

педагогика искусства

Фомина Наталья Николаевна,

*член-корреспондент Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий лабораторией истории художественного образования
с проблемной группой «Музей детского рисунка» ФГНУ ИХО РАО,
по совместительству – заведующий отделом
эстетического воспитания детей и юношества
Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина, Москва*

Система эстетического воспитания детей и юношества в музее

17 января 2006 г. в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина был торжественно открыт Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон», расположившийся рядом с основным зданием в Колымажном переулке в отреставрированной усадьбе XVIII–XIX вв.

Создание специального дома для занятий с детьми на протяжении многих лет было мечтой сотрудников музея, посвятивших себя эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь, начиная с основания Музея, просветительская деятельность была приоритетной и для его создателя И.В. Цветаева, и для последующих руководителей Музея. Н.И. Романов в 1919 г. сформулировал основные особенности работы с детской аудиторией в Музее и цели эстетического воспитания, не утратившие своего значения.

Н. И. Романов определяет музей как «место высшего духовного отдыха» [1]. «В музее, где всё воспринимается прежде всего глазом, самым важным приобретением (...) является не множество познаний или даже новых впечатлений, но умение “видеть” и на основании виденного составлять самостоятельные заключения и выводы» [2]. Среди целей просветительской работы он особо выделяет эстетическое воспитание: «Искусство — мир красивых форм — дает как раз широкую возможность видеть многое, что ускользает от внимания в жизни, и из виденного делать выводы высшего и общего характера» [3]. В центре просветительской работы музея, по убеждению Романова, должны быть школьники. Музей «должен обратить внимание на подрастающее поколение, чтобы в детях уже воспитать любовь и интерес к музею и взрастить те семена, плодом которых и

должно быть обновление жизни силами людей, смолоду воспитанных в определенном духе» [4].

Практическая реализация проекта создания Детского центра (как любовно называют «Мусейон» сотрудники музея) происходила на протяжении 1980-х – начала 2000-х гг. под руководством Ирины Александровны Антоновой сначала – на уровне замысла совместно с В.В. Алексеевой (1930–2009) и сотрудниками Отдела популяризации, затем – на уровне воплощения. Замысел разрабатывался сотрудниками Отдела популяризации в соответствии со сложившейся в Музее на протяжении второй половины XX века системой эстетического воспитания детей и юношества.

Большое значение имело научное обоснование сложившейся к этому времени в Музее уникальной системы эстетического воспитания. В 1987 г. научным сотрудником отдела Н.Л. Кульчинской (1947–2011) в Институте художественного воспитания АПН СССР была защищена кандидатская диссертация на тему «Развитие художественного восприятия у детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях художественного музея». В 1996 г. в том же Институте Н.Н. Ковалдина защитила диссертацию на тему «Клуб юных искусствоведов как модель системы художественного образования старшеклассников».

Ко времени начала реконструкции здания его план был в полной мере согласован с содержательным замыслом – концепцией Центра эстетического воспитания детей и юношества, названного «Мусейоном» (от греч. «храм», «святилище муз»). Название восходит к культурному и научному центру античного мира Мусейону, основанному в египетской Александрии в начале III в. до н.э. Логотипом (изобразительным знаком) Центра эстетического воспитания является сова, символ мудрости древних греков.

Отдел эстетического воспитания состоит из трех секторов. Сотрудники сектора внешкольного и школьного эстетического воспитания (заведующая – кандидат педагогических наук Н.Н. Ковалдина) проводят занятия в «Семейных группах», ведут «Беседы об искусстве», лекции и семинары в Клубе любителей искусства, Клубе юных искусствоведов, в лектории для детей. Большинство занятий проходит в залах основного здания Музея, в Галерее и Отделе личных коллекций в процессе общения с подлинниками и замечательными слепками с выдающихся произведений архитектуры и скульптуры. Содержание занятий всегда имеет эстетическую направленность, обязательно согласуясь с возрастными особенностями восприятия и знаниями детей в области истории, литературы, искусства. Дошкольники с родителями, а иногда – бабушками и дедушками занимаются в Семейных группах. Дети постарше (8–10 лет) приходят на «Беседы об искусстве». Подростки 5–7 классов в соответствии с программой истории изучают в Клубе любителей

