

Фомина Наталья Николаевна
Natal'ya Fomina

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

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

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: 1960-1980-е

At the turn of epochs: 1960-1980

Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественное развитие, народные университеты культуры, детское художественное творчество, детский рисунок.

Key words: aesthetic education, artistic development, people's universities of culture, children's art, children's drawings.

Аннотация. Статья посвящена конкретному периоду истории художественного образования – 1960-1980-х гг., когда в педагогике искусства определились позиции, имевшие значение для дальнейшего развития эстетического воспитания. – Произошла консолидация сил художников, искусствоведов, педагогов и психологов во имя идей эстетического воспитания, обобщен исторический опыт – отечественный и зарубежный, определились формы взаимодействия школы и художественных музеев; был показан приоритет проблем художественного восприятия в эстетическом воспитании, организованы международные контакты с целью совершенствования системы художественного образования в нашей стране.

Abstract. The article is devoted to a specific period in the history of art education – 1960-1980-ies, when the pedagogics of art was defined positions which are relevant for the further development of aesthetic education. The consolidation of forces of artists, art historians, educators and psychologists in for the aesthetic education development was created, author summarizes the historical experience of Russian and foreign, have determined forms of cooperation between schools and art museums; it was shown a priority to the problems of artistic perception in the aesthetic education, there were organized by the international contacts with the aim of the art education system's improving in our country.

Период 1960-1980-х гг. для педагогики искусства исторический. Это - время активной творческой деятельности педагогов, художников всех специальностей, искусствоведов, стремившихся пересмотреть ориентиры в области приобщения к искусству не только детей, но и взрослого населения страны. Были созданы народные университеты культуры, широкая сеть школ искусств, развивавшихся параллельно с художественными и музыкальными школами, активно работали студии по разным видам искусства в домах пионеров и в клубах культуры, открывались изостудии в художественных музеях. Оформлялась система эстетического воспитания, в которой функции каждой учебной институции были

достаточно ясно определены. Детское художественное творчество вернуло себе место в художественной культуре мира благодаря международным контактам, пересмотру отношения к детскому рисунку. Конкурсы и выставки детского рисунка объединяли детей всего мира. Открылись первые галереи детского рисунка. 1960-1970-е годы – время издания трудов по эстетическому воспитанию детей, ставших классикой педагогики искусства. Работы, обобщающие путь развития эстетического и художественного воспитания детей на протяжении конца XIX – XX века, издаются именно в это время [1-13].

А все началось с «оттепели» в конце 1950-х годов.

Знаменем времени стал 1-ый Всесоюзный съезд советских художников, проходивший с 28 февраля по 7 марта 1957 года в Москве – в Большом Кремлевском дворце и Колонном зале Дома союзов. На нем выступали выдающиеся художники И.Э. Грабарь, Б.В. Иогансон, М. С. Сарьян, А.А. Пластов, С.В. Герасимов, А.Д. Гончаров, Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик, С.Т. Коненков, Е.Ф. Белашова, А. П. Кибальников, известный историк искусства М.В. Алпатов. Напомню, что Союзы советских художников в союзных и автономных республиках, краях, областях и городах образовались в разное время на основе постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций». Единый Союз художников СССР создан в 1957 году.

На первом съезде в выступлении Б.М. Неменского прозвучала мысль о необходимости воспитывать понимающего зрителя. Идея была активно поддержана и художниками, и искусствоведами. Ведь это было время создания новых экспозиций в художественных музеях. Из запасников извлекались произведения импрессионистов и фовистов. Шла подготовка к фестивалю молодежи в Москве (лето 1957 года), который открыл для Советского Союза художников новых направлений, в 1958 году состоялся первый конкурс имени П.И. Чайковского. Проблема, поднятая Б.М. Неменским, была актуальна для современной культуры в целом. На первом съезде художников он был избран в Правление СХ СССР, где им была сформирована Комиссия эстетического воспитания.

Продвижению идей эстетического воспитания содействовала работа художников и искусствоведов со зрителями на выставках, печатные органы СХ СССР, выходившие огромными тиражами: журналы «Искусство» (с 1933; тираж 16 тыс. экз.), «Творчество» (с 1957; тираж 22 тыс. экз.), «Декоративное искусство СССР» (с 1957; тираж 20 700 экз.). В ведении СХ СССР находилось издательство «Советский художник». Огромная по значению работа в области популяризации науки и искусства проводилась Народными университетами культуры, образованными обществом «Знание» в 1964 году, история которого восходит к дореволюционному времени.

