

Фомина Наталья Николаевна

Natalia Fomina

доктор педагогических наук, профессор
член-корреспондент Российской академии образования
зав. лабораторией музыки и изобразительного искусства
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», Москва
Doctor of Education, professor, corresponding member
of the Russian Academy of Education Head of Music and Visual Arts' department
of The Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: natalyafomina@yandex.ru

ДЕТСКИЙ РИСУНОК КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И УЧЕБНЫХ МУЗЕЯХ

Children's drawing as a subject of scientific research and exhibition in historical, art and educational museums

Ключевые слова: детский рисунок, научное исследование, художественное творчество, экспонирование, семейное воспитание, конкурс детского рисунка.

Keywords: children's drawing, scientific research, artistic creativity, exposure, family education, children's drawing competition.

Аннотация. Статья посвящена раскрытию научного потенциала детского рисунка для его презентаций на выставках в различных культурных контекстах (в художественных музеях, в вузах, в общественных учреждениях). В центре внимания выставка «Тульский кремль: Руси прекрасная эмблема» 2019 г. и рисунки 1946 г. Ирины Барабошиной из Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». Опыт изучения детских рисунков показывает важность сохранения сведений о процессе создания произведений художественного творчества детьми, обогащающих наше знание о педагогике искусства, психологии творчества и восприятия мира.

Abstract. The article is devoted to revealing the scientific potential of children's drawing for its presentation at exhibitions in various cultural contexts (in art museums, universities, and public institutions). The exhibition "Tula Kremlin: Russia's beautiful emblem" 2019 and drawings of 1946 by Irina Baraboshina from the International children's drawing collection of the Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education. The experience of studying children's drawings shows the importance of preserving information about the process of creating works of artistic creativity by children, which enriches our knowledge about the pedagogy of art, the psychology of creativity and perception of the world.

Проект «Особо значимое мероприятие: Всероссийский конкурс рисунков среди обучающихся общеобразовательных организаций к 500-летию Тульского кремля на тему «Тульский кремль – гордость России»

Начиная с рубежа XIX-XX веков, детский рисунок является предметом исследования разных наук – физиологии и медицины [3], психологии [1, 5, 6], этнографии [9], педагогики и искусствознания [8,10]. В начале XX века художниками и искусствоведами была раскрыта эстетическая ценность произведений ребенка: детский рисунок являлся предметом восхищения и подражания со стороны авангардных художественных течений, включался в экспозиции выставок современного искусства [2, 11]. В период первой мировой войны и революций В.С. Воронов продемонстрировал историко-документальное значение творчества детей – изобразительного и литературного [4]. Во всех названных областях знания предметом исследования являлся рисунок маленького современника исследователя или художника. Прошло время. Рисунки сохранялись в коллекциях исследователей, художников, в галереях и музеях детского рисунка. Со временем они становились фактами истории, заключающими обширную информацию, о которой шла речь на страницах нашего журнала [12]. Проблема исследователя – научиться её извлекать и презентовать, делая достоянием представителей всех заинтересованных областей науки.

Цель статьи – раскрыть научный потенциал детского рисунка для его презентаций на выставках детского рисунка в различных культурных контекстах (в художественных музеях, в вузах, в общественных учреждениях) на примере изучения конкретных произведений.

База исследования: Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Актуальность проблемы подтверждают приобретающие в последние годы популярность среди педагогов, обучающихся и родителей конкурсы художественного творчества, посвященные событиям истории и культуры, завершающиеся выставками детского рисунка. Так, в 2019 г. выставка по результатам Всероссийского конкурса рисунков среди обучающихся общеобразовательных организаций к 500-летию возведения Тульского кремля на тему «Тульский кремль: Руси прекрасная эмблема» прошла в Выставочном комплексе Тульского кремля. Показателем её успеха стало пожелание жителей Тулы представить её в разных организациях, сделав передвижной. Анализ процедуры открытия и образовательной программы, состоявшейся в рамках проведения выставки, показывает, что пространство выставочного зала, являющегося частью музейного комплекса Тульского кремля, было выбрано оптимально для решения задач, поставленных организаторами выставки:

- воспитание патриотизма и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины;
- формирование духовно-нравственных и гражданских ценностей у детей и юношества;
- выявление многообразия культурных и национальных художественных традиций субъектов Российской Федерации;

- продвижение художественных достижений детей и юношества на всероссийском уровне;
- формирование единого художественного пространства Российской Федерации.