искусства искусство Древнего мира, средневековья и Возрождения, семнадцатого века. Клуб юных искусствоведов вводит старшеклассников в пространство мировой художественной культуры на лекциях и семинарах, на встречах с художниками в творческих мастерских, в процессе подготовки театрализованных представлений, в путешествиях по музеям и выставочным залам городов России и других стран. С открытием «Мусейона» возросла популярность воскресного лектория, в увлекательной форме путешествий в мир искусства приобщающего к культуре разных эпох и народов. Заведующая лекторием Л.М. Срибнис согласовывает программы театральных и музыкальных коллективов с основным содержанием художественного образования воспитанников музея. В результате у детей формируются целостные представления о культуре разных эпох и народов.

Сотрудники сектора художественного воспитания и компьютерных технологий (заведующая Н.Е. Бочарова) проводят занятия в изостудии и мастерских эстампа, керамики и компьютерных технологий. В процессе становления творческих форм занятий был отработан уникальный метод художественного развития детей 5–10 лет. Занятие начинается в залах Музея, где руководитель группы направляет внимание каждого на рассматривание произведений искусства. В таких беседах дети знакомятся с выразительными возможностями разных художественных техник; понятия композиции, колорита, ритма, пространства раскрываются в процессе чувственного соприкосновения с подлинником. Занятие продолжается у мольберта – в студии «Мусейона», где полученные впечатления осмысливаются в процессе собственного творчества.

Для разных категорий проблемных детей М.Г. Дрезниной – художником и уникальным специалистом в области психологии и арттерапии, разработана и успешно осуществляется система занятий по адаптации и художественно-творческому развитию, получившая международное признание. В «Мусейоне» оборудован отдельный вход для въезда инвалидов на колясках, комната для отдыха, помещение для занятий, в котором удобно может расположиться за столом группа детей с психологами, есть и мольберты, комната приспособлена для временных экспозиций, из окна открывается замечательный вид на приусадебный сад и главное здания Музея.

Сотрудники библиотеки (заведующая Л.С. Бобкова) занимаются комплектацией и создают комфортные условия для чтения литературы об искусстве детям, родителям, учителям истории, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, которые на занятиях в Музее регулярно повышают квалификацию.

Таким образом, уникальная система эстетического воспитания нашла воплощение в непрерывном образовании детей и юношества с 5-ти до 19-ти лет.

В Центре сложилась подвижная система взаимодействия практических и теоретических занятий – студий и клубов. Так, дети, принятые в изостудию и проявившие интерес к лепке, имеют возможность совмещать занятия в студии с занятиями в мастерской керамики (руководитель М.В. Коваленко). Воспитанники постарше – из Клуба любителей искусства – имеют возможность сочетать теоретические занятия с графикой в мастерской эстампа (руководитель И.И. Энтина). Учащиеся, проявляющие интерес к новым технологиям, могут заниматься в компьютерном классе; главным образом это подростки и старшеклассники.

Раскрытие художественного потенциала учащихся способствует атмосфера Центра: выставки детского рисунка и творчества профессиональных художников; драматические представления и музыкальные концерты детских и профессиональных коллективов. Систематические встречи с музыковедами и исполнителями в рамках абонементов на темы «Учусь слушать музыку», «О чем рассказывает музыка», «Музыка и танцы эпохи барокко», согласованные с занятиями изобразительным искусством, делают образовательный процесс разносторонним и гармоничным. Музыкальные концерты, наряду с традиционными театрализованными итоговыми представлениями Семейных групп, Клубов любителей искусств и юных искусствоведов, способствуют неформальному творческому общению воспитанников музея разных возрастных групп.