Начиная с 1960-х годов Академией художеств СССР и обществом «Знание» в помощь Народным университетам культуры сериями издавались дешевые научно-популярные альбомы небольших размеров и брошюры об отдельных художниках, исторических периодах и направлениях мирового и отечественного искусства. Лекции об искусстве регулярно читались для рабочих (в цехах заводов), колхозников (на полях), в научно-исследовательских институтах, музеях,

концертных и выставочных залах по всему Советскому Союзу.

В 1960-е годы расширяются масштабы просветительской работы, проводимой в художественных музеях страны среди зрителей, начиная с дошкольного возраста. В поисках содержания, средств и методов организации экскурсионной и систематической работы искусствоведы обращаются к историческому опыту - к идеям Л.С. Выготского, А.В. Бакушинского и Н.И. Романова, посвященным эстетическому воспитанию, предававшимся забвению на протяжении десятилетий, и современной психолого-педагогической науке. В 1970-е годы защищаются первые диссертации по музейной педагогике, подготовленные под руководством Б.П. Юсова. Важным этапом обобщения опыта и определения перспектив развития области эстетического воспитания явился научный семинар на тему: «Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников», состоявшаяся в декабре 1973 года [9]. Он был организован Министерством культуры СССР, Академией художеств СССР, Союзом художников СССР и Советским комитетом международного совета музеев.

Инициатором семинара и издания докладов был академик Академии художеств СССР Александр Иванович Замошкин, художник и искусствовед, являвшийся в разные годы директором Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В преддверии семинара им был составлен двухтомник, в котором в статьях сотрудников НИИ художественного воспитания АПН СССР, членов комиссии эстетического воспитания Правления СХ СССР, сотрудников художественных музеев, раскрывалась теория, история и практика эстетического воспитания детей и молодежи. Историко-теоретическую часть составили доклады В.В. Алексеевой, Б.П. Юсова, Б.Т. Лихачева (в то время директор НИИ ХВ), Ю.У. Фохта-Бабушкина и др.

В докладах Б.П. Юсова были представлены и проанализированы теория и практика эстетического воспитания в США, а также трехкомпонентная модель художественного восприятия, разработанная совместно с Ю.Н. Протопоповым на основе идей А.В. Бакушинского.

В докладе В.В. Алексеевой был представлен обширный опыт взаимодействия музеев со школами в нашей стране и за рубежом. К этому времени она опубликовала авторскую программу по искусству для школы в книге «Изобразительное искусство и школа» [1]. На семинаре произошло еще одно важное событие: Жанна Агамирян выступила с докладом об открывшейся в 1970-м году в Ереване Детской картинной галерее. Обращаясь к истолкованию самого феномена детского творчества, она убедительно раскрыла его самостоятельную и специфическую эстетическую ценность в контексте художественных концепций XX века, в сопоставлении с «большим» искусством.

Интересные мысли об особенностях художественного восприятия дошкольников прозвучали в докладе Э.И. Ларионовой, подкрепленные продолжительным исследованием воспитанников ГМИИ им. А.С. Пушкина. Она показала широту возможностей маленьких детей в области восприятия искусства, их отзывчивость на выразительность формы в искусстве разных исторических эпох

и художественных стилей.

Рассмотрение материалов конференции с позиций современного состояния педагогики искусства дает возможность акцентировать следующие позиции, имевшие определяющее значение для дальнейшего развития области эстетического воспитания:

- Консолидация сил художников, искусствоведов, ученых во имя идеи воспитания зрителя, подготовленного к восприятию искусства,
- Опора на исторический опыт – отечественный и зарубежный, в выработке концептуальных позиций эстетического воспитания подрастающего поколения в условиях художественных музеев,
- Взаимодействие школы и музеев в решении проблем художественно-творческого развития детей всех возрастных категорий,
- Приоритет систематических форм занятий с детьми в условиях музея,
- Развитие художественного восприятия детей на разных возрастных этапах, как центральная проблема эстетического воспитания школьников,
- Исследование проблем художественного восприятия с целью решения их на уровне, соответствующем состоянию мирового знания,
- Значение международных контактов для совершенствования системы эстетического воспитания в нашей стране.