На конкурс поступило более пятисот рисунков из разных регионов страны. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, г. Архангельск и г. Котлас Архангельской области, г. Воронеж и Воронежская область, г. Смоленск, г. Светлоград Ставропольского края, города Нижний Новгород и Самара, Симферополь и Тверь, Волгоград и Липецк, города и села Белгородской области. Владимирская область была представлена рисунками из городов Покров и Кольчугино. Самарская - городами Кинель и Тольятти, Ростовская область г. Константиновск, Орловская - г. Ливны, Кировская - г. Кирово-Чепецком, Смоленская - поселком Хиславичи, Волгоградская область - г. Волжский, Анапа станицей Гостагаевская. В конкурсе приняли участие дети из г. Перми и деревень Пермского края, из городов и сел Оренбургской области.

Выразительные рисунки поступили из г. Давлеканово республики Башкортостан. Татарстан был представлен работами учащихся из г. Набережные Челны. Дагестан рисунками из г. Дербент. Из республики Коми поступила работа из г. Сыктывкар.

Особую активность проявили школьники г. Тулы и Тульской области, живущие в городах Алексин, Венев, Денисово, Донской, Новомосковск, Суворов, Узловая, Чернь, Щекино, Ясногорск, в деревне Федяшево и поселках Михайловский и Новая Огарёвка.

География конкурса не ограничивается границами Европейской части России. Рисунки, раскрывающие интерес школьников к истории России, поступили из г. Новосибирска, Новосибирской и Иркутской областей, из Ямало-Ненецкого автономного округа, из Кемеровской области, из села Лаврентия с далекой Чукотки, из села Курумкан, находящегося в Бурятии, из Якутии.

Выставочный зал Тульского кремля, содержание выставки в целом, представившей творчество детей многих регионов страны, раскрыло отраженное в детских работах величие Тульского кремля, исторических событий в нем происходивших. Во многих рисунках проявилось знание выдающихся деятелей края, его традиций. Юные художники и зрители поняли значение Тульского кремля для истории нашего отечества, что в полной мере соответствовало задачам проекта. На выставке побывали не только участники конкурса, но обучающиеся в разных школах области. Детские рисунки стали для них источниками исторического просвещения, выполненными в образной художественной форме на понятном им языке. Юные зрители эмоционально выражали свое восхищение.

Поступившие на конкурс рисунки с согласия авторов или их представителей пополняют международную коллекцию детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». Они становятся частью истории детства и художественного образования.

В положениях о конкурсах, как правило, подробно описываются сведения, которые обязательно должны сопровождать каждый рисунок. Ведь для исследования рисунка, для понимания авторского замысла важно владеть всей

информацией, всеми смыслами, заложенными в художественном образе.

Коллекция института постоянно пополняется новыми экспонатами, представляющими историческую и эстетическую ценность. Так в 1996 году институту были подарены автором три рисунка Ирины Барабошиной. Рисунки привлекают внимание красочной и композиционной выразительностью, большим размером, мастерски использованным форматом, сложным повествованием, заключенным в образном строе. Ирина выполнила рисунки в девять лет в 1946 году в Ленинграде.

На всех рисунках изображена жизнь в комнатах, обустроенных для комфортной жизни, полной интересных занятий музыкой, рисованием, чтением, о чем свидетельствуют пианино, картины на стенах, книжный шкаф. Комнаты украшены цветами и диковинными пальмами. Среди изображенных нет мужчин, только девочки, одетые красиво как куклы, и дамы. Маленький автор подписала и указала даты исполнения 5 февраля, 8 февраля и 10-11 февраля 1946 года. Один рисунок выполнялся два дня – 10 и 11 февраля. При внимательном рассмотрении рисунков возникает недоумение. Как случилось, что девочка, пережившая блокаду в Ленинграде, в 1946 году живет так комфортно. В её жизни всё красиво: дома она надевает нарядные платья, эффектные банты украшают головку, в школу она ходит в гимназической форме. В то же время композициям свойственна некоторая инфантильность, выраженная во фризности. Оказалось, что родители не считали нужным учить ребенка рисовать. При этом отец был профессиональным художником-графиком, мать – педагогом «дошкольником». То есть рисунки Иры представляют «свободное» творчество ребенка. Понятие «свободное» заключено мною в кавычки, так как предоставление ребенку бумажного листа определенного формата и размера, художественных материалов (карандашей, акварели), творческая атмосфера в семье обеспечивали создание среды развивающей, мотивирующей к творчеству.

В процессе изучения рисунков были получены ответы на все вопросы, обязательные для научной инвентаризации детских рисунков. Привожу описание одной работы:

- Фамилия, имя автора: Барабошина Ирина
- Возраст автора: 9 лет
- Название: «Две жилые комнаты»
- Год создания: 1946
- Техника исполнения: бумага, цветные карандаши
- Размер: 60x43,5
- Страна: СССР
- Местожительство: Ленинград
- Учебное заведение: самостоятельная работа
- Педагог: нет
- Выставки: XX век в рисунках детей. ГТГ, 2003
- Публикации: Фомина Н.Н. О рисунках девочки, пережившей войну//Искусство в школе. -2005. -№4 [13]

- История поступления в коллекцию: в 1996 г. подарен автором Ириной Сергеевной Барабошиной-Буркхардт - доктор наук, химик, с 1969 г. живет в Германии.