На сегодняшний день выставочная деятельность определилась как важное направление музейной педагогики, дающее возможность не только обобщить и наглядно продемонстрировать результаты занятий с детьми в Музее, но и создавать меняющуюся эстетическую среду, погружающую в искусство профессиональных художников и детское творчество разных времен и народов. Выставки проводятся совместно с творческими союзами, художественными музеями и галереями, Шанхайской организацией сотрудничества, Институтом художественного образования Российской академии образования, Центральным домом детей железнодорожников, Государственным центральным музеем современной истории России, Музейным центром Российского государственного гуманитарного университета, Российской государственной детской библиотекой.

На протяжении прошедших 6 лет сложились основные направления выставочной работы. Одно из направлений отражает традиционные формы занятий с детьми. В конце каждого учебного года воспитанники Семейных групп и Бесед об искусстве показывают свои творческие работы, как правило, выполненные под впечатлением от произведений искусства. Открытие каждой выставки в «Музейоне» для детей становится важным событием, а для музейных педагогов выставка – это способ проверить эффективность

своего труда. Рассматривая свои рисунки и разного рода поделки, дети повторяют путь погружения в культуру, пройденный за год: они вспоминают свои впечатления, у многих появляется желание возвратиться в залы. Это главный итог занятий, показатель их результативности – у детей формируется устойчивый интерес к искусству.

В процессе работы отдела эстетического воспитания возникли долговременные выставочные проекты: «Художественное творчество детей в пространстве мировой культуры», «Художники детям», «Московское время», «Учитель и его ученики».

Первый проект реализуется совместно с Институтом художественного образования Российской академии образования, в котором хранится и изучается уникальная коллекция детского рисунка, хронологические границы которой определяются 1897–2010 гг. В ней представлено творчество детей стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Истоки формирования коллекции – в совместной деятельности Института и Музея изобразительных искусств на поприще эстетического воспитания детей, начавшейся в начале 1930-х гг. при подготовке первой международной выставки детского рисунка, состоявшейся в Музее в апреле – августе 1934 года.

Суть проекта, получившего воплощение в ряде выставок прошедших в «Музейоне» в 2007–2011 гг., – в сопоставительном показе творчества современных детей и детей разных стран предшествующих поколений, объединенных, как правило, одной темой. Выставки «Коллекции и коллекционеры детского рисунка» (2007 г.), «Англия в художественном творчестве детей. 1920–2007» (2008 г.), «Герой нашего времени. 1941–2009» (2009 г.), «Франция в художественном творчестве детей. 1920–2010» (2010 г.), «Испания в художественном творчестве детей. 1920–2011» (2011 г.) оказались в равной степени интересны и взрослым, и детям. Они раскрыли разные цели коллекционирования и исследования детского творчества; общее и особенное в эстетическом восприятии детей одного возраста, но разных поколений и разных стран; документально-историческую и эстетическую ценность детского рисунка.

Выставки проекта «Художники детям» сопровождаются мастер-классами художников, которые проводятся в мастерской эстампа, в изостудии, в библиотеке. Подобные акции помогают расширить круг художественных представлений наших воспитанников, ввести их в проблематику других видов искусства, почувствовать свою причастность к современной культуре.

Каждое лето проводятся выставки «Скульптура в усадьбе на Волхонке», решающие аналогичные задачи. Выставки современной скульптуры в сквере «Музейона» (автор проекта Н.Е. Бочарова, куратор А.Г. Степина), ставшие традиционными, расширяют представления детей об этом виде искусства. Тематически связанные с экспозицией музея,

они раскрывают новые выразительные возможности этого вида искусства. Скульптура включается в жизнь ребенка, он обретает возможность общаться с произведением в естественной среде, ощущать касаниями ее пластику, фактуру, пространство и объем.

Исключительной популярностью пользуется проект, который условно называется «Московским временем» (автор проекта Л.М. Срибнис) по имени благотворительного фонда, пропагандирующего образ старой Москвы, сохраненный в фотографиях конца XIX – начала XX века. Оригинальность выставок этого проекта в сопоставлении старинных фотографий Москвы с видением современной Москвы воспитанниками «Музейона». В рамках проекта с успехом прошли выставки «Москва – Волхонка. Воспоминания и впечатления», «Охота на львов». В 2011 г. «Москва 1930-х в фотографиях и детских рисунках», на которых фотографии были сопоставлены с детскими рисунками 1930-х гг. из коллекции Института художественного образования. Выставка оказалась самой посещаемой среди всех, прошедших в «Музейоне».

