

Протопопов Юрий Николаевич
Iouri Protoporov

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», Москва.

PhD (the pedagogical sciences), the associate professor; the senior research fellow of the Federal State Research Institution «Institute of art education and culturology of the Russian academy of education», Moscow.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В США И СССР В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

The development of children's artistic giftedness in USA and USSR in supplementary education

Ключевые слова: художественное воспитание, одаренные дети, дополнительное образование.
Keywords: art education, gifted children, supplementary education.

Аннотация. В данной статье анализируется теория и практика работы с одаренными в области искусства детьми в США и СССР. Акцент сделан на практическом решении проблем, связанных с воспитанием художественно одаренных детей. В художественном образовании в США автор статьи рассматривает работу с детьми в музеях и летних лагерях. В системе дополнительного образования в СССР анализируется опыт работы выдающегося педагога-художника В.С.Щербакова.

Abstract. This article presents analysis of the educational theory and practice of artistic gifted children in the USA and the USSR. The main attention is concentrated on the practical decision of problems which connected with education of artistic gifted children. The author describes the work with artistic gifted children in museums and summer art camps in the USA, also it is analysed the practice of the outstanding art teacher V.S.Scherbakov in the USSR.

В работе с одаренными детьми педагогу необходимо помнить о естественном ходе развития их способностей. В первую очередь важно пробудить у ребенка стремление к творчеству и достижению совершенства в своих делах. Но в основе этого должны быть внутренние мотивы. При выполнении посильных и интересных заданий он будет получать удовольствие от занятий любимым делом. Довольно часто в своем стремлении привить ребенку профессиональные навыки педагог подавляет его творческие

импульсы, что может привести к угасанию интереса к той области деятельности, в которой у него выдающиеся способности [6].

Свободная творческая активность учащихся в большинстве случаев характерна для их внеклассной и внешкольной деятельности, то есть в системе дополнительного образования. Такая деятельность, как правило, внутренне мотивирована, и человек получает удовольствие не только от результата, но и от процесса осуществления замысла. Р.Милгрэм (Израиль) и Е.Гонг (США) провели исследование, в котором выявляли связь внешкольной активности с выбором профессии. Они приводят в своей статье следующие данные: «Мы исследовали инициативную внешкольную деятельность интеллектуально одаренных юношей как средство прогноза их профессионального выбора и профессиональных успехов в ранней зрелости. У 45% обследованных испытуемых была обнаружена очень сильная связь между содержанием внешкольной юношеской активности и характером избранной профессии. Более того, те испытуемые, у которых внешкольная активность совпадала с выбранной профессией, обнаружили более высокий уровень профессиональной успешности, чем те испытуемые, у которых эта связь отсутствовала» [5].

С целью обогащения образования одаренных школьников в США для них организованы занятия после уроков и субботние школы. Детям, одаренным в области изобразительного искусства, предлагают посещать занятия в художественном музее. С конца пятидесятих годов прошлого века во многих музеях существуют образовательные программы, предназначенные для юных посетителей от пяти до восемнадцати лет. Там они занимаются историей, археологией, этнографией, живописью, скульптурой, дизайном и даже танцами. Во многих музеях существуют образовательные программы, предназначенные для юных посетителей от пяти до восемнадцати лет. Флейшерровский художественный мемориал при Филадельфийском музее изобразительных искусств за год предлагает более ста классов, в которых ученики могут заниматься изобразительным, декоративным и конструктивным творчеством. Занятия в них проходят по субботам в течение двух с половиной месяцев осенью, зимой и весной. В связи с огромной их популярностью запись производится в форме лотереи. Стоимость этих занятий – 30 долларов за цикл для обычных посетителей и 15 долларов для членов Флейшеровского клуба. Весенний семестр 2014 года продолжался с 6 апреля до 14 июня.