- Исследователь рисунка (когда, кем и с какой целью исследовалась данная единица хранения): Фомина Н.Н., зав. лабораторией музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», исследовала в рамках проблемы «Выявление и развитие художественно одаренных детей».

- Сохранность работы удовлетворительная.

Имея все данные о рисунках, мы не понимали главного – смысла образов. Для полноценного понимания творчества девочки, потребовались воспоминания автора, которые она специально для нас написала.

Приведу сделанное автором описание рисунка «Две жилые комнаты», объясняющее сущность созданного ею образа родного дома: «Интерьер изображенных комнат состоит из реальных вещей моего окружения, предметов фантазии и предметов обстановки из рассказов папы о «мирной жизни» во времена его детства. Реально существующие вещи это: папин письменный стол с зеленой настольной лампой, рядом книжный шкаф и корзина для бумаги, кровати с металлическими изогнутыми спинками, железные печи с вечно висящим на веревочке сохнущим бельем, стенные часы, а также окна с форточками.

Из «мирной» жизни папиного детства в интерьере оказались: пальма в кадке с землей из гостиной в доме Барабошиных, резной буфет со стоящим на нем графином воды, черное кожаное кресло, плюшевый диван с высокой спинкой, платяной шкаф с зеркалом.

Из времен моего довоенного детства: низкий шкафчик со стоящим на нем радиоприемником и телефоном. Папа после войны часто вспоминал свой довоенный радиоприемник, который с началом войны нужно было сдать «на хранение» и который мы никогда не получили назад. Поэтому я его нарисовала. Вымышленные предметы моей фантазии: предел моих мечтаний – пианино, высокое трюмо с предметами туалета (после войны у нас долго не было большого зеркала и мне его очень хотелось иметь) и балконная дверь, чтобы из распахнутой балконной двери слышались звуки фортепьянной игры.

Комнаты на этих рисунках «заселены» большой семьей, а наша семья состояла из трех человек: родителей и меня.

В 1946 г. школьной формы еще не было, в школу ходили, кто в чем. ... Я нарисовала себя в форме, известной мне по рассказам родителей об их посещении гимназий в 1915-1917 годах. Панталончики у девочек также из рассказов родителей. Домработница в переднике, подметающая пол, тоже из «мирной» жизни, когда после моего рождения родители пригласили домработницу, что не было редкостью в те годы, так как в городах была масса девушек, бежавших из деревень и не имеющих жилья».

Следовательно, рисунки являются в значительной степени плодом фантазии девятилетней девочки, но важно отметить, основанной на памяти семьи и отражающей культурный быт довоенной России.

Сравнение рисунков показывает, что главным действующим лицом является,

по-видимому, автор, изображающий себя в разных обстоятельствах. На самом раннем рисунке, выполненном 5 февраля 1946 года на большом листе горизонтального формата, изображены три нарядные дамы, одна из которых с цветами и три девочки. На первом плане, словно для пикника, накрытый прямо на поляне стол с яствами, которые ленинградцы могли видеть только во сне. Вглядываясь в лица, удивляешься тому, что они грустные. Одна девочка словно кричит, другая держит зонт, отведенный в сторону. Она держит его не над головой. То есть он ей не нужен для защиты от солнца или от дождя. Дама рядом с девочкой с зонтиком в одеждах траурной гаммы. Что же происходит? Что рисовала девочка из блокадного Ленинграда. Может быть, она рисовала мечту о счастье, переплетенную с какими-то страшными воспоминаниями.

Некоторые предметы в рисунках Ирины переходят из рисунка в рисунок: детский зонт, рояль, распахнутая балконная дверь. Воспоминания объясняют их смысл: «В июле 1943 года я с мамой эвакуировались через Ладожское озеро. Через Ладогу мы переплывали на катере. Катер, плывший перед нами, был потоплен. Нас высадили в Кобоне на огромное поле. Мама ушла искать подводу для продолжения нашей поездки. В поле не было никаких ориентиров, а народ то приезжал, то уезжал, и обстановка постоянно менялась. Многие теряли свои вещи и детей. Мама нашла меня по детскому цветному зонтику, купленному ею до войны ... С тех пор надолго цветной зонт над головой стал для меня символом защиты и радости». Распахнутая балконная дверь для Ирины – признак счастья. Она мечтала играть на рояле, и дверь оставалась открытой, чтобы из нее слышались звуки рояля.

