

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»
Doctor of Education, professor, Corresponding Fellow of the Russian Academy of Education
Head of laboratory of the Department of Music and Visual Arts 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

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Biographical method of study of artistically gifted children in the process of creative development

Ключевые слова: биографический метод, творческое развитие, художественная одаренность, творческая индивидуальность, мотивация к изобразительной деятельности, профессиональное самоопределение, условия успешного развития.

Keywords: biographical method, creative development, artistic talent, creative individuality, motivation for visual activity, professional self-determination, conditions for successful development.

Аннотация. Развитие художественно одаренных детей рассматривается на примере исторического опыта, отраженного в Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». В процессе изучения коллекции вычленена подборка рисунков 4-х одаренных детей поколения 1930-х гг., ставших художниками, отражающая их развитие в детстве и отрочестве. Реконструкция дальнейшей творческой биографии базировалась на комплексном исследовании художественных произведений, документов, публикаций о профессиональном искусстве каждого автора. В результате сопоставления особенностей развития сформулированы условия, необходимые для успешного самоопределения в искусстве детей, мотивированных к изобразительной деятельности.

Abstract. The Development of artistically gifted children is examined on the example of the historical experience reflected in the International collection of children's drawings of IAEaCS RAE. In the process of studying the collection, a selection of drawings of 4 gifted children of the 1930s generation, who became artists, reflecting their development in childhood and adolescence, was isolated. The reconstruction of the further creative biography was based on a comprehensive study of works of art, documents, publications about the professional art of each author. As a result of comparison of features of development the conditions necessary for successful self-determination in art of the children motivated to fine activity are formulated.

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7384.2017/8.9)*

Целью статьи является определение условий формирования художника на примере особенностей творческого развития мотивированных к изобразительной деятельности детей, начиная с дошкольного возраста до профессионального самоопределения.

С начала XX века биографический метод приобрел распространение в разных областях знания: в психологии, педагогике, социологии, ранее он широко применялся в истории, в искусствознании, филологии и других областях гуманитарных наук. В истории искусства его родоначальником является Джорджо Вазари, еще в XVI в. создавший «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» [14]. Применение биографического метода основывается на трудах искусствоведов Лионелло Вентури [3, 4], Джона Ревалда [8, 9], И.Э. Грабаря [5]. В работах психологов и педагогов Рыбникова Н.А. [10, 11], Бакушинского А.В. [2], Ананьева Б.Г. [1], Хуторской Л.Н. [13] и их последователей биографический метод применялся для изучения развития личности в процессе социализации. Лабунская Г.В. [6, 7] в 1930-1960-е гг. использовала биографический метод при изучении постоянных участников конкурсов детского рисунка, учеников изостудий в домах пионеров и художественного творчества детей на всем пространстве Советского Союза. В результате ею были определены личностные качества, общие для одаренных подростков: неординарное восприятие действительности, способность самостоятельно формировать замысел произведения, проявлять творческое воображение при его реализации, волевые качества необходимые для адекватного воплощения замысла. Предполагаю, что применение биографического метода, предметом которого является жизненный путь мотивированного к изобразительной деятельности человека от детства до профессионального самоопределения, даст возможность выявить индивидуальные особенности художественного развития одаренных детей и, в результате сравнения разных судеб, определить условия формирования успешного художника.

В 1930-е годы Г.В. Лабунской была сформирована подборка рисунков, насчитывающая 386 ед. хр. (папка № 86 Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО») 18 мотивированных к изобразительной деятельности детей, отражающая художественное развитие каждого на протяжении 3-х – 5-ти лет. В результате изучения дальнейшего творческого пути удалось выяснить, что художниками стало 10 детей, получивших профессиональное образование и признание художественной общественности: Анатолий Левитин, Алексей Ткачев, Ярослав Манухин, Генри Самсонов, Геннадий Ушаков, Юрий Малышкин, Никита Фаворский, Гедда и Агда Шор, Сергей Шильников, Владимир Васильковский, Владимир Булаковский.

