

Концев Виктор Петрович

Victor Koptsev(1)

кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ
доцент кафедры рисунка и графики института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ
"Московский городской педагогический университет"
Ph.D., Honoured teacher
of the Russian Federation, Associate Professor of drawing and graphics
of the Institute of culture and arts, Moscow city pedagogical university

Концева Татьяна Анатольевна

Tatiana Koptseva(2)

кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Ph.D., associate professor, senior researcher
of the Federal State Budget Scientific Institution "Institute of Art Education
and Cultural Studies of the Russian Academy of Education"

ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛА БУДУЩЕГО В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ

Axiological meanings of art education: school of the future in child's drawings

Ключевые слова: ценностные смыслы образования, школа сегодня, будущее школы, детский рисунок, передвижная выставка детского рисунка, Международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Keywords: axiological meanings of education, the school today, the future of the school, child's drawing, a traveling exhibition of children's drawings, International collection of children's drawings of the Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education.

Аннотация. В статье анализируется содержание детских рисунков 1930-2017 гг. из Международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, в которых изображена школа. В ретро-современных рисунках детей, как в зеркале истории, находят отражение школьные будни, интересы детей, любимые уроки и занятия. В рисунках-мечтах о школе будущего юные художники аккумулируют социальные запросы общества, размышляют о будущем школьной жизни, каким должен быть урок изобразительного искусства, какое место должно отводиться в школе предметам образовательной области «Искусство». Делается вывод о том, что по сравнению с 1930-ми годами наибольшую активность в конкурсно-выставочном движении проявляют девочки, нежели мальчики. В рисунках-мечтах выражены те ценностные смыслы образования, которые молодое поколение желает взять с собой в будущее, это и книги, и любовь к разным предметам, и стремление к знаниям, и уважение традиций, и постижение нового, где учитель и дети находятся в сотрудничестве, а предметам эстетического цикла и урокам

изобразительного искусства, несмотря на технический прогресс, отведено достойное место.

Abstract. The article examines the content of children's drawings (1930-2017) from the International collection of children's drawings of the Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education, in which school was depicted. Like a mirror of history, retro-modern children's drawings reflect school life, children's interests, favorite lessons and classes. In the drawings-dreams about school of the future young artists accumulate social needs of the society, speculate on the future of school life, what an art lesson should look like, what place should be given to subjects of the educational area "Art" at school. It is concluded that in comparison with 1930 years girls take a more active part than boys in competitive exhibition movement. The drawings-dreams express the moral values of education which the young generation wants to take along in the future, these are books, interests to the different school subjects, the desire for knowledge, respect to traditions, comprehension of anything new, where the teacher and the student collaborate, and where the Art lessons and aesthetic subjects take their rightful place, notwithstanding the technological advance.

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

Педагогика искусства рассматривает образование как ценность, как способ существования человека, как способ передачи будущим поколениям понимания смысла жизни и роли искусства в воспитании человека культурного. Школа, являясь институтом культуры, способствует формированию ценностных смыслов образования, тех вневременных постоянных, важных и актуальных для ребенка смыслов бытия. Анализ ретро-современной выставки детского рисунка 2017 года «Школа вчера, сегодня, завтра», организованной Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования (ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017 г.) позволяет сравнить представления о школе будущего детей 1930-ых годов и современных школьников, живущих в городе и селе.

В детском рисунке 1930-2017 гг., в котором ребенок изображает свою школу, как в зеркале истории, находят отражение школьные будни, интересы детей, любимые уроки и занятия. В рисунках-мечтах о школе будущего, юные художники, с одной стороны, аккумулируют социальные запросы общества, семьи, с другой, - фантазируют о том, какой школа должна быть, каким должен быть урок изобразительного искусства, какое место должно отводиться в школе предметам образовательной области «Искусство», выражают свои личные запросы.

В Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО» хранятся рисунки Советского отдела Международной выставки 1934 года по теме «Школа» [4], а также рисунки XVI Передвижной выставки детского рисунка 2010 г. «Мой учитель» [2], в которых дети отразили как день сегодняшний, так и мечты о будущем школьной жизни.

Сегодня многие деревенские школы ничем не отличаются от городских. А в 1930-е годы доля сельского населения страны составляла 70%. По данным Г.В. Лабунской на конкурсы детского рисунка 1930-х гг. из села поступало больше работ, чем из города [5]. Темпы промышленного развития привели к тому, что сейчас картина иная: более 70% населения проживает в городах, а 30% - в деревне.