НИИ художественного воспитания АПН СССР в 1970-е годы оказался в центре событий. Здесь совместно с творческими союзами разрабатывались новые программы по музыке и изобразительному искусству, определялась огромная экспериментальная база, охватывавшая все республики Советского Союза; в 1973-м году произошел первый большой набор аспирантов на серьезной конкурсной основе. В Институте в то время царила атмосфера некоторой двойственности существования научной мысли. Все исследования НИИ художественного воспитания проводились как бы с «целью коммунистического воспитания школьников средствами разных видов искусства» (из планов того времени, утверждаемых Президиумом АПН СССР). Но работали в институтах Академии люди разных взглядов и убеждений. Так курс лекций по философии для аспирантов Академии педагогических наук СССР читали философы Э.В. Ильенков и Ф.Т. Михайлов, которых нередко называли «новогегельянцами». По существу они читали философию педагогики в историческом развитии, давая ей новую интерпретацию. Изучение теории под руководством выдающегося эстетика А.И. Бурова [3, 4] удачно сочеталось с изучением истории эстетического воспитания, что нашло отражение в труде Н.П. Старосельцевой «Революция – искусство – дети», изданном в двух томах в 1966, 1967 годах [11]. В Институте успешно работали социологи во главе с Ю.У. Фохтом-Бабушкиным. Спустя десятилетия очевидно значение огромной работы, которую проделала в 1970-1980-е годы небольшая группа ученых, исследовавших в масштабах страны становление художественных интересов школьников в городских, а затем – в сельских школах [5, 8].

Нужно особо отметить, что социологи выступали в качестве экспертов многих диссертаций, в которых использовались методы анкетирования, опроса, требовавшие грамотного, с точки зрения социологии, применения.

Интересные психолого-педагогические исследования проводил сектор театра и кино под руководством Ю.И. Рубиной [10], изучавший в то время проблему эстетического и художественного восприятия подростками этих видов искусства.

Аспиранты проводили свои исследования с целью обоснования нового содержания образования по музыке и изобразительному искусству и новых методов преподавания искусства, которые определялись в ходе Всесоюзного эксперимента, проводившегося по приказу Министерства просвещения СССР НИИ художественного воспитания АПН СССР совместно с творческими союзами – Союзом композиторов СССР и Союзом художников СССР. Так случилось, что единство между НИИ ХВ АПН СССР и творческими союзами просуществовало недолго. Уже в середине 1970-х годов определяются два направления в этой области. Деятели искусства считали главной задачей воспитание отзывчивых, грамотных слушателей и зрителей. Представители художественного воспитания склонны были считать, что развитие эстетического восприятия у ребенка происходит, прежде всего, в процессе художественной деятельности. То есть: для того, чтобы подготовить зрителя и слушателя, нужно научить его создавать художественный продукт. По существу задача эстетического воспитания на уроках искусства оказалась новой для советской школы, вернее «хорошо забытой старой», ведь во всей полноте она была поставлена еще в начале XX века.

На протяжении 1930-1960-х гг. роль изобразительного искусства в школе ограничивалась преподаванием рисования на элементарном уровне, уроки рисования в 1-х - 6-х классах являлись этапом подготовки к урокам черчения в старших классах. Знакомство с изобразительным искусством осуществлялось в ходе бесед о видах и жанрах на примере произведений реалистического, главным образом русского искусства и произведений социалистического реализма. Знакомство с музыкой как видом искусства на уроках пения ограничивалось знакомством с произведениями отечественных композиторов, за редким исключением.

Создание нового содержания образования по предметам искусства потребовало теоретического обоснования эстетического воспитания на уроках искусства и каждой позиции, которые условно назовем «искусствоведческой», как ни парадоксально ее придерживались творцы (Д.Б. Кабалевский и Б.М. Неменский), и «творческой» (НИИ ХВ). Парадоксальность, конечно, была относительной. Профессиональные художники были уверены, что в течение 1-2-х часов в неделю научить в условиях урока рисунку, живописи или музыкальному сочинению и исполнительству невозможно.

Концепция Б.П. Юсова – возглавлявшего создание программы по изобразительному искусству в НИИ ХВ, базировалась на теоретических позициях, в частности А.И. Букова, истории и опыте художественного воспитания в СССР и за рубежом. Ее новизна определялась предположением о том, что учащийся на уроке способен создать художественный образ, выражающий замысел средствами,

адекватными возрастным возможностям. Он считал, что восприятие искусства есть относительно самостоятельная деятельность, которой должны быть посвящены отдельные занятия.

