующего лица культурной жизни и истории его изучения.

Историческая база исследования – коллекция детского рисунка ИХО РАО (1897-2013 гг.) Современная база формируется в процессе проведения конкурсов и выставок детского рисунка.

1. Сравнительная характеристика рисунков советских подростков 1930-х годов и работ, присланных на международные конкурсы 2008-2014 гг.

Перед юными художниками в разное время ставились по существу одни задачи:

- отразить образ жизни подрастающего поколения и общества,
- выразить представление о герое своего времени,
- раскрыть мечты о своем месте в будущей взрослой жизни.

Эти задачи конкретизировались в темах, предложенных участникам выставок и конкурсов для изображения. Наиболее репрезентативный материал из всех республик СССР, соответствующий нашей проблеме, был получен в процессе подготовки первой международной выставки детского рисунка в Москве 1934 года и конкурса «Наша Родина» в 1939 году.

В 1936-1939 годы было проведено пять Всесоюзных выставок профессионального искусства огромных масштабов, согласованных с соответствующими акциями и в детском творчестве: Всесоюзная Пушкинская выставка (1937), «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938), «XX лет Всесоюзного ленинского комсомола», «Индустрия социализма» (обе в 1939) и «Сталин и люди Советской страны в изобразительном искусстве» (1939-1940). С последней выставкой корреспондировала выставка детского рисунка «Наша Родина», проведенная по итогам всесоюзного конкурса 1939 года,

посвященного 60-летию И.Сталина. Участникам предлагались следующие темы:

- «1. Героические подвиги народа в борьбе за свободу и независимость своей родины, защита родины от врагов в прошлом и настоящем [...]
2. Лучшие люди нашей страны [...]
3. Великая Сталинская Конституция [...]
4. Многообразная природа нашей родины (пейзаж сельский, городской и индустриальный) [...]

Сопоставление тем для профессиональных художников с этой «детской выставкой» показывает их абсолютную идентичность. Выбранная для рисунка конкурсная тема, как показывают рисунки, представляла для школьника, живущего нередко далеко от музеев и выставочных зал, огромные трудности. Он решал ее самостоятельно: читая книги, собирая фотографии и репродукции в журналах и т.д. Он серьезно работал над замыслом. В поисках композиционного решения нередко обращался к найденным репродукциям. Но это тоже был творческий акт, его выбор.

Сопоставление документов, исходящих из ЦДХВД, с местными инструкциями по проведению региональных конкурсов «Наша Родина» показывает, что «на местах» усиливался политический акцент. Название конкурса было изменено. Выставки проходили под названием «Великий вождь и учитель» и т.п. Из ряда регионов пришли рисунки, темой которых стала «легендарная» жизнь Сталина, начиная с колыбели. Из ряда регионов присылались рисунки, которые условно можно объединить темой «шпиономания», на которых в образе «героя» предстоял милиционер, пограничник или бдительный гражданин. В качестве шпиона обычно изображался интеллигент в очках или человек в среднеазиатском халате.

Но многие участники конкурсов предпочитали изображение родной природы, быта своего края, животных. И даже обращаясь к иллюстрированию «сталинской конституции», изображали сцены из жизни своего села или аула, предпочитая иллюстрировать «право на отдых».

Изучение детского рисунка проводится нами как изучение исторического текста и не ограничивается изучением изображения. Обязательно исследуются все пометы на рисунке и на оборотной стороне, а также сопутствующие документы. В результате раскрываются судьбы юных художников – нередко трагические. Участником ряда выставок 1930-х годов была Мильда Красинская – девочка из белорусского города Шклов. Изображая цветущую девушку-свинарку, она иллюстрировала «право на труд» по «сталинской конституции». И в то же самое время писала А.В. Щекин-Кротовой в Центральный дом художественного воспитания детей о том, что их семья осталась без

кормильца – отца (начальника местного отделения милиции) «взяли», и она должна идти работать.

Присылались работы из специальных школ, находившихся в районе строительства Беломорско-Балтийского канала. Подростки были ограничены в художественных средствах выражения, но правду будней передали более достоверно, чем профессиональные художники.

Социализация происходила повседневно и со дня рождения.

Конкурс «Герой нашего времени» проводился в 2009 году. Участникам предлагалось изобразить героя нашего времени (современника). В результате была собрана подборка из России и ряда стран СНГ, свидетельствующая о большом интересе детей от 5-ти до 17-ти лет к участию в подобных акциях и желании выразить свое представление о герое своего времени. В отличие от конкурсов 1930-х годов основными участниками конкурсов являются девочки и еще одна важная особенность – посылки приходят за редким исключением от учителей.

На конкурс «Герой нашего времени» поступило 953 работы, в конкурсе приняло участие более 500 детей и подростков в возрасте от 3-х до 18-ти лет из России, Белоруссии, Украины и Литвы. География конкурса обширна. Представлены все регионы России от Мурманска до Владивостока, автономные республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Якутия-Саха. Широко представлены небольшие населенные пункты Ставропольского, Краснодарского, Алтайского, Хабаровского, Красноярского, Челябинского, Пермского, Тюменского краев и областей. В конкурсе не приняли участие школьники ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга.

Сравнивая современные рисунки с довоенными работами учащихся, приходишь к выводу о кардинальном изменении понимания смысла понятия «герой своего времени». Если в 1930-е гг. для детей и подростков героями являлись «вожди», герои гражданской войны и революции, стахановцы, лауреаты музыкальных и художественных конкурсов, «знатные люди страны Советов», то современные дети и подростки находят для себя героев в ближайшем окружении. Для многих сегодняшних детей, подростков и старшеклассников образ близкого человека является образцом для подражания, его поведение и профессия своеобразным жизненным ориентиром.

Каждому возрасту свойственны особые нравственные предпочтения. Так, характерной особенностью дошкольников является актуализация сказочных и легендарных образов. Младшие школьники часто рисуют свою любимую учительницу. Подростки находят для себя героев среди друзей, братьев и сестер. Особое место занимают образы пожарных, горняков, спасателей, спортсменов, представителей других

«мужественных профессий». Весьма широко представлены образы творческих профессий: художника, учителя-музыканта, дирижера, циркового артиста, что естественно для учеников школ искусств и художественных школ. Наиболее убедительными и художественными оказались образы, в основе которых собственные жизненные наблюдения - пожара, хирургической операции, спасения животного, шахтерских будней.

Некоторую тревогу вызывает образ героя нашего времени в понимании старшеклассников. Образцами для подражания многие выбирают рок-звезд, поп-звезд, модельеров и топ-моделей. Начиная с подросткового возраста, популярен образ программиста, компьютерщика. Образ «героя своего времени» участники конкурса всех возрастов воспринимают конкретно – через образ жизни или поступок конкретного человека, оценивая личные качества и проявления через общественную значимость его повседневного труда.

Сопоставление рисунков учащихся общеобразовательных школ с работами учащихся системы дополнительного образования свидетельствует об отсутствии принципиальной разницы в нравственном выборе учащихся каждой возрастной категории. Естественно, что многие подростки, занимающиеся в художественных школах, связывают свое будущее с искусством, романтизируя профессию художника. Среди героев своего времени определенное место занимали спортсмены, главным образом, победители соревнований, т.е. профессиональные спортсмены.

