

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**The historical experience of artistic and creative development of teenagers
by means of fine art**

Ключевые слова: подросток, изобразительное искусство, художественно-творческое развитие, профессиональная ориентация, эстетическое воспитание, художественное образование.

Keywords: teenager, fine art, artistic and creative development, professional orientation, aesthetic education, art education.

Аннотация. Статья знакомит с опытом отечественной истории художественного образования 1920-1930-х гг., раскрывающим специфику художественного развития подростков разных национальностей. Базой исследования является международная коллекция детского рисунка (1896-2017) ФГБНУ «ИХОиК РАО». В результате изучения рисунков подростков, выполненных в условиях 7-ой опытной станции художественного воспитания Наркомпроса РСФСР, населенных пунктов Крайнего Севера, определена специфика развития мотивированных к изобразительной деятельности подростков: профессиональная ориентация, приоритет национальных традиций, личностные качества.

Abstract. The article introduces the experience of national history of art education in the 1920s-1930s, which reveal the specifics of art development of teenagers of different nationalities. The base of the research is an international collection of children's drawings (1896-2017) of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education». The examination of teenagers' drawings which were created under the conditions of the 7th experimental station of art education of the People's Commissariat of Education of the Russian Soviet Federated Socialist Republic, in the populated locality of the Extreme North led to defining of the specificity of the development of motivated to teenagers' art activities: professional orientation, the priority of national traditions and personal qualities.

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

В отечественной художественной педагогике утвердилось убеждение в приоритете и преимуществе традиционной академической системы образования в художественно-творческом развитии одаренных подростков. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это убеждение, целесообразно обратиться к историческому опыту.

Задачей статьи является обзор некоторых страниц истории художественного образования с целью выявления специфики развития одарённых детей от 14 до 17 лет.

База исследования: международная коллекция детского рисунка (1896-2017) ФГБНУ «ИХОиК РАО». В рамках данной статьи рассматривается творчество подростков 1920-1940-х гг. - периода сложения системы эстетического воспитания в СССР, охватывающей обязательное и дополнительное образование.

Предметом исследования явились рисунки детей, увлеченных рисованием, но воспитанных в разных культурных традициях – в центральной России и в районах Крайнего Севера.

Методика исследования складывается из психолого-педагогических методов, позволяющих выявить мотивацию к изобразительной деятельности; метода «исторического наблюдения», целостного художественно-педагогического анализа рисунка как «текста», дающего возможность извлечь информацию об авторе, его воспитателях, исследователях, о его «бытовании»; биографического метода, позволяющего реконструировать путь развития одаренного ребенка от первых рисунков до профессионального самоопределения.

Предшествующие исследования в области изучения художественной одаренности на примере детей довоенного поколения, ставших художниками [5], показали значение начального этапа (возраст от 6-ти до 14 лет) для формирования целостных эстетических представлений ребенка на основе приобщения к разным видам искусства и художественной деятельности, культурного кругозора. Концентрированное выражение идея эстетического воспитания посредством приобщения к разным видам искусства нашла в опыте работы с учащимися от 10 до 14 лет 7-ой опытной станции художественного воспитания над произведением Марка Твена «Том Сойер», отраженном в альбоме из 14 рисунков, дифференцированных по гендерному принципу. Результатом исследования явилась выявленная нами методика эстетического воспитания школьников, потребовавшая объединения литераторов, драматургов, постановщиков, художников-педагогов. Так на первом этапе дети читали и анализировали произведение Марка Твена, на втором происходило анкетирование с целью определения выбранных каждым учащимся сцен, на третьем – восприятие спектакля, на заключительном этапе - рисовали сцену, в наибольшей степени им запомнившуюся.

Приобщение к искусству в школе 1-ой ступени носило комплексный характер. Об этом свидетельствует и альбом «С. Успенское», в котором объединены рисунки и рассказы детей об окружающей природе, о жизни, теснейшим образом увязанной со сменой времен года, с крестьянским трудом. Учителя стремились не помешать потоку впечатлений учащихся при создании этих маленьких произведений, раскрывающих печали и радости авторов. Альбом выполнен

художественно, с пониманием книги как самостоятельного вида искусства, объединяющего труд писателя и художника. Г.И. Соколов в 1920-е годы, преподававший в 7-ой опытной станции русский язык и литературу, определил задачу по свободному творчеству детей так: «открыть глаза ребятам на живую окружающую действительность как на неиссякаемый источник волнующих впечатлений и разнообразных творческих возможностей» [4, 294]. В процессе творческой деятельности младшего подростка в разных видах искусства определялись художественные задатки каждого учащегося, что позволяло в подростковом возрасте выявить предпочтительный (для учащегося) вид художественной деятельности.