Руководствуясь задачей получения достоверных результатов, нами были определены авторы, чьи подборки рисунков отражают художественное развитие на протяжении нескольких лет, имеются сопровождающие документы, объясняющие особенности развития в детстве и дальнейший творческий путь. Исходя из этого, для исследования было выбрано четыре автора: Агда Шор (1924-2005 гг.), Ярослав (Слава) Манухин (1925 г.р.), Анатолий Левитин (1922 г.р.), Никита Фаворский (1915-1941). Путь развития был выяснен на основе свидетельств очевидцев, в

частности Г.В. Лабунской в Инструкции для работы с учителями и с детьми на выставке 1934 г., хранящейся в коллекции, статей Н.П. Сакулиной [12] и Г.В. Лабунской [6] в книге 1935 г. «Искусство детей». Произведения профессионального этапа состоявшихся художников находятся в музеях, частных коллекциях, опубликованы в монографиях и статьях. Комплексное изучение рисунков и документальных свидетельств позволило реконструировать путь художественного развития каждого.

Приводим результаты реконструкции творческого пути названных художников с детства до профессионального самоопределения, полученные в результате применения биографического метода.

Агда Шор (1924-2005 гг.). Детские рисунки Агды Шор, творчество которой представлено в Международной коллекции периодом от 5-ти до 10-ти лет, отличаются с первых опытов композиционной целостностью, выразительной передачей движения в многофигурных композициях, выполненных на листочках разного размера и формата. Ее рисунки отражают повседневную жизнь девочки во множестве бытовых подробностей. Их отличает сюжетность, свидетельствующая о наблюдательности ребенка, чувство пропорциональных соотношений при изображении человеческих фигур и животных, смелость линейного рисунка. Многие рисунки оригинальны точкой зрения на действительность. Так в пять лет Агда смело изображает фигуру девочки с флажком со спины, в выразительном ракурсе рисует купающуюся обнаженную сестру. Колорит рисунков с раннего детства достоверно передает состояние времени дня. Как свидетельствуют сохранившиеся в коллекции описания Г.В. Лабунской творческого процесса ребенка, девочка работала по памяти, убедительно передавая «движения человеческих фигур в самых разнообразных положениях (игра в лошадки, футбол, купанье)», умело передавала свет («у костра», «купанье» – закат солнца). Изображение природы отличает «разнообразие форм изображения при передаче деревьев». «Сделаны они были то карандашом, то прямо кистью, иногда чернилами» [6, 91]. Изучение подборки работ за 5 лет свидетельствует об успешном развитии девочки в рамках особенностей названных индивидуальных качеств. Как одаренному ребенку, Агде Шор было рекомендовано поступление в Московскую среднюю художественную школу, открывшуюся в 1939 году. После получения специального художественного образования, Агда Шор явно утратила качества, так ярко проявившиеся в детстве. Она работала в графике и живописи. Судя по сохранившимся живописным произведениям, предпочитала жанр натюрморта. Художественный стиль можно характеризовать как импрессионистический.

На вопрос, что способствовало творческому развитию ребенка в возрасте от 5-ти до 10-ти лет, почему принятая в Советском Союзе академическая система художественного образования, ориентированная на подготовку художников социалистического реализма, стала препятствием для раскрытия индивидуального мировосприятия Агды Шор в профессиональном искусстве, ответ находим в биографии художницы. В детстве развитию ребенка способствовала среда – атмосфера творчества, царившая в семье. Отец Александр Германович Шор (1976-

1949 г.) – пианист и педагог, основавший частную консерваторию, известную как «Курсы музыки, оперы, драмы и хореографии А.Г. Шора» (со временем были добавлены классы живописи, скульптуры и музыкальной киноиллюстрации). Классы живописи вел известный живописец И.И. Машков, у которого училась будущая жена А. Шора Маргарита Ильинична Симонович (1903-1977 г.), получившая известность как поэт, детский писатель и переводчик под псевдонимом Ивенсен. В воспитании своих детей (Агды и Гедды Шор) они придерживались идей свободного развития личности при создании условий для проявления творческих задатков. Изучение рисунков Агды Шор раскрывает эти условия. Девочка в подробностях изображает жизнь семьи. В комнатах – рояль, картины. Семью объединяют совместные занятия – вечерние чтения книг за общим столом, прогулки, летом – игры, путешествия. Можно предполагать, что система академического образования, а затем условия художественной жизни страны подавили индивидуальность художницы.