Современная школа – это в основном школа городского типа, имеющая

специально оборудованный класс изобразительного искусства, иногда с компьютером и интерактивной доской, в котором занимаются 25 учеников. В школе 1930-х годов в классе 46 и более детей, часто отсутствует электричество, по большей части нет специально оборудованного кабинета изобразительного искусства. Ведется «борьба» за всеобщее начальное образование детей. Детские сады – редкость, но их сеть активно развивается. Если в 1930 году детский сад посещало 6050 человек, то спустя 2 года их количество увеличилось в 7,5 раз.

В 1930-е годы осуществлялись государственные программы «Ликвидации неграмотности», «Электрификации страны», повсеместно внедрялась «Программа Единой трудовой школы», что нашло непосредственное отражение в ретро рисунках. О чем же мечтали дети 1930-х годов, какую школу они хотели видеть в будущем?

Дети и взрослые всегда мечтали и мечтают о лучшем, чем сегодня, будущем, пишут об этом книги, создают рисунки. Порой их представления о будущем наивны, порой - глубоки и содержательны.

Например, в представлении французов и немцев 1900-х годов будущее 2000 года представлялось так: «Роботы освободили людей от тяжелого труда, подарив время для путешествий и удовольствий. Каждый человек ежедневно проходит по 16 км пешком, при этом в его распоряжении — практически любой транспорт: от личных крыльев и мокростопов, до сверхскоростных поездов, пароходов и самолетов», - читаем на фантике-открытке тех лет.

В начале XX века во Франции были изготовлены конфеты с открытками-предсказаниями, посвященными 2000 году. Зарисовки о будущем придумывал художник Жан-Марк Коте и его коллеги. Первая партия предназначалась для Всемирной выставки в Париже 1900 года.

Школа будущего представлялась оборудованной специальными машинами, в которые будут загружаться книги. Отобранная информация передается ученикам через наушники. Всё это чем-то отдаленно напоминает современный лингафонный кабинет или интернет-класс с компьютерами. Полы в школе будут натирать автоматическая швабра, прототип современного пылесоса.

В Германии высказывалась идея обмена голосовыми и видео сообщениями с помощью футуристических гаджетов, а также создавались фантастические рисунки о кино-фоно-телеграфе, которые ныне воплощены в современных видеозвонках (Skype и др.), телевизорах и компьютерах.

Уроки, по мнению «футуристов», будут проходить, как бы сейчас сказали «в онлайн» режиме. Если география, то обязательно должно быть реальное путешествие на Северный или Южный полюс, в Африку или Австралию. Если это зоология, то возможно и изучение подводного мира под водой. Предлагались различные варианты аппаратов для подводных и надводных путешествий, разнообразные формы летательных аппаратов и чудо-машин для быстрого перемещения по земле и над ней. Сочинялись необычные формы машин-амфибий для земноводных маршрутов.

Идея открыток с предсказаниями в конфетах была подхвачена и воплощена в Москве в 1914 году: на кондитерской фабрике «Товарищества Эйнем» (ныне

«Красный Октябрь») стали выпускать продукцию с названием «Москва будущего», «Москва через 200 лет» с приложением в виде соответствующей почтовой карточки. Поскольку дети любят конфеты, то некоторые из них, возможно, видели эти открытки, и их сознание рождало свои образы будущего.

«Центральный вокзал воздушных и земных путей сообщения» доставляет пассажиров по земле и воздуху «с быстротою телеграмм», – читаем на фантике-открытке. – Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользят, изящные аэросани. Москва-река превратится в мировой торговый порт с прозрачной водой и будет служить только для мирных кораблей, военные корабли будут упразднены за ненужностью».

А что же дети, о чем они мечтали в 1930-е годы?

80 лет назад Зубов Юрий мечтает о социалистическом городе будущего, о чем свидетельствует изобразительный образ его рисунка «Город будущего» [5]. В отличие от взрослых его мечтания обращены к ближайшим пяти годам – годам пятилетнего плана. В своем городе и школе он надеется увидеть электричество. В рисунке выражена идея пятилетнего плана: единство города (справа от реки) и деревни (слева). Река – это течение времени - Пятилетка.

Дирижабли «Правда» («Комсомольская правда, 1930 г.», «СССР» («СССР-В6» (Осоавиахим), 1934 г.), самолеты, автомобили, тракторы на полях, мост, соединяющий город и деревню, пароход, тепло- и гидро- электростанция, сеть проводов (электрофикация), завод, две телевизионные башни, похожие на Шуховскую (1920-22), высотные дома трех и более этажей, политехнический музей, банк, обсерватория, мясная лавка, кинотеатр «Восток», клуб «Ударник», сельсовет, больница, школа, детский сад, кооператив – все это важные объекты его сложной композиции, созданной простым карандашом и акварельными красками на небольшом и потемневшем от времени листе бумаги.