В процессе исследования мы рассматривали спорт как одну из форм социализации подрастающего поколения.

Изучение коллекции ИХО РАО показывает значительное место, которое занимал спорт, вернее, занятия физкультурой в развитии детей в первой половине XX века. С наибольшей полнотой спорт отражен в рисунках 1930-х годов. Именно в то время заниматься спортом входило в моду. Физическая культура являлась обязательным предметом в школе. Пропагандировался здоровый образ жизни. На одном из советских рисунков 1930-х годов изображен плакат с лозунгом «Физкультура – путь к здоровью».

В каждой стране был любимый вид спорта, соответствующий ее природным и культурным условиям – климату, рельефу местности, национальным обычаям. Так, в Германии, например, в некоторых школах каждый день ученики занимались плаванием. Занимались немецкие дети и конным спортом. В Норвегии, Швеции, Финляндии, Голландии любимыми были зимние виды спорта. Дети Скандинавских стран изображали конькобежцев, лыжников, зимнюю рыбную ловлю. Прогулки на лыжах любили и дети из Франции и Японии. На редких рисунках передан соревновательный момент. В большей степени юные художники были озабочены передачей характерных особенностей облика

спортсмена, его состояния, динамики движения. Дети Испании с раннего детства восхищались сражением с быками отважных матадоров. В Испании распространение получили спортивные игры, объединяющие в едином действии и детей, и взрослых.

Наиболее систематичное отражение занятия спортом, уроки физкультуры нашли в рисунках советских детей. Знакомство с композиционным решением этих сюжетов поучительно для современного художественного образования. Осваивая композицию, подростки выбирали формат листа в соответствии с замыслом. Дети, восхищенные смелыми парашютистами или полетом стратостатов, выбирали вертикальный формат листа. Четко ставилась задача колористического решения в соответствии с содержательным замыслом, обусловленным выбором вида спорта, временем года и состоянием природы. В коллекции Института есть работы, дающие возможность представить военно-спортивную подготовку учащихся школ накануне войны, участие школьников в состязаниях и парадах.

Задачи развития композиционного и колористического мышления подростков, формирования наблюдательности при сохранении эмоциональной отзывчивости на красоту мира и занятий спортом органично сочетались в изостудиях многих городов страны.

Объявляя весной 2013 года конкурс детского рисунка, посвященный Олимпийским играм в Сочи, организаторы (ИХО РАО и журнал «Юный художник») предложили участникам разнообразные темы, связанные с историей спорта и олимпийских игр, с местом физической культуры в их жизни. Нас интересовало место спорта в жизни детей и подростков, внимание к событиям в спорте. Важно было узнать отношение к конкретным спортсменам и учителям физкультуры.

В конкурсе приняли участие дети от 4-х до 17-ти лет. Рисунки поступили из всех регионов России, а также из Словении, Украины, Казахстана и Словакии, из Саха-Якутии и Калмыкии, из Приморского края, из Хабаровска и Удмуртии, из Башкортостана и Татарии, Вологды и Краснодара, Магнитогорска и Нижнего Тагила, из Симферополя и Омска, Новосибирска, Перми и Березников, из Серпухова, Приволжска, Дорогобужа, Москвы и Московской области, Великих Лук Псковской области, из г.Кинешмы Ивановской области, села Шарлык Оренбургской области, г. Троицка Челябинской области, о.Демихова Орехово-Зуевского района. По всей России сохранились и развиваются очаги эстетического воспитания детей – художественные школы и школы искусств, созданные еще в Советском Союзе. Высокий художественный уровень рисунков говорит о том, что с детьми занимаются профессиональные художники. Рисунки из общеобразовательных учреждений поступили из детских садов и младших классов.

Результаты проведения конкурса показали, в частности, что он открыл возможность для расширения культурного кругозора участников, начиная с дошкольного возраста. Об этом выразительно рассказывают их рисунки. Это – эмоциональные рассказы об истории игр, восходящей к культуре Древней Греции, о древних традициях, связующих прошлое с настоящим. Рисунки подростков свидетельствуют о том, что они воспринимают спортивные состязания как яркое феерическое зрелище, хорошо известное им по телевизионным передачам. Оценивая работы, мы не столько стремились руководствоваться критериями «грамотного рисования», сколько критерием выразительности. Многие рисунки посвящены учителям, тренирующим подростков. Основную часть участников конкурса, как и предшествующих конкурсов, начиная с 1990-х годов, составляют девочки. Это кардинально отличает конкурсы последних десятилетий от конкурсов 1930-1950-х годов, когда основными участниками являлись мальчики и работы присылались авторами, а не педагогами.

Большинство тем, предложенных в условиях конкурса, совпало с интересами и маленьких детей и подростков, целенаправленно занимающихся рисованием и живописью. Но, что особо важно и интересно отметить: палитра их спортивных интересов – шире и разнообразнее наших предложений и ожиданий. Объясняется это широкой географией конкурса и в то же время единым информационным пространством, объединяющим разные страны и континенты.

При оценке рисунков жюри руководствовалось известными критериями: соответствие условиям конкурса, художественно-образная выразительность, самостоятельность исполнения. Обязательно учитывались возрастные особенности и возможности автора. То, что маленькому легко (изобразить человека в движении), то подростку бывает очень трудно: ведь он уже должен знать и уметь грамотно изобразить строение, пропорции человека. Требования подростка к себе гораздо выше.

Сопоставляя «спортивные рисунки» 1930-х годов с работами, поступившими на конкурс 2013 года, можно сделать следующие выводы.

В 1930-е годы дети изображали главным образом занятия физкультурой, как частью их повседневной жизни; некоторые виды спорта отличали одну страну от другой, характеризую национальную культуру.

В XXI веке спорт стал интернациональным средством коммуникации, объединяющим и детей, и взрослых общим интересом. В то же время интерес к спорту, как показывают результаты конкурса, можно рассматривать и как мощный стимул к мотивации систематическими занятиями физкультурой. Конкурс, показав значительное место спорта в процессе социализации детей, выявил и проблемы художественного

развития детей. Одна из важнейших - проблема формирования определенных художественных знаний, представлений и навыков, связанных с изображением человека в движении. По-прежнему, актуальной остается проблема формирования композиционного мышления детей и подростков в процессе художественно-творческого развития.

Выводы:

- Социализация происходит в процессе образования. Именно поэтому государственная идеология имеет столь существенное значение.
- В 1930-е годы идеология оттеснила роль семьи в воспитании ребенка, что отразилось, в частности, в том, что семья, родители, братья и сестры изображались детьми только в тех семьях, где уцелели традиции нравственного, эстетического, духовного воспитания.
- На рубеже XX-XXI веков семья занимает все большее место в воспитании детей, в частности, в приобщении к духовной культуре и национальным традициям. Профессия родителей вызывает уважение детей.
- Мечты о будущем дети связывают с прагматичными профессиями, идеал красоты формируется в рамках современных ценностей американизированного характера.
- То есть традиционная культура, искусство, отражающее вечные духовные ценности не занимает достойного места в социализации подрастающего поколения в настоящее время.
- Актуальная проблема – пересмотр акцентов в социализации детей, усиление роли занятий физкультурой, способствующих формированию разнообразных позитивных качеств личности;
- Должна быть усилена воспитательная составляющая в процессе социализации и роль культуры – всех видов искусства в образовании.