Анатолий Левитин (1922 г.р.). Творчество Анатолия Левитина, представленное в коллекции от 7-ти до 14-ти лет, отличается с детства любовью к технике – стратостатам, самолетам, паровозам, стремление с технической точностью прорабатывать каждое изображение. Постепенно в мальчике развиваются колористическое видение, умение выбрать формат листа, соответствующий замыслу, разнообразные сюжеты. В отличие от Агды Шор (погруженной в жизнь семьи), Толя Левитин – общественно активная личность. Г.В. Лабунская, наблюдавшая Толю Левитина с 7-ми лет, обратила внимание на следующие стороны его темперамента и характера, важные для самоопределения в жизни: «Толя живой, общительный, энергичный мальчик, всеми признанный общественник и организатор в школе, крайне любознательный ко всему его окружающему, жадно вбирающий в себя впечатления различных внешних событий и явлений. Это прежде всего волевая, активная натура с очень широким диапазоном интересов, натура, которая носит в себе все характерные черты нашей подрастающей смены» [6, 91].

Соответственно в усложняющийся с возрастом круг тем входят: прощание с В.И. Лениным, похороны С.М. Кирова, изображение райкома коммунистической партии на Пречистенке. Его мировосприятию абсолютно соответствует советская система художественного образования, которую он успешно осваивает в 1936—1941 годах в Средней художественной школе при Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны А.П. Левитин воевал. После победы был принят на второй курс живописного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1951 году окончил институт по мастерской академика Бориса Иогансона. Дипломная работа — картина «Обмен стахановским опытом».

В 1951 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Пишет портреты, жанровые и исторические картины, пейзажи. На протяжении многих лет возглавляет живописную мастерскую Красноярского государственного художественного института. Имеет звания Народного художника РСФСР, действительного члена Российской академии художеств, является вице-

президентом Академии художеств. Его произведения находятся в собрании Государственного Русского музея, в музеях и частных собраниях в России, КНР, Японии, Франции и других странах.

Можно считать, что успешное профессиональное самоопределение А.П. Левитина было заложено в особенностях его видения мира и своего места в социалистическом обществе с самого раннего детства. Именно эти качества личности определили его успех в пространстве отечественного искусства.

Ярослав Манухин (1925 г.р.). В коллекции Института творчество Славы Манухина представлено рисунками от 3-х до 9-ти лет. Отличительными особенностями рисунков является выразительная декоративность, достигаемая цветными карандашами и тема изображения – животный мир в его реальном и фантастическом разнообразии, а также основа – фотобумага. Образная выразительность достигается благодаря изображению в движении павлинов, верблюдов, слонов, жирафов, фантастических животных, уверенными линиями он передает сложные ракурсы и динамическое взаимодействие изображаемых персонажей. Г.В. Лабунская обращала внимание на очень существенный для наблюдательного ребенка момент «портретности» изображенных животных: «Изображен не вообще слон, а молодой слон, с большой убедительностью передана его молодость, доброть». По свидетельству Н.П. Сакулиной - первого исследователя творчества Славы Манухина в возрасте от 3-х до 9-ти лет, в три года мальчик рисовал иллюстрации к сказке о Бабе-Яге, изображал для себя драматическую сцену «Как дедушка стрижет Славе волосики», вырезал из бумаги и картона птиц и зверей. «В рисунках трехлетнего Славы вы узнаете петуха, цаплю, певчую птичку – характерная форма птицы передана с замечательной точностью, легкостью и быстротой» [12, 97]. В четыре-пять лет Слава стремился дать целостную композицию листа. Маленький ребенок работал под впечатлением наблюдения реальности: пятилетнему Славе отец подарил аквариум с рыбами. И в рисунках мальчика появляется серия рыб, легких, подвижных, ярких, плавающих среди водяных трав и раковин.