Пятнадцатилетний мальчик (Колбин) в 1937 году мечтает увидеть в скором будущем реализацию грандиозного проекта постройки в Москве Дворца Советов. А юный художник Степанченко – сеть московского метро. Тринадцатилетний украинский школьник мечтает о Днепрострое, высотных домах и о строительстве гигантского памятника В.И.Ленину. Его мечта осуществилась только в 1964 году, когда был установлен 19.8 метровый памятник Ленину на лошади рядом с въездом на ДнепрогЭС. В нижней части надпись: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны». В 2016 г. памятник был демонтирован.

Итальянский мальчик в 1930-е годы прошлого века мечтает о межпланетном сообщении [5].

О чем же мечтают наши дети сегодня, в 2017 году. Как они представляют школу будущего? Отличаются ли представления городских детей и детей, живущих в деревнях и в небольших провинциальных городах? О чем мечтают ученики начальной школы, а о чем – старшекласники?

Мечты восьмилетней Тани Зимаковой, которая учится в подмосковной типовой школе г. Электроугли, не смотрят в космическое будущее, они вполне реальны: это возможность на перемене хорошо отдохнуть, иметь бассейн, игровую площадку, каток, футбольное поле и поиграть с животными. Здание школы она

хочет видеть красочным, словно составленным из цветных стекол [5].

Мечты восьмилетнего ученика московской школы Димы Шапорова очень конкретны. Он любит урок изобразительного искусства. Рисуя школу будущего, школьник скорее дает себе завет: хорошо учиться. Будучи не очень прилежным учеником, которого учителя и родители все время призывают к прилежанию, он называет свой рисунок «Школа ума и красоты» (2007 г.). Однако современные достижения науки, по его мнению, обязательно должны быть в школе: это вертолет и телескоп, солнечная батарея, а также фонтан и игровая площадка [1].

А вот мечты отличника Романа Филичева (8 лет), дополнительно занимающегося в школе «Эврика» и бальными танцами, иные. Его школа будущего называется «Школа загадок и идей».

Коллективная композиция «Школа будущего с фонтанами шоколада» выполнена ученицами третьего класса этой же школы: Захарова Лена пишет стихи, Романцева Наташа – неоднократный призер конкурсов детского рисунка. Девочек можно назвать «сластенами», поскольку они любят шоколадные конфеты. Юные художницы – подруги и часто на уроке ИЗО вместе трудятся над одним рисунком.

Создавая образ школы, девочки комментируют: «Школа будущего необычной формы с фонтанами горячего шоколада и сладостями, спальнями-люльками, экскурсионным автобусом, космическим кораблем, парком развлечений и ботаническим садом с диковинными растениями, с возможностью менять погоду, чтобы всегда были солнечные дни и хорошее настроение: при входе на территорию школы написано «Добро пожаловать!» [1]. Рисунок девочек, стали победителями школьного конкурса детского рисунка «Школа будущего глазами детей», по итогам которого состоялась Передвижная выставка детского изобразительного творчества в школе № 1913 (Зеленоград) и на ВВЦ в дни Московского образования (18-21 апреля 2007 года), в рамках программы «Школа будущего».

На конкурс детского рисунка «Школа вчера, сегодня, завтра» (2017 г.) поступил рисунок из города Краснознаменска, МБОУ СОШ № 4 им. Г.К. Жукова с углубленным изучением отдельных предметов. Семилетний Георгий Козлов назвал работу «Школьный городок», изобразив перед зданием школы большую «площадь для всех», где есть Музей, Школа танцев, Дом для художников, Дом Астрономии, Дом Физкультуры, Музыкальная школа, а над ней Аптека, Медкабинет. В центре школьного городка вход в основное здание школы №4, а также Спортзал, Школа плавания, Бассейн.

Школьный городок обрамлен стеной со сторожевыми башнями и колючей проволокой: от террористов. В детском рисунке отражены реалии сегодняшнего дня и готовность ребенка «защититься колючей проволокой» от невзгод и опасностей, которые он видит с экрана телевизора и в процессе тренировочных школьных акций «Эвакуация».

Следующая серия работ пришла на конкурс из Покрово-Пригородной средней школы Тамбовской области. В Интернете читаю: «В Покрово-Пригородной школе «обезвредили бомбу». По легенде, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в школе обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. По тревоге были подняты все спецслужбы. В рамках

антитеррористического занятия все дети и учителя были эвакуированы из школы.