Дети с пяти до тринадцати лет могут посещать класс живописи и рисунка, осваивая различные приемы работы с художественными материалами и элементы художественной формы (колорит, композиция) на доступном для их возраста уровне. Детям от пяти до десяти лет предлагается посещать класс смешанной техники, в котором они работают с различными современными материалами, создавая объемные и плоскостные композиции, включающие и скульптуру. Тем, кому от одиннадцати до тринадцати лет предлагают посещать класс искусства работы с тканью. Там они могут создавать декоративные и функциональные произведения (как объемные, так и плоскостные). При этом осваивается работа с войлоком, шитье, печатание на ткани, плетение, включая и

изготовление кукол. С ними работают как мастера современных направлений в искусстве, так и традиционалисты. В этом классе могут заниматься не больше десяти человек, но принимают детей с любым уровнем художественной подготовки. Для занятий в классе скульптуры приглашаются дети от семи до восемнадцати лет. Они работают с глиной, создавая объемные произведения, осваивая технику исполнения пространственной композиции. Работают над рельефами, учатся покрывать свои произведения глазурью. Рисунку и печатной графике могут обучаться дети от десяти до восемнадцати лет в студии эстампа. Они работают в технике офорта, монотипии, а также гравюры на линолеуме и дереве. В класс «Основы искусства» приглашаются учащиеся от четырнадцати до восемнадцати лет. Здесь они осваивают основные элементы художественной выразительности (линия, контраст, баланс, форма и т. п.), знакомятся с перспективой, композиционными построениями, занимаются рисунком и дизайном, Все это потребуется им в более продвинутых классах. В студии батика занимаются также ученики от четырнадцати до восемнадцати лет. Они создают композиции на ткани как фотопечатью, так и способом ручной росписи и имеют возможность перевести это изображение на майку или на бумагу. Подростки от одиннадцати до тринадцати лет в фотостудии обучаются подмечать интересные композиции, ракурсы, рассказывать с помощью фотоснимков истории, осваивают Photoshop, учатся редактировать и трансформировать фотообразы. Кроме того, в танцевальной студии дети пяти лет и выше могут обучиться камбоджийскому танцу, который в прошлые времена исполнялся при дворе камбоджийского императора. В нем изображаются истории богов, демонов, героев. Осваивая этот танец, дети познают символику жестов, костюмов и масок, учатся правильному дыханию и умению сохранять равновесие в сложных движениях.

С 1957 года по 1962 год в штате Иллинойс работали летние семинары для учителей, занимающихся обучением одаренных детей. Продолжением этого явились летние школы для одаренных школьников. Одной из первых летних образовательных программ для художественно одаренных детей стала программа Северо-Западного университета «Херувим». В штате Мичиган была создана летняя программа в Академии Искусств Интерлокена (Interlochen Arts Academy). Для талантливых в области искусства старшеклассников работают летние лагеря при колледжах и университетах. В этих же учреждениях для них существуют образовательные программы и во время учебного года. Для того чтобы найти то, что нужно, можно воспользоваться информацией в Интернете или посоветоваться с учителем, преподающим искусство.

Летние образовательные программы по искусству предлагают:

Колледж изобразительного искусства Бостонского университета (рисование, живопись, скульптура); Корнелльский университет – Итака, шт. Нью-Йорк (практическое введение в архитектуру и изобразительное искусство); Калифорнийская летняя школа искусств – Валенсия, шт. Калифорния (четырёхнедельные занятия под руководством профессионалов музыкой, театром, видеоартом и фильмами, визуальными искусствами,

танцами, литературным творчеством и анимацией); Летний лагерь искусств в Интерлокене – Северо-Западный Мичиган (литературное творчество, танцы, видеоарт, музыка, театр и визуальные искусства); Школа Художественного института в Чикаго – шт. Иллинойс (изобразительное искусство, дизайн и литературное творчество); Школа визуальных искусств Нью-Йорка (анимация, создание фильмов, видеоарт, карикатура, живопись и рисунок, скульптура, печатная графика, графический дизайн и фотография).