Большой интерес для воспитанников музея и, как показал опыт, для художественно-педагогической общественности и широкой публики представляет долгосрочный проект «Учитель и его ученики» (автор проекта Н.Н. Фомина), предполагающий показ произведений известных художников-педагогов и работ их учеников, а также творчество художников-педагогов и учеников «Музейона».

Особое место в ряду выставочных проектов представляет передвижная выставка «Дети рисуют сказки» (автор проекта – кандидат искусствоведения И.В. Захарова). В реализацию проекта вовлечены дети Китая, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. К проекту присоединились образовательные учреждения и музеи разных регионов России: Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Кавказ и Сибирь, Урал и Дальний Восток. Сформированная в 2005 году выставка «шагает» по миру, пополняясь новыми работами детей разных стран, в круг чтения которых входят сказки народов мира. Ирина Захарова выступает в роли посла доброй воли, пропагандирующего детское творчество и вовлекающего детей в общение со своими сверстниками по поводу нравственных и эстетических представлений о добре и зле, прекрасном и безобразном.

Каждая выставка, организуясь как проблемная, становится поводом для встреч специалистов в области педагогики искусства в разных масштабах: от круглого стола до проведения научно-практической конференции.

Содержательную работу на ниве художественного просвещения развернула Библиотека Центра (зав. Л.С. Бобкова). Ею решается труднейший вопрос приобщения (не читающих, как принято считать) детей и подростков к литературе – художественной и специальной – популярной и учебной по искусству и мировой художественной культуре.

Экспозиция в библиотеке меняется фактически каждый месяц, при этом открытие некоторых выставок сопровождается встречей с интересными людьми. Детям запомнилась встреча с И.И. Кун, которая познакомила с историей работы своего отца над ставшим классическим изданием «Боги и герои Древней Греции». Плодотворность подобных встреч подтверждается затем на занятиях и в залах Музея, и в изостудии, и в студии эстампа, где работа над иллюстрацией является одним из важных направлений художественного развития.

Содержательным стержнем событий, происходящих в «Мусейоне», смыслом работы с учащимися разного возраста остается эстетическое воспитание в процессе приобщения к подлинным произведениям искусства, развитие способности видеть и понимать искусство. Большое внимание уделяется координации просветительской деятельности в Музее и в «Мусейоне». Этому содействуют тематическая согласованность ряда выставок, проходящих в основном здании Музея и в Центре, проведение музыкальных вечеров.

«Декабрьские вечера» получили свое органичное продолжение в музыкальном фестивале для детей – «январские вечера», который каждый год проводится Отделом эстетического воспитания (автор идеи и куратор проекта И.В. Захарова) совместно с Музыкальным отделом Музея (зав. отделом Л.Э. Кренкель) и Специальной музыкальной школой имени Гнесиных (директор М.С. Хохлов). Таким образом, дети, подростки и юноши, занимающиеся в разнообразных студиях, кружках и клубах «Мусейона», живут в культурном пространстве Музея.

С созданием отдела эстетического воспитания Н.Н. Ковалдиной и И.В. Захаровой был начат экспериментальный проект «Музей школе», целью которого является реализация инновационной программы художественного развития учащихся 3–4-х классов общеобразовательного учреждения. Программа включает занятия по следующим темам: мифология и современность, виды и жанры, диалог культур. В рамках этого проекта создается программа занятий с детьми младшего школьного возраста «Лето в музее» для детей, остающихся в городе летом (1–4 кл.). Экспериментальной базой исследования является прогимназия № 1768 г. Москвы и летний лагерь прогимназии. В создании и реализации проекта принимают участие Музеи Кремля, Государственный Исторический музей, музеи Коломны и другие. Программа каждого года отличается актуальностью и оригинальностью образовательной концепции: в 2007 г. «Завтрак на траве», в 2008 г. «Семейные ценности», в 2009 г. «Культура и искусство Германии и России эпохи Средневековья. Диалог культур», в 2010 г. «Олимпийские игры. Традиции и современность».