Однако в большей своей массе, детские рисунки, которые поступили из общеобразовательных школ на конкурс 2017 г., красочны, декоративны, имеют позитивный настрой и дают обобщенное представление о ценностных смыслах образования. Дети фантазируют о комфортных условиях обучения и выражают свои художественно-эстетические предпочтения.

Подростки, в отличие от младших школьников, при описании школы будущего более детально подходят к ее архитектурному проекту. Так Баблоева Варвара (12 лет) создает рисунок «Школа моей мечты» (2016 г.), представляя ее в разрезе. Это школа с красивыми входными дверями, в раздевалке шкафчики для каждого, со столовой, балкончиками с зонтиками от жары, универсальными классами с камерами, персональными столами и компьютерами, интерактивной доской, наглядными пособиями и книгами; с игровой комнатой, где есть качели, диван, портал на море, горка со съездом в шары; с комнатой для сна с кроватями и подвесными звездами, луной и планетами; на крыше под открытым небом класс с цветами, где растут яблони и самые сочные яблоки «для всех», в одной из яблонь дупло «Вход в подземелье»; слева – дверь в библиотеку и лифт, справа – на крыше бассейн с водоплавающими игрушками... Вокруг школы летают птички.

Двенадцатилетняя Самарина Татьяна озабочена экологическими проблемами современности и опасностью ядерной войны. Она не исключает возможности перенесения жизни под воду или на другие планеты «со всеми памятниками культуры». На учебу дети будут ходить в специальном скафандре, детали которого девочка прорисовывает с особой тщательностью. Автор-график в своем рисунке создает уникальный проект стеклянного подводного купола, который «укроет» любимую школу и сохранит ее под водой. Татьяна любит изобразительную деятельность и поэтому нарисовала себя с подводным планшетом для рисования.

Космическая тематика доминирует во многих рисунках подростков в 2000-е гг. Тювинов Глеб из 5 класса зеленоградской школы № 1913 представляет урок астрономии в 2025 году, как космическое путешествие. Глеб со знанием дела прорисовывает фантастический пейзаж. «Летающую школу над землей» рисует Зайцева Юлия (5 класс).

В рисунках-мечтах многих детей школа будущего представляет единое информационно-энергетическое пространство. Урок геометрии оснащен по последнему слову техники: интерактивная доска, пульта, компьютерный учебник и др. Существует урок «Изучение роботов». Школа окутана множеством информационных проводов. Урок информатики проходит в увлекательной форме, о чем свидетельствуют внимательные взгляды детей на рисунках [1].

Даже урок физкультуры оснащен всевозможными чудо-электро-тренажерами. Энергетические шары на уроке истории переносят ребят в прошлое и будущее, позволяя изучать историю «в реальном времени». Виртуальный Пушкин появляется на уроке литературы и декламирует стихи. Уроки биологии и исследование через лупу природного мира разных стран и разных обитаемых планет осуществляются непосредственно в природе, а не в классе.

Некоторые ребята убеждены, что изобретенная машина времени позволит

перемещаться в царство динозавров и кормить их. Урок астрономии будет проходить на тех планетах, которые изучаются по образовательной программе. Из детских рисунков следует, что учитель, а не робот, интересно, «с огоньком в глазах» объяснит тему и увлечет своим предметом. Учеников в классе будет мало: всего четыре человека. Но любители почитать книги останутся: во многих детских рисунках в космических путешествиях ребята читают книги [1, 2].

Что касается уроков искусства, то некоторые подростки верят в возможность моделирования любых ситуаций, сказочных и реальных, для посещения театров, музеев и рисования с натуры необычных объектов мироздания. Важно отметить тот факт, что в своих футуристических рисунках ребенок-художник изображает себя с обычным мольбертом или листом бумаги, красками и карандашом, а не с гаджетом. Это свидетельствует о желании в будущем создавать рисунки рукой и традиционными художественными материалами, а не с помощью компьютера.

Несмотря на то, что в современной школе еще нет совершенства, а в некоторых еще даже не достигнут уровень оснащения наглядными пособиями и оборудованием, которое было в иных образовательных учреждениях 1930-х годов XX века, наши дети мечтают и надеются на лучшее. В их рисунках нашли отражение не только мечты, но те ценностные смыслы образования, которые молодое поколение желает взять с собой в будущее, – это и любовь к книге, и осознание важности разных общеобразовательных предметов, стремление к знаниям и постижению нового, где учитель и дети находятся в сотрудничестве, а предметам эстетического цикла и урокам изобразительного искусства отведено достойное место.