Лагерь искусств Интерлокена предлагает образовательные программы для школьников от третьего класса до двенадцатого. Учащиеся, специализирующиеся в музыке, имеют возможность выступить в различных залах и на 3 500 мест, и в камерных расположенного на берегу живописного озера лагеря. Каждое лето в него приезжают до 2 500 учащихся из разных стран, чтобы заниматься с высококвалифицированными деятелями искусства и педагогами. Наиболее талантливые юные музыканты старшего возраста, отобранные при прослушивании на основе высокого уровня подготовки, благодаря Программе Эмерсоновских стипендий имеют возможность получить бесплатно или частично оплачиваемый курс подготовки в этом лагере. К прослушиванию приглашаются учащиеся, играющие на оркестровых инструментах: струнных, арфе, деревянных и медных духовых и ударных [2].

Учащимся в этом лагере предлагают, помимо основных, следующие элективные (факультативные) курсы визуальных искусств. Курс «Смешанная техника на плоскости» знакомит их с техникой коллажа. Они исследуют широкие возможности применения различных материалов и осваивают как традиционные, так и нетрадиционные подходы к технике работы с ними. Поэтому они осваивают рисунок, живопись, трансформацию образов, коллаж, печатание на ткани и работу с бумагой. Курс «Книги художников» открыт для тех, кто интересуется искусством книги. Учащиеся будут изучать историю, формы и конструктивные особенности иллюстрирования книг. Этот класс междисциплинарный, поскольку и образы, и текст объединяются в визуальную форму в процессе работы над книгой. Курс «Керамика» предназначен для тех, кто хочет почувствовать выразительные возможности глины. Он направлен на ознакомление учеников с основными инструментами для работы с глиной, с творческим подходом к созданию как индивидуальных, так и коллективных произведений. Работа на гончарном круге не предусмотрена. Выбравшие курс «Рисование природных объектов» работают на берегу озера или в лесу. Они зарисовывают раковины, растения, пейзажи. Занятия направлены на освоение основ рисования, развитие наблюдательности и на расширение средств художественного выражения своих представлений и переживаний. Класс «Техника рисунка» открыт для учащихся, стремящихся освоить техники и материалы рисунка. Он направлен на развитие координации глаз-рука и способности рисовать по наблюдению. Первоначальные простые традиционные упражнения на повторение контура изображаемого предмета рукой в воздухе, рисование контура с закрытыми и открытыми глазами является основой для освоения рисунка. Далее ученики изучают линейную перспективу, способы

изображения предметов, основы композиции. В курсе «Цифровые искусства» используется программное обеспечение Adobe Creative Suite. При этом ученики пользуются планшетами, цифровыми видеокамерами, фото принтерами, сканерами с целью создания двумерных печатных работ. Учащиеся знакомятся с фундаментальными проблемами разработки и решения композиционных, типографских задач и организации информационного пространства. Цель курса – обучить слушателей создавать и осуществлять содержательные замыслы. Для занятий не требуется иметь специальные знания. Необходимо только уметь пользоваться компьютером. Курс «Ювелирный дизайн» знакомит с техниками, которые используются в этом виде искусства. Ученики исследуют современные подходы к созданию традиционных ювелирных изделий: колец, браслетов, бус и сережек. Слушатели курса «Скульптура» знакомятся с работой в объеме. Они осваивают технику ваяния, резьбы, моделирования и конструирования, используя различные материалы: глину, пластические массы, дерево, металл и т. д. [2].

Постепенно летние школы стали довольно распространенной формой дополнительного образования одаренных школьников в США. Занятия в них продолжаются в течение одной или нескольких недель. В среднем на учебу отводится пять дней в неделю по пять часов в день. На обязательную самоподготовку отводится время в пределах двух часов. Так распределяется время в широко известной и престижной летней программе Центра Талантливой Молодежи при университете Джона Хопкинса. Ю.И.Кузнецова в своей статье раскрывает принципы, на которых основана программа этого Центра:

«1. Академически одаренные учащиеся должны иметь возможность изучать предметы и развивать соответствующие навыки на таком уровне, который соответствует их способностям, а не возрасту или году обучения.

2. Академически одаренные учащиеся должны изучать достаточно сложный и подробный курс искусств.

3. Академические достижения учащихся должны фиксироваться и поощряться» [3].