2. Сравнительная характеристика художественно-творческого развития детей

России первой половины XX века и 1994-2014 гг.

Анализ результатов изобразительного творчества детей и подростков, созданных в 1930-е гг. и спустя 70-90 лет, позволяет осуществить сравнительную характеристику художественно-творческого развития детей разных поколений. Сопоставление проводилось экспонатов Первой международной выставки детского рисунка 1934 г., Первого всероссийского конкурса детского рисунка 1935 г. и фонда «Передвижная выставка» (Коллекция детского рисунка ИХО РАО, П.231, 368-391).

Передвижные выставки – социально значимый художественно-педагогический проект 1994-2014 гг. «Передвижничество» - выставочный проект, который появился как форма демонстрации результатов опытно-экспериментальной работы по программе

«Природа и художник» (автор Т.А.Копцева) и стал одним из средств проверки ее эффективности. Каждый год проводится открытый конкурс по социально-значимым и интересным для детей темам. Каждая передвижная выставка сопровождается изданием научного каталога. С 1994 г. проведено 24 выставки.

В 2015 г. готовится проведение XXV-ой передвижной выставки «Природа, художник и Я», посвященной 80-летию Первого Всероссийского конкурса детского рисунка 1935 года и 20-летию Передвижным выставкам. На конкурсы принимаются рисунки детей от 3-х до 17-ти лет. В связи с проведением каждого конкурса, также, как при проведении Первого Всероссийского конкурса 1935 г., нами разрабатывается положение о конкурсе.

Своеобразным отражением социального портрета развивающейся личности ребенка стала Первая в Москве Международная выставка детского рисунка 1934 года. Организаторы выставки, сотрудники изосектора ЦДХВД, определили темы, по которым была структурирована экспозиция. В 1935 году, когда в СССР проходил Первый конкурс детского рисунка, эти темы были скорректированы, и выделены семь тем, отражающих «отношение юных художников к окружающей их жизни» (Г.В.Лабунская).

Международная выставка 1934 г.

Первый конкурс рисунка 1935 г.

1. О Ленине (20 рис.)	
2. О Сталине (5 рис.)	
3. Революционные праздники (25 рис.)	1. Праздник
4. Классовая борьба и революция (20 рис.)	
5. Красная Армия (37 рис.)	
6. Наша страна и наши достижения (116 рис.)	2. Новостройка
7. Досуг (24 рис.)	3. Из жизни пионеров
8. Дети в школе (18 рис.)	
9. Карикатура (14 рис.)	
10. Театральные зрелища (23 рис.)	
11. Пейзаж (43 рис.)	
12. Дальние страны (14 рис.)	4. Рисунок той местности, куда бы ты хотел полететь на аэроплане.
13. Животные (20 рис.)	
14. Иллюстрация в книге (22 рис.)	5. Иллюстрация
15. Изображение людей (25 рис.)	
17. Декоративный рисунок (12 рис.)	6. Рисунок самой красивой ткани
18. Детская гравюра (16 рис.)	

7. Рисунок для стенгазеты

На конкурс 1935 г. поступило 3820 рисунков. В конкурсе участвовало 1562 детей. Организаторами конкурса приводится пропорциональное соотношение рисунков из городской и сельской местности. Сравнение оказалось в пользу детей из колхозов. В нем приняло участие больше всего мальчиков (73%), а вот девочек всего 27 %. Самым активным возрастом оказался период от 11 до 14 лет, менее активным у девочек - от 14 до 17 лет, а у мальчиков - от 8 до 11 лет.

Самыми популярными темами стали: «Иллюстрация», «Куда бы ты хотел полететь на аэроплане?», «Рисунок для материи», «Праздник», «Новостройка». Меньшую активность дети проявили при выборе тем «Из жизни пионеров» («Помощь пионеров»), «Рисунок для стенгазеты».

По условиям конкурса предполагалось выявить 25 победителей. На конкурс поступило сравнительно небольшое количество работ, отражающих общественно-значимые дела пионеров. Однако темы присланных рисунков о многом говорят: «Пионеры собирает золу», «Пионеры помогают ловить безбилетника» ... Наибольшую активность дети проявили к отражению своей мечты. Они рисовали неведомые земли, экзотические деревья и животных. Идея перелёта на аэроплане была продиктована современными событиями: спасение челюскинцев, первый перелет в Америку через Северный полюс 1934 г., разработкам ракетных аэропланов, достижениям в области аэрокосмонавтики. Конкурсная тема «Праздник» вызвала большой интерес у детей, темы детских рисунков были самые разнообразные «Женский праздник 8 марта», «Праздник на воде», «Водный праздник», «Первомай», «Парад» и др. Однако наибольший интерес у юных художников вызвала тема «Иллюстрация». Она нашла широкий отклик в детских рисунках. Большинство детей присылали на конкурс иллюстрации к тем литературным произведениям, которые изучались в школе.

В итоге Первого конкурса детского рисунка было премировано 65 детей, отмечено 240 рисунков. Первую премию получили 10 чел., вторую – 25 чел., третью – 30 чел. Самыми активными были мальчики и девочки 11-14 лет (52%-72%), наименьшую активность проявили ученики начальных классов (15%-21%). По тематическим предпочтениям «Иллюстрация» получила больше всего призов (24%), за ней следовали темы «Куда бы я хотел полететь на аэроплане» (19,5%), затем – «Праздник»(15,5%) и др.

Анализ 24-х передвижных выставок 1994-2014 гг. свидетельствует об устойчивости наметившихся в 1935 г. тематических тенденций: природа, животные, человек (портрет, семья, друзья и др.), иллюстрация, досуг, детские развлечения, транспорт, фантазии и

мечты, декор, праздник (семейный, государственный, народный), великие даты календаря.