Совместно с Историческим музеем А.Г. Степиной разрабатывается и проверяется в деятельности программа «История и искусство Древнего Мира» для 5-ого класса. Научные сотрудники отдела участвуют в создании программы эстетического воспитания в музее для выпускников Детских домов Москвы.

В программе «Музей школе» участвует 2400 школьников.

Количество детей, охваченных систематическими занятиями в Центре эстетического воспитания ежегодно, превысило 3500 человек.

Опыт, накопленный сотрудниками отдела, дает основание для глубокого изучения проблем восприятия искусства современным юным зрителем, что позволяет обновлять содержание и формы эстетического воспитания.

В Музее изобразительных искусств на протяжении всей истории его существования значительное место в просветительской деятельности уделялось занятиям с педагогами. Открытие Центра значительно расширило возможности и в этой сфере. Прежде искусствоведы занимались с учителями изобразительного искусства и мировой художественной культуры Москвы. Ныне появилась возможность проведения краткосрочных цикловых занятий с учителями разных регионов и республик России в летние месяцы. В опыте работы с учителями из Чебоксар (Чувашия), Москвы и Московской области летом 2007 г. апробирован цикл занятий, сочетающих мастер-классы в студиях, мастерских и на пленэре с экскурсиями по экспозиции основных зданий Музея и лекциями ведущих музейных педагогов. Полезным для сотрудников «Музейона» является знакомство с региональным опытом эстетического воспитания подрастающего поколения.

Существенное значение для расширения форм работы с детьми и повышения их результативности имеют контакты с зарубежными коллегами, которые осуществляются в традициях обмена опытом на встречах в Центре эстетического воспитания и в командировках. На международном уровне Система творческого развития детей и юношества в условиях художественного музея была представлена на заседании комитета образования и культурных акций ИКОМ Н.Н. Ковалдиной в Вене (Австрия, август 2007 г.), на форуме в Дрездене (Германия, 2010 г.). В командировках Т. А. Юшкевич, Н. Н. Ковалдиной, И.В. Захаровой, Н.Н. Фоминой в галерею Тейт в Лондон (Англия, 2008, 2011) произошло знакомство с образовательными программами в музеях Англии.

Опыт просветительской деятельности сотрудников отдела находит отражение в серии книг для детей и подростков «Я – художник» и «Учусь смотреть». Результаты работы Музея в области эстетического воспитания регулярно публикуются в журналах

«Юный художник», «Искусство в школе», «Семья и школа», «Изобразительное искусство в школе».

Своеобразным смотрам эффективности системы эстетического воспитания детей и юношества, сложившейся в Музее, явилось празднование в 2010 г. пятидесятилетия уникальной формы работы со старшеклассниками в художественном музее Клуба юных искусствоведов. Проведение встречи выпускников разных поколений, изучение результатов проведенного анкетирования (Л.А. Аметова) выявило огромное значение этой формы занятий для самоопределения в жизни. В связи с юбилеем КЮИ была издана книга «Музей и дети. Воспитание поколений»; в ней система эстетического развития детей раскрыта в рассказах старейших сотрудников отдела, воспоминаниях воспитанников, документальных фотографиях и произведениях детского творчества.

Жизнь в «Музейоне» не замкнула детей в стенах уютного старинного особняка – напротив, стены Музея раздвинулись. Члены клубов и кружков чаще ходят на выставки и не только в здания музейного городка, но и в Кремль, и в Третьяковскую галерею, в творческие мастерские художников. Актив КЮИ каждый год путешествует по городам и музеям мира. Но, главное, выпускники стремятся в Музей, возвращаются в него, став взрослыми, и очень часто приводят своих детей. Хочется верить, что именно здесь они находят «место высшего духовного отдыха».

Литература

1. Романов Н. И. Как устраивать местные музеи. М., 1919, с. 42
2. Там же. С. 43.
3. Там же.
4. Там же. С. 62.