Про графический лист Александра Барунина (9 кл.) из зеленоградской московской школы № 1913 хочется сказать отдельно. Во-первых, он единственный из всех старшеклассников подписал свой рисунок «по-взрослому», указав не только имя и фамилию, но и отчество: Барунин Александр Анатольевич. Размышляя о школе будущего, он написал: «В перспективе я хотел бы увидеть школу такой: с телескопом, ботаническим садом на крыше, с собственным школьным спутником, с крытым стеклом актовым залом и художественной студией. У учеников есть портфели-роботы; у учителей – собственные автомобили на солнечных батареях. Школа независима от электросети, потому что на крыше есть ветреные генераторы. И дети с удовольствием каждый день ходят в школу!»

Как хочется, чтобы его мечты сбылись, и дети с удовольствием ходили бы в школу и не только в Москве, но и в других регионах страны. Чтобы сельские школы ни в чем не уступали городским.

Анализ рисунков из Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО», которые экспонировались на трех современных выставках [1,2], а также анализ «старых» рисунков 1930-х годов [3,4,5,6], позволяет сделать вывод о том, что дети, также как и взрослые, мыслят по «государственному», мечтают масштабно, в то же самое время, их рисунки отражают социокультурную ситуацию в стране и общественные запросы семьи, но, главное, – в своих рисунках юные художники выражают личностные ценности образования, которые для них важны.

Содержание работ современных детей показывает что:

- гуманистический смысл образования они видят в обращенности обучения на себя, ратуют за уют, за свое комфортное пребывание в школе, разумное сочетание труда и отдыха (индивидуальные раздевалки, ванны, бассейны и т.п.);

- важным способом освоения мира считают самостоятельный поиск информации посредством компьютерных технологий (посещение виртуальных музеев, выставок, театров, «виртуальный Пушкин, читающий стихи» и т.п.), но книга по-прежнему считается важным источником знаний;

- путь познания юные художники связывают с особой эмоциональной насыщенностью занятий, с индивидуальным или в небольшой группе общением с педагогом на уроке или во внеурочное время;

- продуктивность образования они видят в деятельном характере учебного труда и творчестве, художественную и учебную деятельность связывают с игрой и приключениями, путешествиями в реальные и предполагаемые обстоятельства.

Художественно-эстетические предпочтения девочек и мальчиков имеют свою специфику. Мальчики в большей степени, чем девочки, обращают внимание на архитектурные особенности школы, ее «обереговой» статус, на компьютеризацию образования. Девочки особое внимание уделяют межличностным отношениям, учительской любви, школьному уюту, эстетике ее экстерьера и интерьеров, цветам, игровым площадкам, оформлению столовой, зон отдыха и т.п.

В 1930-е годы большую социальную и художественную активность проявляли мальчики и жители села, а в 2000-е годы, рисунки на конкурсы детского рисунка присылают в подавляющем большинстве городские жители и девочки. Ценностные смыслы образования раньше и сегодня остаются неизменными – это жажда знания, любознательность, сохранение художественных традиций, любовь к школе. Содержание детских рисунков свидетельствует о том, что проблемы детей – это проблемы взрослых. Современные дети, мечтая о будущем мире, о компьютеризации и модернизации школы, техническом оснащении образовательного процесса и учительской любви, в своих рисунках дают завет нам взрослым о том, чтобы, выстраивая школу будущего, мы оправдали их надежды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Копцев В.П. Школа будущего глазами детей: Передвижная выставка детского изобразительного творчества. – М.: ВВЦ, 2007.
2. Копцева Т.А. Мой учитель: Шестнадцатая передвижная выставка детского изобразительного творчества. – М.: Альтекс, 2010.
3. Копцева Т.А. Международная выставка детского рисунка в Москве 1934 года. Общий обзор. Анализ коллекции //История художественного образования в России: проблема культуры XX века. – Под ред. Н.Н. Фоминой. – М.: Издательский дом Российской академии образования, 2003. – С.122-145.
4. Международная выставка детского рисунка. Каталог. – М.: Всекохудожник, 1934.
5. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО».
6. Фомина Н.Н. Художественное образование как проблема науки и художественно-педагогической общественности первой половины XX века. История Центрального дома художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР и музея детского рисунка // //История художественного образования в России: проблема культуры XX века. – Под ред. Н.Н. Фоминой. – М.: Издательский дом Российской академии образования, 2003. – С.11-49.