Сопоставление детских работ с выставок 1934 и 1935 года и выставок передвижных 1994-2014 гг. дало возможность сделать следующие выводы:

- юные художники активно отзываются на темы, которые им интересны (домашние животные, иллюстрация сказок, изображение природы и т.п.); тематика, продиктованная взрослыми и общественными событиями (Спасение челюскинцев, Полет в космос Ю.Гагарина, 200-летие М.Ю.Лермонтова и т.п.) способствует обогащению художественного опыта, ориентирует учащихся на изучение новой для них темы;

- результаты конкурсов детского рисунка в определенной степени влияют на развитие программ дошкольного и школьного звеньев образования;

- несмотря на то, что в сравнении с конкурсами 1934-35 гг. рисунки на современные конкурсы посылает не ребенок, а его педагог, активность современных детей к конкурсам велика; мотив участия в конкурсе с одной стороны продиктован природной творческой активностью юного художника, а с другой – наградой, которую получит ребенок в знак признания своих творческих результатов (в 1935 г. - лоскут ткани, краски, кисти и др., ныне - это дипломы, краски, холсты, смартфоны, компьютеры и др.);

- сравнительная характеристика художественно-творческого развития детей и подростков в 1930-е гг. и современных детей свидетельствует о расширении спектра используемых художественных материалов и техник. Неизменным остается высокий художественный уровень рисунков, отобранных в результате конкурсов. Это отчасти свидетельствует о преимуществах критериев оценки, отбора и анализа результатов детского изобразительного творчества, которые были разработаны в 1920-30 гг. в ГАХН И ЦДХВД и на сегодняшний день не изменились;

- значительное снижение возрастного предела участников современных конкурсов (от 3 лет до 18 лет) по сравнению с 1930-ми гг. (от 7 лет до 18 лет) свидетельствует о возросшем ныне внимании к системе дошкольного детства, к проблемам раннего творческого развития дошкольников в системе общего и дополнительного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание /Сост.Н.Н.Фомина, вст. ст. Н.Н.Фомина, Т.А.Копцева. – М.:Карапуз, 2009.
2. История художественного образования в России XX века. – Монография. В 2 т. Т.1. – М.: Педагогика, 2002.
3. История художественного образования в России – проблемы культуры XX века. – Монография. В 2 т. Т.2. – М.: Издательский дом РАО, 2003.
4. Коллекция детского рисунка Института художественного образования РАО: П85, П146, П231, П368-391.
5. Копцева Т.А. Передвижная выставка – социально значимый художественно педагогический проект: Монография. – М.:Альтекс, 2010.
6. Флёрин Е.А. Детский рисунок. – М, 1924.
7. Фомина Н.Н. Детский рисунок: изучение, хранение и экспонирование. – Ижевск: ERGO, 2007.

3. Систематизация банка данных художественно-творческого развития британских детей 1920-30-х годов

В Великобритании широкие возможности искусства, как средства художественно-творческого развития личности к началу 1930-х годов были всесторонне обоснованы и применялись в практике школьного учебного предмета «искусство». Предмет «искусство» был расширен содержанием, подготавливающим выпускника школы к жизни в обществе в условиях с набирающим темп научно-техническим и промышленным прогрессом. Художественная жизнь в Великобритании представляла собой сосуществование разных художественных направлений, отражавших общеевропейские тенденции в искусстве. Новейшие течения и промышленное искусство распространили новые декоративные формы в продукции массового производства. Велением времени было включение в программы художественных школ специальных производственно-творческих заданий.

Выставки художественного творчества учащихся являлись неотъемлемой частью общественной, культурной и педагогической атмосферы Британии. Факты проявления интереса коллекционеров к произведениям детского изобразительного искусства весомее оттеняли творчество юных в контексте культурной жизни страны.

Натурный метод в искусстве, несколько ущемленный в связи с господством авангардных направлений начала XX века, к 1920-м гг., был все-таки решающим при обучении искусству в школе. Поэтому творчество детей двигалось в этом направлении. Понимание британскими педагогическими деятелями целей изобразительного искусства явилось благоприятным фактором качественного художественного воспитания школьников. Предмет «Искусство» работал как средство развития всесторонней личности и как предмет, воспитывающий будущих зрителей и потребителей продуктов массовых производств.

В школах учитель изобразительного искусства, основываясь на методе «свободного воспитания», распространившимся в 1920-е годы, и рекомендациях министерства образования, имел возможность самостоятельно выбирать методы, содержание и программу работы с детьми в изобразительном искусстве. Ребенку это открывало широкие возможности творчества. Искусство в школе выполняло две группы задач: развитие творческих способностей учащихся, воображения, эстетического восприятия, умения оценивать произведения искусства; обучение навыкам декоративной деятельности в соответствии с принятыми художественными стандартами, практике создания проектов предметов окружающей среды, отвечающих требованиям промышленного искусства.

Принятая форма вовлечения детей Британии в изобразительное творчество – художественные конкурсы по проектированию обложек журналов, упаковок для кондитерских изделий, открыток, плакатов на общественные темы оказывала самое благоприятное влияние на массовость детского изобразительного творчества. В начале прошлого столетия конкурсы проводились, например, журналами «Учительский мир», «Бристоль». Учредителем конкурсов и грандиозных выставок детского рисунка в Британии был Роджер Фрай, основатель дизайнерской и ювелирной мастерской «Омега», председателем разных конкурсных комиссий так же был Р.Томлинсон - исследователь детского художественного творчества, и автор книги «Picture Making by Children». Отметим, что на протяжении всего XX столетия такие конкурсы являлись важнейшей составляющей творческого общения детей Великобритании.

Хранящиеся в ИХО рисунки британских детей в полной мере выражают художественно-педагогическую атмосферу того периода Великобритании.

Подборка из Великобритании содержит 1404 рисунка (1924 – 1937гг.) учащихся из 53-х учебных заведений Англии, Шотландии, представлены общеобразовательные школы, школы искусства и ремесел, детские сады, педагогический колледж. Рисунки сделаны детьми из Лондона, Глазго, Манчестера, Лейстера, Баурнвиля, Бристоля, Лидса, Брайтона, Эдмонта, Бокса и др. городов.

Отдельная подборка, переданная педагогом Великобритании Дороти Риид (66 рисунков 1950-1990-х гг.), отобранных ею в процессе педагогической деятельности в школах Абердина и Экстера.

Основную массу рисунков составляют работы учащихся 6 –ти -16-ти лет. Из всего количества около 1320-ти единиц хранения выполнены учащимися этого возраста. С целью объективности анализировались те произведения, в которых указан возраст авторов. При необходимости мы гипотетически устанавливали возраст сравнительным анализом с рисунками, на которых возраст был указан.

Систематизация начиналась с действий по группированию работ в мини-экспозиции для фотосъемки. Фотосъемка производилась цифровой фотокамерой бытового назначения. Снимки задавались разрешением от 2-х до 3-х мегапикселей, этого вполне достаточно для проведения данной работы. Фотографирование было принято как метод анализа материала, исключающего частый контакт с подлинниками в целях режима их сохранения, а также более мобильного оперирования визуальной информацией. Полученные снимки в компьютере распределялись по папкам. Мы приняли методику работы с цифровыми копиями, не только в целях бережного отношения к подлинникам, но и потому, что множественность копий одной анализируемой единицы хранения

позволяет сгруппировать ее с другими подобными единицами по внешним признакам, тем самым, обогащая визуально-сравнительный этап исследования. Например, большого размера рисунок с натуры, выполненный акварелью, изображающий пейзаж был размещен в компьютере сразу в 4-х папках: акварельные работы; натурные работы; пейзажи; большеразмерные работы.

Второй этап – собственно содержательный анализ рисунков с целью решения задач, поставленных исследованием. На этом этапе мы использовали для анализа исключительно цифровые копии подлинников.