Возвращаясь в пространство рисунков, легко отыскать эти символы детства, о которых Ирина помнит всю жизнь.

Выразительность детского рисунка не может быть ограничена темой или предметом изображения, очень важна форма воплощения. В рисунках Ирины Барабошиной наивно-реалистическая форма изображения компенсируется выразительностью организации листа, композиционной целостностью, объединяющей любопытные подробности, которые превращают восприятие ее работ в увлекательный процесс.

Рисунки Ирины Барабошиной удалось понять в результате комплексного исследования, как представляющие научный интерес для педагогики (воспитания в семье и школе), художественного образования, психологии творчества и возрастной психологии.

Таким образом, информационное поле рисунков Ирины Барабошиной весьма обширно и поэтому их целесообразно экспонировать на разных выставочных площадках.

- Они представляют интерес как факты истории и могут экспонироваться в музеях, посвященных истории Великой Отечественной войны, блокадного Ленинграда.

- Они расширяют наше представление о духовных ценностях подрастающего поколения 1930-1940-х гг., раскрывая значение воспитания в культурных традициях семьи и отечества. Такое отношение к семейным ценностям было уникальным в период приоритета идеологического воспитания. С этих

позиций их интересно экспонировать на выставочных площадках педагогических и психологических высших учебных заведений, общественных организаций.

- Рисунки И. Барабошиной отличает эстетическая выразительность и смысловая насыщенность, они органично вписываются в пространство художественных музеев. Подтверждением этого тезиса явилась демонстрация в Государственной Третьяковской галерее в 2003 г. в рамках образовательно-выставочного проекта «XX век в рисунках детей».

Сопоставляя рисунки участников конкурса 2019 г., посвященного 500-летию Тульского кремля, с научной ценностью рисунков Ирины Барабошиной 1946 года, важно отметить точки соприкосновения.

Экспонаты выставки в Тульском кремле раскрывают роль школы и семьи в эстетическом и духовном воспитании подрастающего поколения. Это ярко проявилось в сюжетах и смыслах, которыми современные дети наделяют изображаемые предметы, в оптимистичном восприятии истории страны, входящей в жизнь каждого ребенка через литературу, медиасредства, туристические путешествия, через память семьи и своей «малой» родины.

Опыт изучения исторических рисунков показывает важность сохранения сведений о процессе создания произведений художественного творчества детьми, обогащающих наше знание не только о педагогике искусства, но и о психологии творчества и восприятия мира детьми.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Текст] / А.В. Бакушинский. – М.: Новая Москва, 1925. – 240 с., ил.
2. Бенуа Александр размышляет... [Текст] / А.Н. Бенуа. - М.: Сов. художник, 1968. – 752 с., ил.
3. Бехтерев, В.М. Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении / В.М. Бехтерев // Избранные труды по психологии личности в двух томах. – С.-Петербург: Алетей, 1999. - Т.П. - С.99 – 150.
4. Воронов, В.С. Война в рисунках детей / В.С. Воронов // Вестник воспитания, 1915, № 2. – С.33-79.
5. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском творчестве: психологический очерк [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1967. – 94 с., ил.
6. Зеньковский, В.В. Психология детства [Текст] / В.В. Зеньковский. - М.: ИЦ «Академия», 1995.–348 с., ил.
7. Кей Эллен. Век ребенка [Текст] / Э. Кей. – СПб, 1905. – 296 с.
8. Кершенштейнер, Г. Развитие художественного творчества ребенка [Текст] / Г. Кершенштейнер - М.: Тип. товарищества И.Д.Сытина, 1914. – 216 с., ил.
9. Мид Маргарет. Культура и мир детства [Текст] / М. Мид. – М.: Наука, 1988. – 432 с.
10. Риччи Коррадо. Дети-художники. Перевод под редакцией и с предисловием Л.Г. Оршанского [Текст] / Р. Коррадо – М.: Изд. Саблина, 1911. – 84 с., ил.
11. Салон В. Издебского. Каталог интернациональной выставки картин, скульптуры, гравюры и графики. - С.-Петербург: Тип. Ф.Н. Альтшулера, 1909. – 140 с.
12. Фомина, Н.Н. Коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО – база исследования исторического опыта художественного образования и эстетического воспитания [Электронный ресурс] / Н.Н.Фомина // Педагогика искусства. – 2016. – № 1. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/fomina_89_-_96.pdf (дата обращения: 18.02.2020)
13. Фомина, Н.Н. О рисунках девочки, пережившей войну / Н.Н. Фомина // Искусство в школе. - 2005. - №4.