Успешное развитие Славы обеспечивали родители, создававшие творческую атмосферу, домашнюю библиотеку книг по искусству, детских книг, вместе с ребенком посещали зоопарк, занимались формированием кругозора. Регулярно приобретались цветные карандаши, акварельные краски. Изображение на фотобумаге объясняется тем, что отец Славы занимался фотографией. Детские рисунки оформлялись в паспарту, сохранялись в альбомах. В отличие от Агды Шор, родители Славы Манухина художественного образования не имели. «Отец Славы начал свое образование мальчиком в нотном магазине. Получить художественное образование ему, также способному рисовальщику, не пришлось – не было средств. Общее образование было получено урывками, самоучкой. Вывели на работу ретушера-портретиста и художника-оформителя только личные способности, воля и горячий темперамент человека, влюбленного в искусство. Деревенской девочкой попала мать Славы в мастерскую портнихи, работала, училась урывками». Наблюдения Н.П. Сакулиной показали: «Способность к рисованию покоится у Славы на общем развитии: он легко постигает учебу,

обладает хорошей памятью, музыкален, ритмичен, легко владеет письменной и устной речью» [12, 102].

В процессе получения систематического художественного образования индивидуальность мировосприятия не была подавлена. Учился в Московской художественной школе, затем в Московском художественном училище «Памяти 1905 года». С 1943 по 1945 проходил службу в рядах Красной армии. Окончил художественное училище с красным дипломом. В 1953 году окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. С 1953 года преподавал рисунок в выпускных классах МСХИ. Член Союза художников с 1956 года.

Основными видами творчества стали станковая гравюра (портреты, серии на темы сказок, былин, басен), иллюстрации к детским книгам (более 50 названий), киноплакаты, живопись (в основном портреты), анималистический жанр. В результате изучения творческого пути Я.Н. Манухина можно констатировать, что индивидуальное (особенное) видение мира в детстве явилось основой индивидуального стиля профессионального художника, что нашло выражение в приоритетных видах творчества и в образном языке его произведений. Условием успеха стала благоприятствующая творчеству с раннего детства семейная атмосфера и профессиональное художественное образование, не подавившее индивидуальность.

Никита Фаворский (1915-1941). В коллекции хранится 105 рисунков и гравюр Никиты в возрасте от 4-х до 15 лет. С самых ранних работ его отличало разнообразие тем: иллюстрации к сказкам, динамичные композиции на придуманные им самим сюжеты, исторические сцены борьбы с Наполеоном и гражданской войны, портретные изображения близких, полные комизма сцены школьной жизни. Работы выполнены самыми доступными техниками (карандашом, чернилами, тушью, акварелью) часто на обрывках бумаги, что развивало композиционное мышление, способность понимать выразительные особенности разных размеров и форматов изображения. Никита Фаворский активно развивался. В рисунках отражался расширявшийся круг чтения и жизненных впечатлений. В своих наблюдениях за Никитой Г.В. Лабунская отмечала мастерство передачи движения не только отдельных фигур, но и сложных групп в целом. Обращала внимание на сложную технику работы пером, кистью, цветными карандашами.

В результате изучения рисунков в ретроспективе на протяжении 10-11 лет, вырисовывается картина формирования сложного мировоззрения художника, живущего в атмосфере искусства в среде профессиональных художников, что предопределило его самоопределение в искусстве как книжного графика. Отец Никиты Владимир Андреевич Фаворский (1886-1964 гг.) – выдающийся гравёр, мастер книги, художник-иллюстратор; мать Мария Владимировна Фаворская (Дервиз) прекрасно рисовала. В семье искусство было образом жизни, в котором соединялись интересы в области архитектуры, музыки, живописи, литературы, театра.