В процессе первого этапа определились 5-ть направлений систематизации работ:

1. Систематизация детских рисунков (по фотографиям) по возрастным периодам, которые примерно соответствуют школьной периодизации: 5-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет.

2. Установление всех видов изобразительно-творческой деятельности: работы по памяти и представлению, работы с натуры, иллюстрации, дизайн (шрифтовые композиции, плакаты, афиши, открытки, эскизы бытовых изделий и др.), декоративные рисунки и тренировочные упражнения.

3. Виртуальное объединение цифровых снимков работ в отдельные подборки (виртуальные папки) по каждому из установленных видов изобразительно-творческой деятельности.

4. Выявление в сформированных виртуальных папках работ, наиболее выразительно отражающих темы окружающей автора действительности.

В процессе частого использования работ на выставках, публикаций возникла необходимость в дополнительном изучении экспонатов коллекции ИХО, а также, в корректировке ранее установленной и зафиксированной в описях информации, проведенной в период не компьютерного описания.

Мы будем, при обращении к экспонатам основываться на следующих данных о работах: имя автора, пол, возраст, педагогическое руководство, страна и город, учебное заведение, название рисунка, время создания, техника исполнения, формат, инвентарный номер папки и номер рисунка. Мы стремимся также указывать имеющиеся у нас сведения об экспонировании рисунка на выставках и его публикации. Эти категории описания детского рисунка были приняты сотрудниками Института художественного образования в начале 1990-х, как максимально соответствующие требованиям объективности педагогического анализа произведений детей и следующие из концепции «детского рисунка как феномена художественной культуры» Н.Н.Фоминой (1990 г.). Работы с неопределенными возрастными характеристиками мы учитываем только для

дополнительного анализа.

Подборка работ учеников 5-ти - 7-ми лет показывает, что дети этого возраста в школах рисовали с натуры, по представлению и по памяти, делали иллюстрации и занимались декоративным рисованием. Наиболее распространенным видом художественной деятельности детей этого возраста являлось рисование по памяти и представлению. Пастель, акварель, уголь использовались как главные художественные техники. В этом возрасте частым в использовании для реализации композиционных задумок являлась акварель, что отражало следование национальной художественной традиции Британии.

Анализ рисунков по памяти и представлению показывает творческую связь этого вида работы с непосредственным восприятием окружающей природы. Это обусловило широкий спектр тем, изображаемых учащимися и их творческий рост. В рисунках детей проявляется острая наблюдательность, обобщаются представления о природе и окружающем быте, а приобретенные детьми умения в изображении окружающего мира и пространственные представления позволяют обогатить работы выразительными деталями. Отражается, формирующееся в детях представление о том, что в мире все достойно изображения и внимания - стирка белья, прогулка в парке, катание на коньках, игра в футбол. Иллюстрирование литературных произведений органично ложилось в комплекс творческих работ по памяти и представлению. В центре внимания учащихся традиционные английские сказки и легенды. Рисунками в коллекции ИХО представлены: «Красная шапочка», «Три медведя», «Робин Гуд», «Алиса в зазеркалье».

Технический прогресс и родная природа изображались детьми с неподдельным и равным интересом. Среди урбанистических образов часто встречаются корабли, паровозы и т.д.

Дети 8-9-ти лет практиковали рисование с натуры в равной степени с изобразительным творчеством по представлению и по памяти, иллюстративное и декоративное рисование. В коллекции ИХО представлено 55 работ с указанием этого возраста. Несмотря на малое количество рисунков, в этой подборке есть очевидная особенность - все творческие поиски представлены сравнительно равномерно. Натурное рисование равноправно с другими видами изобразительного творчества. Удалось выяснить, что в Британии существовала система конкретизации натурной творческой работы, выражающаяся в точно направленных терминах. Рисунки школьников в соответствии с названной системой делятся на группы: рисование предметов быта; рисование с масштабных моделей автомобилей, судов и др.; рисование природных форм, таких как листья, овощи; рисование фигуры человека; рисование животных и насекомых.

Рисунки по памяти и представлению открывают нам некоторые пристрастия британского школьника. В большей степени в композициях, изображающих сюжеты из реальной жизни отображены бытовые, игровые, праздничные сцены. Педагоги поощряли самостоятельный выбор композиций с сюжетами, захватывающими ребенка, погружая его в комплекс переживаний эмоционального и художественно-эстетического характера. Они понимали, что на данном этапе язык изобразительного искусства наиболее характерен для детей как средство общения и выражения личного отношения к объекту изображения.

Свобода творчества в натурном рисовании выражена индивидуальным выбором композиции, ракурса натуры, техническим исполнением.

Рисование моделей чередовалось с рисованием отдельных растений, тогда восприятие натуры становилось более острым в силу сравнительных задач творческого процесса. Рисунки подтверждают тезис английских педагогов о целесообразности использовать для рисования с натуры предметы, «лежащие в кругу интересов школьников».

Изображение объектов понималось как рисование, при котором происходит непосредственное общение с натурой. Любой листочек, фрукт, цветок, бабочка размещался у рабочего места, почти в руках ребенка. Ракурс выбирался ребенком самостоятельно, это помогало ему научиться рисовать объект с наиболее выразительной стороны. Такая постановка натурального рисования отражает традиционный созерцательный характер деятельности, при котором любование и творческий акт неразрывно слиты. Чаще дети рисуют любимые в Англии: тюльпаны, хризантемы, нарциссы.

Творчество детей 10-11 лет представлено изображениями натурными, по представлению, по памяти, иллюстрациями к литературе и декоративными работами. Изучение методик того времени и анализ подборки из коллекции ИХО показывают, что приоритетное место в этом возрасте занимало рисование с натуры предметов быта, растений, насекомых, человека. Усложнение задач проявилось в том, что объекты изображались в среде, в сложных положениях. В изображениях натюрмортов наблюдается усложнение художественно-образных задач: учащиеся передают пространственное расположение, колористическое богатство натуры, светотень. Большинство этих натюрмортов показывают сосредоточенность на передаче таких особенностей натуры, которые каждый воспринимал, все же по-своему. Интересны рисунки бабочек. Известно, что в Лондоне (до 6-ти раз в год) устраивались аукционы по продаже коллекций бабочек, поэтому этот натуральный материал был распространен в творчестве детей

В композициях на выбранную тему, или, как мы говорим, по представлению,

можно проследить особо любимые темы: «Воскресный полдень», «Идут на бал», «Ожидание поезда», «Ветреный день», «День стирки», «Скачки», «Мой дом», «Моя семья». Отражается интерес к передаче сложных действий с персонажами, взаимодействия между ними, сотрудничества в деятельности. Дети изображают сцены, происходящие в интерьере, на улицах города, на природе.

Рисунки детей 12-ти -13-ти лет разделились по видам художественной деятельности: рисунки по памяти и представлению, иллюстрации; натурные, декоративные работы, шрифтовые.