Художественная одаренность старшеклассников 7-ой опытной станции художественного воспитания Наркомпроса РСФСР развивалась под руководством профессионалов в области избранного вида искусства. Подборка рисунков (98 единиц хранения) учащихся 2-ой ступени (школа имени Карла Маркса) раскрывает содержание и методику работы с мотивированными к изобразительному искусству старшеклассниками выдающихся художников Н.Н. Купреянова и В.Е. Пестель.

Рисунки отражают следующие учебно-творческие проблемы, ставившиеся перед старшими подростками в соответствии с психологическими особенностями развития, установкой на восприятие реальной действительности и стремления к ее правдоподобию изображению: «Композиция», «Натюрморт», «Наброски человека», «Рисование с натуры. Фигура человека. Акварель. Подход графический. 1926-27 гг.», «Пейзаж», «Работы над головой человека (портрет)».

Педагоги стремились преодолеть «затухание» художественно-творческой активности подростков в области изобразительного искусства. В.Е. Пестель определила свой метод в статье «Методические вопросы преподавания ИЗО в школе II-ой ступени»: «Через творческий, сознательный процесс ввести в понимание искусства. Через познание творческого напряжения к познанию окружающего. Этот новый путь и есть путь познания мира через искусство – через творческий процесс» [4, 142]. Педагогический смысл занятий Н.Н. Купреянова, готовившего к поступлению во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ, был определен им как «развитие зрительной памяти и привычки анализировать видимое в направлении извлечения из него образа» [1, 201]. Рисование в классе сочеталось с домашними зарисовками наблюдений и экскурсиями «на природу», с посещениями художественных музеев и творческих мастерских художников.

Предложенный А.В. Бакушинским, В.Е. Пестель, Н.Н. Купреяновым метод творческого развития мотивированных к искусству подростков, в основе которого развитие эстетического и художественного восприятия, видения подростков, не утратил своей актуальности, не исчерпан до сегодняшнего дня художественной и общеобразовательной школой. Рассматриваемая подборка рисунков отдельных учеников в развитии свидетельствует об учебно-воспитательной плодотворности этого метода.

Высокий уровень достигнутых результатов подтвержден современной экспертизой, в качестве которой нами рассматриваются выставки детского рисунка из коллекции Института в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1997 и 2007 годах и в

Государственной Третьяковской галерее в 2003 году. На них были показаны рассматриваемые работы старших подростков [2, 3, 6]. Искусствоведами и художниками единодушно отмечались художественно-образные задачи, которые ставились педагогами перед одаренными подростками с первых заданий, выразительность композиционных и колористических решений, соответствие задач развития ведущим направлениям современного искусства того времени: конструктивизму, импрессионизму, сезаннизму.

Изучение рисунков детей Севера (268 единиц хранения) 1926-1937 гг. позволило выявить национальные особенности проявления художественной одаренности, которые, прежде всего, выражаются в характере пространственного восприятия мира. Возраст детей – от дошкольного до юношеского. Большинство работ выполнено подростками. Географические масштабы коллекции определяются следующими территориями - Камчатка, Хабаровский край, Сахалин, Якутия, Хатанга, Новая Земля, Архангельская область, Дальний Восток, Алтай, Катангский район Восточной Сибири.

Источниками поступления являлись собрания отдельных исследователей - Елизаветы Орловой в 1926-1927 гг., А. Чирковой в 1930-31 гг., Митрофановой в 1936-1937 гг., перепись населения, экспонаты Международной выставки детского рисунка 1934, конкурсы детского рисунка 1930-х годов. Источники поступления определены в результате изучения основы – бумаги, на которой выполнен рисунок (тетрадные, альбомные листы, бланки переписи), каждой пометы, оставленной на рисунке или сопроводительном документе. На 55 рисунках - печать (штамп) Управления по развитию хозяйства и культуры народов Севера Главсевморпути при Совнаркоме СССР, основанного в 1935 году.

В процессе исследования выявлены некоторые учебные заведения, из которых происходят рисунки. Это - Хатангская туземная школа, из которой в 1930-1931 гг. поступили 13 рисунков детей 9-14 лет, Школа стойбища Гвасюги Хабаровского края, Аркинская школа-интернат, школа Новой Земли, начальная школа при Майма - Чергачакском лесозаводе на Алтае, а также Факультет народов Севера при Центральном институте живых восточных языков (ЦИЖВЯ). Институт был учреждён в 1920 г. в Петрограде.