В результате каждое направление было представлено концептуально разными программами. Группы Д.Б. Кабалецкого и Б.М. Неменского были объединены идеей Д.Б., считавшего, что целью предметов искусства в школе должно быть «приобщение к искусству, как культуре духовной». Содержание программ, разработанных музыкантами и художниками, опиралось на структуру, определенную Д.Б., дававшую возможность детям, начиная с первого класса, погружаться в мир искусства, поступательно расширяя представления о месте искусства в жизни человека, общества, о связи всех видов искусства на основе общечеловеческих ценностей.

Спустя десятилетия, можно с уверенностью сказать, что оба подхода имеют право на существование в школе, как предлагающие гуманистическую цель: духовно-нравственного становления личности в процессе художественно-творческого развития. В опыте отдельных педагогов были найдены пути интеграции двух направлений в образовательном процессе. Принципиальной позицией, объединявшей художников и ученых, являлось отношение к ребенку. И те, и другие считали, что в своих поисках нужно исходить из психологических и творческих возможностей ребенка, единодушно был избран путь «от ребенка к методу».

В 1960-е годы возрождаются контакты с зарубежными коллегами.

В 1958 году Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) было преобразовано в Союз советских обществ дружбы, через который ряд организаций Советского Союза и специалистов вошли в Международное общество художественного воспитания (International Society for Education Through Art — INSEA), основанное в 1951 году. В обязанности INSEA входит организация международных конгрессов и региональных конференции. INSEA способствует организации исследований, распространению новых методов художественного воспитания, издаёт информационный бюллетень «INSEA News», материалы конгрессов и конференций.

Знакомство с некоторыми изданиями, в частности с материалами конгрессов, с журналом Education Through Art раскрывает эволюцию отношения к детскому творчеству, к проблемам художественного развития детей в атмосфере современной культуры. Ученые обращаются к изучению психологических проблем развития детей, восприятия искусства и окружающей действительности, формирования пространственного, колористического, композиционного мышления учащихся на разных этапах личностного роста. Данные проблемы находили отражение в исследованиях научных сотрудников и аспирантов НИИ ХВ АПН СССР, благодаря активной деятельности в INSEA Б.П. Юсова. Предметом дискуссий являлось соотношение обучения и воспитания в процессе художественного развития ребенка. Главным критерием становится эстетическая выразительность рисунка. Для того, чтобы ее достичь, ребенку предоставляется возможность творчества во всем разнообразии техник и художественных материалов, которыми располагает

современная культура. В отечественном художественном воспитании в трудах выдающихся художников-педагогов В.С. Щербакова и С.Д. Левина вновь ставится вопрос: является ли детский рисунок искусством. Известный ленинградский художник-педагог С.Д. Левин, через руки которого прошли тысячи рисунков, поступавших на конкурсы детского рисунка, так рассуждал по этому поводу в 1970-е годы: «Наше нынешнее отношение к нему подготовлено, с одной стороны, наукой – психологией детства, с другой – развитием самого искусства, его новым пониманием формы, колорита и всех других средств изображения и выражения, а главное, новым взглядом на мир. Большое искусство приблизилось к пониманию детского и научило нас этому. Детский рисунок сейчас признан в своей художественной ценности» [7, с. 139].

Широкое распространение в этот период получают международные конкурсы детского рисунка, заключительные выставки которых сопровождаются изданием каталогов и открыток, сделанных с детских рисунков. Конкурсы вновь приобретают тематический характер, к их участию привлекаются дети с 3-4-х лет. Темы обычно имеют всеохватный характер, позволяющий ребенку выразить целостное, но личностное восприятие мира. Например, Международный конкурс и выставка детского рисунка «Моя страна - мой дом», состоявшаяся в Академии художеств в Москве в 1970-м году. Распространенное название «Я вижу мир».

На протяжении многих лет существовал международный конкурс, завершавшийся выставкой в Лидице (Чехословакия). Международная выставка детского рисунка каждый год открывалась 10 июня в память о трагедии 10 июня 1942 года, когда чешский населенный пункт Лидице за сопротивление фашистам должен быть уничтожен. В тот день были убиты мужчины этого городка, женщины и дети отправлены в концентрационные лагеря, дома были разграблены и сожжены. Детям от 5-ти до 15-ти лет предлагалось средствами изобразительного искусства рассказывать о радостных надеждах мирной эпохи человечества. Организаторы писали: «Приветствуем все удачные работы детей, созданные особенно на тему дети и мир, дети и семья, дети с детьми, их игры, друзья и интересы». Принимались «живописные, графические, скульптурные работы, из металлического, керамического, деревянного, текстильного материала и т.п.». Лучшие работы экспонировались на выставке в Доме культуры Лидицы и отмечались почетным дипломом. 20 детских авторов отмечались памятной медалью «Лидицкая роза».