Отмечаем в творчестве юных британцев этого возраста сложное рисование с натуры – портрет. Портреты, выполненные карандашом, наделены качествами профессионального уровня. Образы ярко индивидуальны, выразительность технического подхода делает рисунки незабываемыми. Вдумчивый, пристальный взгляд на своих сверстников и мы почти чувствуем психологические характеристики портретируемых. Чувствуется трепетное отношение к характеру модели, желание «высмотреть» душу модели, выполнить лицо правдиво, но не протокольно.

С натуры созданы достоверные пейзажи, поражающие наблюдательностью в передаче бесхитростных мотивов и разнообразием состояния природы. «Вид из окна» - один из подобных сюжетов в рисовании с натуры. Художественные материалы таких произведений самого широкого диапазона: графитный карандаш, цветной карандаш, пастель, акварель, уголь, гуашь.

В результате анализа 105 работ учащихся **14-ти -15-ти лет** установили их художественные предпочтения. Это – рисование по памяти и представлению; иллюстрации; рисунки с натуры; декоративные; шрифтовые композиции; плакат. Приоритетным видом художественной деятельности в этом возрасте являлось рисование с натуры натюрмортов, отдельных растений, фигуры человека, пейзажа.

Натюрморты выполнялись акварелью, гуашью с применением графитного карандаша. Композиционные постановки усложнились количеством предметов, расстановкой в пространстве. Натюрморты, выполненные в школах, отличаются разнообразием постановок, композиционных решений, форматом, набором предметов.

При рисовании натюрмортов во всех школах наблюдается усложнение художественно-образных задач: учащиеся передают пространственное расположение, колористическое богатство натуры, светотень, в большинстве натюрмортов внимание сосредоточено на передаче характерных выразительных особенностей натуры, которые каждый воспринимает по-своему.

К натурным работам относятся и рисунки фигуры человека, своих сверстников,

которых педагоги привлекали к позированию. Работы по представлению отличаются сюжетами, раскрывающими внутренний мир ребенка, его собственный эстетический и художественно-пластический образный язык. При рисовании по представлению в разных школах широко использовалась традиционная техника гравюры.

Результаты систематической работы с натуры, по представлению и по памяти положительно влияли на иллюстративное рисование. Учащиеся обращались к изображению многофигурных сцен, сложных пространственных композиций. Творческая свобода в заданиях по иллюстрированию стимулировала интерес детей к литературным произведениям. Учащимся старшего возраста предлагался новый аспект в работе над иллюстрацией. Иллюстрация интегрируется со шрифтовой работой. Осознанная работа со шрифтом - особый аспект понимания неких закономерностей культуры. Издание, выполненное в школьной типографии руками школьников, обращает его в ремесло первопечатника. Изданные в школьной типографии литературные сборники с сочинениями учеников своей школы демонстрируют процесс освоения глубинной связи двух видов искусства. Дети предстают как иллюстраторы, как художники дизайнеры и как писатели, отражая опыт творческого взаимодействия представителей разных искусств. Знание природы, интерес к литературе, владение выразительными возможностями изобразительного искусства, эмоциональное единение в работе – качества учеников, которые были необходимы при выполнении таких совместных работ. Цели интеграции искусств достигались максимально на этом примере.

Плакат на общественные темы представлен не в одном экземпляре в нашей коллекции. Практиковался в школах и часто выполнялся учениками для представления в конкурсе на объявленную тему. Плакат для школьника становится заданием, в котором он должен продемонстрировать весь комплекс навыков работы с краской, со шрифтом, с образом, выразительностью композиции и личным отношением к заданной теме. Темы детских плакатов в общественном смысле весьма широки – экология, здоровье, реклама, образование, история. Победители конкурса награждались ценными призами от организаторов. Работы по разработке персональной монограммы или городских гербов в культуре страны глубоко традиционны. Дети создавали работы в этом виде творчества. Проектирование украшенных узором шкатулок, эскизы изразцов для каминов. Решались иногда эти творческие поиски выполнением орнаментов в колорите определенного времени года или в стилизации под восточное декоративное искусство.

След японского декоративного искусства - заметная тенденция, оставившая отпечаток в произведениях многих представителей европейского искусства того времени. Как естественное в такой ситуации отражение это проявилось и в детском творчестве.

Проектирование ткани или обоев выполняется детьми с осознанием остроты такой необходимости для промышленного производства в стране. Дети пытаются подниматься на уровень профессиональных художников, стремясь приобщиться и к профессиональной деятельности в разработке дизайна для фэшн-индустрии. Школьники, проектируя посуду, упаковки для кондитерских изделий, элементы интерьера, органично погружались в проблематику профессионального дизайна, все более расширяющего свое значение для общества того времени.

В результате проведенной систематизации британской коллекции по возрастам, видам художественной деятельности, можно констатировать, что творчество детей имело, начиная с подросткового возраста, практико-ориентированный характер, их обучение было направлено на создание функциональных произведений, соответствующих художественному стилю своего времени и традициям национальной культуры. Таким образом, занятия искусством в урочное и дополнительное время выступали в качестве активного средства социализации входящего в мир человека.

4. Сравнительная характеристика художественно-творческого развития японских детей первой половины XX века и начала XXI века

В японском обществе престиж образования всегда был высоким. Особый акцент ставится на общем образовании, дающем широкий кругозор. Образование в Японии направлено на передачу традиционных ценностей из поколения в поколение. Тем не менее, японская школа испытывала влияние западных идей, в частности швейцарского педагога Г.Песталоцци и американского философа и педагога Д.Дьюи. Но выдвигаемые ими положения брались в практику школы выборочно и с основательной переработкой. В результате образование в этой стране культивирует национальный дух с опорой на философские, религиозно-мировоззренческие и этические учения: синто, бусидо, буддизм и конфуцианство.

Довольно распространенная тема в японских детских рисунках – тема праздников. В коллекции рисунков, хранящейся в Институте, есть довольно много таких работ, в которых отражены национальные праздники: фонарей, день мальчиков, день девочек, цветение сакуры. Особенно яркие впечатления у детей оставались от празднования дня мальчиков и от праздника фонарей. На таких рисунках обязательно появляются шесты с изображением карпов, поскольку в этот день перед входом в дом, где жили мальчики, на бамбуковых шестах вывешивались бумажные карпы. Карп в Японии – символ мужества. В рисунках, посвященных празднику фонарей, дети успешно решали сложную задачу передачи ночного освещения и праздничного настроения.

В Японии искусство каллиграфии традиционно является всенародно почитаемым

искусством. Свидетельство этому – чайная церемония. Самым важным местом в чайном доме является ниша (токонома), в которой вывешивается свиток живописи или каллиграфии и ставится букет или цветок в вазе. Около нее располагается место для самого почетного гостя. В коллекции Института хранится большая подборка каллиграфических листов, выполненных детьми в первые десятилетия двадцатого века. Поступила она в ЦДХВД из Музея детской книги, поскольку в этой подборке находится конверт с надписью: «Школьные работы японских ребят: упражнения в каллиграфии тушью. Инв. № 454/МДК». Кроме того, в ней находится лист, на котором наряду с иероглифами есть надпись «Jakob Meksin». Яков Петрович Мексин был директором Музея детской книги с 1934 года. В 1938 году он был репрессирован. Относится она, по-видимому, к 1933 году, так как в ней лежат журнальные листы на японском языке, датированные мартом и апрелем 1933 года.