Небольшая подборка из Хатанги выразительно передает жизнь поселения того времени: становище хатангов, проезд на фабрику, природу края, укрощение оленей, эскиз ковра, национальной одежды, шаманство.

В коллекции представлены две работы 1930-х гг. эвенка (тунгуса) Афанасьева - слушателя подготовительного курса Севфака ЦИЖВЯ - иллюстрация к рассказу «Где и как живут тунгусы» (Инв. П58№235) и «Охота на уток (как ожила утка)» (Инв. П58№236). Обе работы выполнены карандашом на бумаге, имеют печать (штамп) Управления по развитию хозяйства и культуры народов Севера Главсевморпути при Совнаркоме СССР. Темы рисунков, форма выражения свидетельствуют о том, что педагоги, дававшие образование представителям северных народов, стремились развивать интерес к обучению, опираясь на любовь родной природы, понимание учащимися национальных традиций.

Образной выразительностью отличаются рисунки Новоземельской школы,

дающие возможность выявить особенности эстетического восприятия отдельных учащихся. Подборка имеет печать (штамп) Управления по развитию хозяйства и культуры народов Севера Главсевморпути при Совнаркомом СССР. Указаны годы создания работ - 1929-1930. Рисунки сгруппированы в индивидуальные подборки, выполненные детьми, явно рисующими постоянно. Среди них выразительностью и художественно-образной завершенностью выделяются работы, подписанные фамилией Вылко, - Ольга Вылко, Николай Вылко, Афанасий Вылко, на одном из рисунков – Афанасий Ильич Вылко. Большинство рисунков изображает Белушью губу – величественной красоты бухту. Некоторые работы имеют панорамный характер. Вода, фрагменты суши, могильные кресты. В процессе исследования удалось выяснить, что дети воспитаны первым художником Новой Земли Тыко Вылко (Илья Константинович Вылко. 1886-1960). Родители Тыко Вылки были первыми жителями Новой Земли. Они бежали от голода с Ямала на Новую Землю в XIX в. Тыко Вылко вошел в историю отечественного искусства как наивный художник, талант которого раскрылся в ходе экспедиций В. Русанова и Г. Седова. В них он участвовал как местный житель, прекрасно знавший остров. Именно В. Русанов дал ему карандаш, а затем холст и краски. Основная часть жизни Тыко Вылко прошла на Новой Земле. Открыв в себе художника, он приучил к рисованию и своих детей. Афанасий Вылко, чьи детские рисунки хранятся в нашем собрании, был направлен учиться в Институт народов Севера, где получил профессиональное художественное образование, несколько нивелировавшее его природные данные.

Изучение рисунков подростков, выполненных под руководством Ильи Вылко, свидетельствует о том, что отец учил их внимательно наблюдать природу, рисовать один мотив в разное время дня. Это развивало чувственное эмоциональное восприятие, дававшее возможность очеловечить природу, передать созвучие своего собственного настроения состоянию природы. Как показывает изучение истории художественного образования, например, педагогический опыт А. Саврасова, соответствует этому методу, поддерживающему и развивающему интерес подростков к искусству и творчеству, способствует профессиональному самоопределению.

Большинство рисунков детей Севера, хранящихся в коллекции, выполнено подростками, не имевшими специального образования. Они не были знакомы с перспективой и другими премудростями «грамотного» рисования. Между тем в работах ощущается целостное (космическое) восприятие пространства. Убедительно передаются пропорциональные соотношения изображенных людей с пространством, животными, строениями. Подростки выбирают форматы листа в соответствии с картиной природы: панорамные, квадратные, овальные. Это определяет композиционную выразительность каждого рисунка. «Космическое» восприятие пространства характеризует, как показало изучение рисунков разных национальностей, мировосприятие детей, живущих на берегах озер, океанов и морей – огромных водных пространств.

Следующее качество, отличающее творчество мотивированных к изобразительному творчеству подростков Севера: внимательное отношение к

подробностях жизни. На рисунках раскрывается место взрослых и детей в жизни – повседневной и праздничной. При изображении свадьбы, ловли оленей, езды на санях, строительстве чума, колдовства шаманов передается роль каждого участника действия. Некоторые рисунки, изображающие движение оленей с людьми и без людей, собачьих упряжек или движение лодок по рекам и морям, напоминают наскальные росписи. Рисующий подросток убедительно передает свою включенность в изображаемое пространство или действие.