Признание эстетической ценности детского рисунка привело к созданию галерей детского рисунка. Первая в СССР галерея была открыта в Ереване в 1970-м году Ж. Агамирян и Г. Игитяном. Одно из первых в Европе собраний детских работ было создано Заслуженным художником Северной Осетии Николаем Васильевичем Жуковым во Владикавказской Детской художественной школе им. С.Д. Тавасиева, существующей с 1921 года. Международный музей детского рисунка во Владикавказе открыт в выставочных залах художественной школы в 1972 году. Среди первых – Детская картинная галерея в Тбилиси. В 1990-м году открыта Детская картинная галерея в Самаре, работающая по строгим правилам художественных музеев. Ее директором Ниной Васильевной Иевлевой была

поставлена и решена проблема охраны прав ребенка как автора художественного произведения. Сотрудниками этой галереи был составлен список детских музеев мира, многие из которых оспаривают право быть первым. Так Международный музей детского искусства в Осло считает себя первым музеем детского искусства в мире, несмотря на то, что открыт он был только в 1986 году Фондом детской истории, искусства и культуры. Список музеев детского рисунка можно продолжить, но важна тенденция – формирования в обществе отношения к художественному творчеству как неотъемлемой области художественной культуры, без которого картина мира не может быть полной.

Огромное значение для совершенствования художественного образования в школе имело возрождение журнала «Искусство в школе», который является правопреемником журнала «Музыка в школе», основанного композитором Д.Б. Кабалевским в 1982 году. В 1991 году он был преобразован в журнал «Искусство в школе». По определению его главного редактора А.А. Мелик-Пашаева и по содержанию деятельности – «это единственное научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное не какой-либо отдельной художественной дисциплине, а совокупности проблем преподавания искусств в школе. Учитель, понимающий родство искусств, на более высоком профессиональном уровне преподает свой, отдельно взятый предмет. Искусство, гуманитарно-художественные дисциплины – единственная область светского образования, где возможно воспитание души растущего человека, приобщение не просто к знаниям, а к основным ценностям». Журнал «Искусство в школе» продолжает традиции одноименного журнала, существовавшего с 1927 до 1929 года. В 1978 году усилиями художественно-педагогической общественности, был возрожден журнал «Юный художник», существовавший в 1936-1941 годы.

Обобщая изложенные факты художественно-педагогической жизни 1960-1980-х гг., можно утверждать, что поворот к ребенку происходит тогда, когда объединяются деятели искусства и образования (1910-1920-е гг.; рубеж 1950-1960-х гг.), когда художники, искусствоведы, любители искусства видят в творчестве ребенка эстетическую ценность, образное начало и «ростки искусства будущего».

ЛИТЕРАТУРА

1. Агамирян Ж.С. Детская картинная галерея - М.: Советский художник, 1979
2. Алексеева В.В. Изобразительное искусство и школа. - М.: Советский художник, 1968
3. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссии в эстетике. – М.: Искусство, 1975
4. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. - М.: Искусство, 1956
5. Исследование художественных интересов школьников / Под общ. ред. Е. В. Квятковского, Ю. У. Фохт-Бабушкина. - М., 1974
6. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: Просвещение, 1965
7. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. – М.: Советский художник, 1979
8. Развитие художественных интересов сельских школьников / Под ред. Е. В. Квятковского, Ю. У. Фохт-Бабушкина. - М., 1979.
9. Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников (научный семинар) 10-15 декабря 1973 г. В двух частях. – М.: Сов. художник, 1973
10. Рубина Ю.И. Театр и подросток. - Москва: Просвещение, 1970
11. Старосельцева Н.П. Революция – искусство – дети. В 2-х тт. - М.: Просвещение, 1966, 1967 гг.

- 12.Щербаков В.С. Изобразительное искусство: обучение и творчество. - М.: Просвещение, 1969
- 13.Эстетическое воспитание за рубежом / Ред.-сост. В.П.Шестаков. - М.: Искусство, 1968