В 1932 году Никита поступил в Московский полиграфический институт. Во время учёбы он пробовал себя в разных техниках: гравюра на дереве, акварель и

масло. Занимался также деревянной скульптурой и монументальной живописью. Много путешествовал, был в Сибири, в Забайкалье, на Севере, на Кольском полуострове, в Горьком на автомобильном заводе. По мотивам этих поездок он создал серии акварелей, рисунков и гравюр. В 1938 году окончил институт. Его дипломной работой стали иллюстрации к «Капитанской дочке» Александра Пушкина.

После окончания института иллюстрировал средневековый армянский эпос «Давид Сасунский», занимался росписью санатория в Кисловодске, иллюстрировал калмыцкий народный эпос «Джангар» и путеводитель «Архитектура Загорского Кремля». Совместно с отцом занимался росписью занавеса для Центрального театра Красной армии. После начала Великой Отечественной войны записался в народное ополчение. Служил сапёром. Погиб в 1941 году на фронте.

Несмотря на то, что жизнь одаренного художника оборвалась в 26 лет, можно считать успешным его короткий творческий путь, в котором в разных областях искусства проявились задатки, прораставшие с детства.

Обобщая изучение творческого пути 4-х художественно одаренных детей поколения 1930-х, следует выделить следующие особенности развития:

- Высокая степень мотивации к рисованию;
- Эстетическая чуткость к миру,
- Наличие эстетических предпочтений, выраженных в оригинальности (индивидуальности) графического языка, любимых темах, героях, сюжетах;
- Воображение, проявляющееся в способности к сочинению, сознательному поиску мотива, самостоятельном формировании замысла;
- Одаренных подростков характеризует наблюдательность, остро проявляющаяся в работе с натуры, развитие аналитического отношения к натуре при создании художественного образа;
- Опережающий характер общего развития, широкий культурный кругозор.

Определяющим фактором успешного художественно-творческого развития детей, мотивированных к изобразительной деятельности, является создание оптимальных условий для творчества:

- Духовная атмосфера взаимопонимания между ребенком и родителями, учеником и учителем;
- Эстетическая среда,
- Наличие художественных средств;
- Возможность формирования культурного кругозора,
- Индивидуализация процесса образования.

Взращивание одаренных детей должно носить индивидуализированный характер, учитывающий уникальность творческих задатков. Эта проблема является актуальной в мире, нацеленном на стандартизацию и цифронизацию образования, а, следовательно, и личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность. – М.: Директ-Медиа, 2008
2. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание /Сост. Н. Н. Фомина, вст. статьи Н. Н. Фомина, Т. А. Копцева / А. В. Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009
3. Вентури Лионелло. Художники нового времени. – М.: Азбука-классика, 2007
4. Вентури Лионелло. От Мане до Лотрека. – М.: Азбука-классика, 2007
5. Грабарь И.Э. Моя жизнь. Этюды о художниках. – М.: Республика, 2001
<https://www.livelib.ru/book/1000254835-moya-zhizn-etyudy-o-hudozhnikah-igor-grabar>
6. Лабунская Г.В. Маленькие художники Агда Шор и Толя Левитин // Искусство детей. – Л., 1935. – С. 90-94
7. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. – М.: Просвещение, 1965.
8. Ревалд Д. История импрессионизма. – М.: Республика, 1994.
9. Ревалд Д. Постимпрессионизм. – М.: Республика, 2002.
10. Рыбников Н.А. Биографии и их изучение. – М., 1920.
11. Рыбников Н.А. Детские рисунки и их изучение. – М.-Л., 1926.
12. Сакулина Н.П. Слава Манухин // Искусство детей. – Л., 1935 – С. 97-105.
13. Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. (2011) Семейное воспитание будущих гениев // Эвристическое обучение. В 5 т. Т.1. Научные основы / под ред. А. В. Хуторского. — М.: ЦДО «Эйдос», 2011. — С.49-57
14. Vasari Giorgio (2015) «The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects [livelib.ru: https://www.livelib.ru/book/1002077063-the-lives-of-the-most-excellent-painters-sculptors-and-architects-giorgio-vasari](https://www.livelib.ru/book/1002077063-the-lives-of-the-most-excellent-painters-sculptors-and-architects-giorgio-vasari)