Особое направление художественного творчества детей Севера представляют вырезки изобразительного и орнаментального характера. При изображении двух оленей юный автор – житель Сахалина, линий не повторяет – у каждого свой наклон головы, движение ног, выразительная красота рогов. Высокий художественный уровень рисунков и вырезок ставит нас перед вопросом: как необученные дети так тонко владели колоритом при работе акварелью, линией, точно передавали пропорции. Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. В каждом конкретном случае мы имеем дело с результатом индивидуального художественного творчества. Но особые мировоззренческие качества, о чем сказано выше, и раннее развитие навыков работы ножом, например, объединяют детей Севера.

Национальная культура ярко проявляется в подростковом возрасте в предпочтении характерных видов декоративно-прикладного искусства, интересе к мифологии и быту. Большое место в рисунках занимает изображение национальных ковров, украшенных орнаментами. Наиболее профессиональное выражение орнаменты, известные как «оленьи рога», нашли в тетради, сформированной в 1931-1933 гг. т. Гедеоновым (как свидетельствует надпись на обложке). Об одаренности подростков свидетельствует широкая вариативность: национальные традиции не сковывают, но дают возможность юному творцу в пределах ограничений проявить фантазию и воображение.

Система художественного образования, учитывающая эти особенности, оказывается успешной, обеспечивающей становление художника, сохраняющего в своем творчестве память национальной культуры.

В ходе исследования выявлен процесс художественно-творческого развития и профессионального самоопределения подростков, принимавших участие в конкурсах и выставках 1930-1940-х гг. Победителей конкурсов направляли в открывавшиеся в то время художественные школы. Не для всех академическая система образования оказалась оптимальной для раскрытия индивидуальных особенностей таланта, но некоторым она обеспечила успех в профессии. Назову академиков А.П. Ткачева, А.П. Левитина, Д.Ю. Митлянского, народных художников России В.Г. Старова и Ю.С. Подляского, Ю.Н. Манухина. Изучение их творческого пути показывает, что образование, полученное в специальных художественных школах, оказалось оптимальным для развития таланта, благодаря соответствию мировоззрения учащихся пафосу эпохи строительства социализма. С первых работ, выполненных в подростковом возрасте и присланных на конкурс, они проявляли интерес к общественным и историческим событиям, включенность в социально значимые события.

В результате изучения исторического материала и сопоставления с работами, поступающими на конкурсы последних лет, можно сделаны следующие выводы:

- Художественная одаренность подростков разных поколений и национальностей проявляется в высокой степени мотивации к конкретному виду творчества, в эстетической чуткости к миру, опережающем характере развития в любимой области искусства, в предпочтении определенных тем или пластических мотивов для изображения.
- Специфической особенностью одаренных подростков является способность к сочинению, сознательное отношение к поиску мотива, формированию замысла.
- Одаренных подростков характеризует наблюдательность, остро проявляющаяся в работе с натуры, развитие аналитического отношения к натуре при создании художественного образа.
- Методика приобщения к искусству должна учитывать индивидуальные особенности учащегося, сферу его познавательных интересов и эстетических предпочтений.
- Важным фактором успешного развития является погружение в современное культурное пространство, формирование кругозора учащегося, дающего возможность для свободного выбора замысла и его художественно-образного воплощения.
- Успех образования во многом обусловлен саморазвитием учащегося, воспитанием его волевых качеств, готовностью преодолевать профессиональные трудности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. – М.: «Новая Москва», 1925.
2. Москва в рисунках детей XX века. 850-летию города Москвы посвящается. Каталог. Фомина Н.Н. – концепция выставки. Авторы составители: Ю.В. Голобоков, Н.В. Гросул, Н.И. Дружкова, А.Т. Зайтова, С.А. Калмыкова, В.П. Копцев, Т.А. Копцева, Н.Н. Ковалдина, Е.Н. Крючкова, М.А. Лукьянцева, Н.Н. Михайлова, Ю.Н. Протопопов, Н.Н. Фомина. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1997.
3. Первая международная выставка детского рисунка. 1934. (сборник научных статей, каталог) - М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, РЖД, Издательский дом «Ока», 2012.
4. Революция – искусство – дети. 1924-1929 гг. - М: Просвещение. 1967.
5. Фомина Н.Н. Они стали художниками. О творческой судьбе одаренных детей / Н.Н. Фомина // Художественная школа. – 2011. - №6
6. XX век в рисунках детей (альбом, научный каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее). Автор концепции издания, вст. статьи и аннотаций к разделам Н.Н. Фомина, составители Ю.В. Голобоков, Т.А. Копцева, Ю.Н. Протопопов. - М.: «Известия», 2005.