Иероглифы выполнены кистью на тонкой рисовой бумаге. В них ощущается душевное тепло и удовольствие, с которыми ученики прикасались к приятной на ощупь матовой полупрозрачной бумаге. Каждый иероглиф отличается художественной выразительностью благодаря необходимой насыщенности цвета черной туши и динамике нажима кистью. На уроках японского языка в современной школе также уделяется внимание каллиграфии. Но учителя, в основном, следят за тем, чтобы дети писали иероглифы аккуратно и красиво. При этом используются карандаши и ручки. Для того, чтобы передать эмоциональный настрой с помощью иероглифа, требуется обратиться к работе кистью. Некоторые японские специалисты по художественному воспитанию предлагают изменить школьные программы по каллиграфии, акцентируя в них внимание на выявлении эстетических особенностей в произведениях этого искусства. Например, М. Ишикава [6] предлагает включить в программу изучение смены стилей в каллиграфии на протяжении предыдущих эпох и тенденций в современном искусстве каллиграфии. Для этого необходимо обратиться к коллекциям каллиграфии в музеях. Но в художественных музеях Японии каллиграфические листы не хранятся. Они в качестве документов представлены в национальных исторических музеях. Знакомство с современными тенденциями в каллиграфии возможно при включении в программу мастер-классов, которые могут проводить художники-каллиграфы.

Детские рисунки двадцатых – тридцатых годах прошлого века показывают приверженность японцев к национальной культуре, влияние на них националистических настроений, подкрепленных военными успехами. Самой популярной у японцев того времени оказалась сказка «Момотаро» («Персиковый мальчик»). В ней рассказывается, как бездетные старик со старухой выловили в реке персик, из которого родился мальчик.

В пятнадцать лет он уже был непобедимым богатырем и отправился на далекий остров Онигасима сразиться с чертями, которые скрывались в неприступном железном замке. По дороге к нему присоединились фазан, собака и обезьяна. С их помощью он одолел чертей и вернулся домой с сокровищами, которые награбили черти. В этой сказке прославляется несокрушимая сила японского народа, живущего в тесном единении с природой.

В Японии в начале тридцатых годов, в годы фашизма, жесткой цензуре подвергались общественные науки. Пересматривалась история. Императорское правительство настаивало, чтобы в учебниках истории божественное происхождение императорской власти преподносилось как исторический факт. Для этого в них должно было быть обращение к мифам об «эре богов», содержащихся в «Кондзики» и «Нихонсёки» (письменные памятники начала VIII века). В них излагается миф о сотворении Японских островов богами Идзанаги и Идзанами. По преданиям, записанным в «Кондзики», прошло шесть поколений небесных богов. Из них последним поколением были Идзанаги и Идзанами. Они, согласно воле предков, спустились с неба по мосту Укибаси. Идзанаги в том месте, где должна была появиться земля, опустил копьё в море и поднял его. Там, где упали капли с копьё, образовался остров. Боги на нем построили жилище и заключили брачный союз. В результате этого брака родились восемь больших островов. А затем уже появились боги воды, ветра, лесов, гор, молнии, грома. И, наконец, появились богини Солнца и Луны [9]. В подборке детских рисунков из Японии в коллекции Института художественного образования хранится рисунок Кондо Мокино, девяти лет, сделанный тушью, на котором изображено «Рождение Японии». Крылатое божество летит над морем и из моря поднимается остров.

Япония осуществляет попытку соединить два пути развития – западный, индустриально-экспансионистский, и восточный, углубленно-созерцательный, призывающий к жизни в единстве с природой. В папке № 76 хранится рисунок «Фудзияма и самолет». Он является как бы иллюстрацией к этой тенденции. В нем соединились взгляд на природу, традиционный для Японии и на технический прогресс, который выдвинул Японию в число ведущих индустриальных стран мира.

В современной Японии эстетическое воспитание, также как и в прошлом столетии, является необходимой частью общего образования. В детских садах, которые являются общественно-частными и получают часть средств от буддийских монастырей и часть средств и сертификаты от муниципалитета или префектуры, искусство является составной частью комплексной программы. Оно включает музыку и другие виды искусства. На эту часть программы отводится около пяти часов в неделю. В начальной школе (с первого по шестой класс) на изобразительное искусство отводится по два часа в неделю. В Токио

уроки искусства ведут учителя начальных классов. В городах Киото и Осака изобразительное искусство в начальных классах ведут специалисты. В средней школе на изобразительное искусство отводится один или два часа в неделю. В обычной старшей школе ученики, как правило, выбирают между музыкой, каллиграфией и изобразительным искусством. Согласно данным японских исследователей, 70% учеников выбирает музыку, 20% – каллиграфию и 10% – изобразительное искусство. В эти десять процентов входят те, кто собирается поступать в колледж искусства. В Японии дети учатся в школе десять месяцев в году [1].

Японские школьники в начале двадцать первого века привержены к традициям своей страны не меньше, чем их сверстники в начале двадцатого века. Это, вероятно, связано с новой волной национального самосознания, которая поднялась в противовес глобализации в современном мире. В мае 2004 года в Японском информационном центре Иркутска проходила выставка детских рисунков, выполненных японскими школьниками 9 – 12 лет из города Канадзава (префектура Исикава). На ней было представлено 22 рисунка на различные темы. Большинство из них было посвящено достопримечательностям Канадзавы. Рисунки сопровождались комментариями их авторов, которые признавались, например, что большие трудности у них возникали при раскрашивании каменной кладки. Необходимо было добиться единства в разнообразии. Такие рисунки, как «Замок Канадзава» (автор Накаяма Канна), «Синтоистский храм Ояма-дзиндзя» (автор Хаси Мариэ), «Музей современной литературы» (автор Асано Сиори), показали, что современные японские школьники, также как и школьники начала двадцатого века создают гармоничные, красивые по цвету работы. В традиционном стиле японского искусства выполнен рисунок «Ирис и светлячок» (автор Му-рай Мирай). Примерно в том же стиле нарисована юная японка в национальном костюме с желтым шаром и вписанным в него схематическим изображением красной бабочки. Рисунок называется «Бабочка в лунном свете» (автор Хасэгава Хотокко). Оба эти рисунка демонстрируют мастерское владение японских школьников техникой работы черной тушью. Традиционный образ дракона можно увидеть на рисунке «Летающий дракон» (автор Мацуо Мисаки). Он изображен черным цветом и летящим на сложном по цвету фоне с преобладанием красного. Сложную символику стремятся заложить японские школьники в некоторые свои рисунки. Так, например, на одном из них появляется образ огромного сокола на ветке могучего дерева с баклажаном, прикрепленном к той же ветке, и все это изображено на традиционном для японского искусства фоне горы Фудзияма. Получилось некое визуальное стихотворение. Рисунок называется «Гора Фудзисан, сокол, баклажан» (автор Хосои Иппеи). Не менее символичен рисунок «Земной шар и животные» (автор Накада

Эмири). На нем вокруг земного шара изображено несколько животных от белого медведя до слона. Все это происходит на голубом с вкраплением черного цвета фоне, так что рисунок приобретает космическое «звучание». Самый простой мотив с двумя рыбами у японского юного художника превращается в монументальный символ. На этом рисунке изображены два карпа, один большой другой поменьше, символизирующие силу и мужество. Они великолепно прорисованы, красивы по цвету и занимают почти весь лист, окружает их вода с волнистыми разводами, и назван рисунок «Отцы и дети» (автор Асаи Мидори).

Теперь рассмотрим, что рисуют в начале двадцать первого века японские дети от шести до двенадцати, ученики начальных школ города Киото. В этом городе проводятся выставки детского рисунка, на которую учителя присылают лучшие, на их взгляд, работы своих учеников. Небольшая часть рисунков присылается из детских садов. Хотя бы одним рисунком, но каждая школа представлена на этой выставке. Выставка располагается на двух этажах, и работ так много, что приходится делать шпалерную развеску. Под каждым рисунком есть этикетка, причем, по тому, как она оформлена, можно судить о работах, признанных лучшими. Например, лучшим был признан рисунок пятилетнего ребенка «Омар». Ярко красный омар занимает весь лист, а вокруг голубыми, синими пятнами и вкраплениями других цветов изображена вода. Этот рисунок, до некоторой степени перекликается с изображением красной аквариумной рыбки, выполненной юным японским художником Ицуси Мицуо в начале двадцатого века.

Более распространенная тема в рисунках современных японских младших школьников, чем в рисунках их сверстников в начале двадцатого века – «Как я провожу свободное время». Часть рисунков на эту тему посвящена прогулкам и играм с друзьями. На некоторых из них особое внимание уделяется теплым, дружеским взаимоотношениям. Среди любимых занятий детей – купание в море, плавание. На выставке очень много рисунков с кошками и собаками. Дети изображают и себя вместе с ними. По-видимому, одна из тем на уроках изобразительного искусства была «Дружба кошки и собаки». Этому тоже на выставке было посвящено много работ. Некоторые дети с большим старанием изображают отдых в кругу семьи. Другие с большим удовольствием делятся своими впечатлениями от посещения аттракционов в парке или зоопарке. Кстати, рисунок, на котором видно детей, пришедших в зоопарк и остановившихся около жирафа, чтобы покормить его, тоже признан одним из лучших.

Японские дети очень чувствительны к красоте окружающего мира. Они с удовольствием рисуют рыб, плавающих в море. Появляются рисунки, на которых дети изображают себя на рыбалке. Любят рисовать пейзажи, но следует отметить, что и по

количеству и по качеству исполнения пейзажи начала двадцатого века превышают то, что делают японские школьники в начале двадцать первого века. Что касается рисунков, связанных с религиозной темой, то в этом случае и те и другие дети выдают шедевры. Великолепен рисунок Фукасэ Киичиро с изображением храма «Таисидо», выполненный в тридцатые годы двадцатого столетия. И столь же любовно прорисован современным киотским школьником храм «Киёмидзу-дэра». Этот рисунок выделен как один из лучших. У тех и других детей получаются гармоничные пейзажи со священными воротами японских святилищ. Такие рисунки жюри тоже оценивало как выдающиеся. В современном детском художественном творчестве появляются изображения скульптур из буддийских храмов. Фантастические рисунки создают дети на такие темы, как освоение космоса. Интересны автопортреты, отражающие работу на уроке в школе, например, «Я на уроке химии». Довольно мастеровитые иллюстрации к литературным произведениям создавались школьниками в былые времена и создаются сейчас. Следует отметить, что на выставке детских рисунков в Киото не ощущается пагубное влияние посредственных мультфильмов на художественное творчество детей. Работы младших школьников отличаются самобытностью и искренностью.

Сравнение японских детских рисунков, созданных в разное время, показало, что в двадцатые – тридцатые годы прошлого столетия рисунки отличаются большей мастеровитостью, чем современные рисунки, экспонировавшиеся в Киото. Но это связано, скорее, с тем, что в первом случае осуществлялся отбор на международном уровне, и вряд ли большинство из них создавалось на уроке. Подборки рисунков того времени, выполненных на уроке, показывают примерно такой же уровень. Следует отметить, что за столь длительный период изменилась методика преподавания изобразительного искусства. В тридцатые годы большее внимание уделяли работе по образцу. Поэтому, например, в пейзажных рисунках того времени много похожих по колориту работ. Это связано с показом образцовых пейзажей из методических пособий, и дети старательно стремились передать тот цветовой строй, который видели на образце. Получались красивые, но похожие по подбору цветов рисунки. В тридцатые годы в Японии существовали задания, в которых предлагалось полностью повторить образцовый рисунок. В коллекции Института художественного образования РАО хранится такой пример. В методическую тетрадь с образцами вложен рисунок ребенка, в котором видны его попытки повторить один в один образцовую композицию и ее цветовой строй. На нем представлены элементы пейзажа и фигура с зонтиком.

В современных рисунках из города Киото нет ничего подобного. Почти каждый рисунок индивидуален. Лишь изредка попадаются рисунки с похожей композицией, но

это больше связано с тематикой задания, чем с работой по образцу.

Дети в современной Японии почти не касаются милитаристской темы. Слишком дорогую цену заплатил японский народ за участие во Второй мировой войне. Поэтому в рисунках детей можно встретить военные сюжеты, лишь связанные с атомной трагедией в Хиросиме и Нагасаки. В старых рисунках японских детей иногда можно было встретить милитаристские сюжеты – бомбежка кораблей, памятник победителям в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг.

В целом рассмотрение результатов изобразительной деятельности японских детей в двадцатом и двадцать первом столетии дает возможность утверждать, что система воспитания детей в Японии направлена на воспитание у них трудолюбия, эстетического отношения к действительности, вплоть до поклонения красоте природы, уважения к национальным традициям. Все это проявляется в детских рисунках и прошлого и настоящего. Большинство из них выполнено на высоком техническом уровне. Например, в них видно прекрасное владение художественными материалами, в частности масляной пастелью. У японских детей хорошо развита культура цвета. Большинство из них отлично справляется с композиционным построением рисунка. Самое главное, что в большинстве работ проявляется эмоциональное, любовное отношение к изображаемому. Что касается отражения в рисунках национальных традиций в повседневной жизни, то оно в большей степени проявляется в рисунках первой половины двадцатого века, чем в современных. Это в значительной степени связано с тем, что технический прогресс постепенно вытесняет этническое своеобразие народов. Особенно это проявляется в крупных городах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Anderson T. Report from Japan: Art, Education, and Community // *The International Journal of Art Education*, 7.1, 2009. – P. 37-59
2. Ishikawa M. Young people's encounters with museum collections: Expanding the range of contexts for art appreciation // *International Journal of Education through Art*. Vol. 8, No. 1, 2013. - p. 73-88.
3. Сабура Иэнага. История японской культуры. – М.: Изд-во «Прогресс», 1972. – 230 с.