Наполняемость классов в летних школах Центра – 15 человек. В лагере живет от двухсот до пятисот человек. Каждый ученик выбирает от одного до нескольких предметов из предложенного списка (в списке 12-20 дисциплин). Для снятия напряжения от интенсивной учебной нагрузки отводится время на занятия спортом, музыкой и свободное общение. Ю.И.Кузнецова приводит следующие данные. В 1992 году в летних лагерях этого Центра побывало три тысячи пятьсот человек из разных штатов Америки и тридцати зарубежных стран. Занятия проводились на базе пяти колледжей Нью-Йорка, Пенсильвании, Массачусетса, Калифорнии и кампуса университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Для выявления особенностей индивидуального развития одаренных детей в американских школах, введены портфолио [7], в которых фиксируются наблюдения учителя и собираются творческие работы ученика. В портфолио

должна быть отражена не только работа ученика в классе, но и внеурочная, домашняя или где-нибудь еще. В нем целенаправленно собираются лучшие образцы творчества ребенка и демонстрируются его успехи в определенной области и за определенные отрезки времени.

Сбором материалов в портфолио занимаются учителя, помогают им консультанты. Родители также заинтересованы в пополнении портфолио работами их ребенка. Для них важно, чтобы ребенок занимался по программе для одаренных детей, поскольку она бесплатная и направлена на то, чтобы ребенок мог продолжать образование в колледже или в университете.

Преимущество портфолио по сравнению с другими методами оценки достижений одаренных детей заключается в следующем:

- в портфолио собираются материалы, отражающие лучшие достижения ученика;
- эти материалы отражают работу ученика за определенный период;
- также они могут содержать качественную характеристику при наличии в них результатов наблюдений тех, кто находится постоянно рядом с учеником (педагогов, родителей).

В последнее время все более востребованным становится дистанционное обучение одаренных детей. Преимущества такого обучения заключается в том, что оно доступно для тех, кто проживает в отдаленных от культурных центров районах, в возможности заниматься в удобное для себя время и в оптимальном для себя темпе. В России такая форма обучения находится в зачаточном состоянии. В США ею охвачено более миллиона школьников [8].

Программы для дистанционного обучения одаренных школьников в США разрабатываются в основном в университетах. Они могут быть рассчитаны на срок от нескольких часов до трех месяцев или трех лет. Трехмесячные курсы предназначены для более юных учащихся (начиная с четвертого класса), а трехгодичные – для старшеклассников. Довольно распространенная форма дистанционного обучения – виртуальные классы. Они дают возможно осуществлять взаимное общение в режиме реального времени. Ученики в таких классах получают мультимедийные материалы, записанные на CD, онлайн материалы, учебники, рабочие тетради. Постоянно осуществляется оценка результатов обучения, наблюдение за развитием детей.

Исследования, проводимые в США, показали довольно незначительное различие в пользу дистанционного обучения по отношению к очному обучению обычных детей и значительную положительную динамику при обучении одаренных детей. Дистанционное обучение может дать возможность осуществлять более индивидуализированный и дифференцированный подход к каждому ребенку, чем это имеет место в классе. Правда, редкие курсы имеют именно такую направленность.

В России при организации работы дистанционных курсов для одаренных детей следует учитывать опыт, накопленный в этой области в США. Тем не менее, необходимо помнить, что детям, осваивающим дистанционные курсы, не хватает непосредственного общения с педагогами, ведущими данный курс.

Дети, одаренные в области театрального искусства могут принять участие в работе самодеятельного театрального коллектива. В рамках молодежной досуговой организации скаутов разработаны экспромт-программы. Для получения квалификационного значка в этой организации необходимо отвечать следующим требованиям:

«1. Посмотреть или прочитать три пьесы, написав отзыв на каждую из них.

2. Написать самому одноактную пьесу (8 минут).

3. Выполнить три из нижеуказанных пунктов:

сыграть главную роль в пьесе;

поруководить составом, репетициями, поставить пьесу на 10 минут;

разработать декорацию к пьесе, сделать макет;

разработать костюмы для пяти героев одной пьесы;

сделать грим наложить его себе и друзьям;

помочь монтировать декорации;

разработать освещение пьесы.

4. Разыграть одну из предложенных пантомим». [9]

В США одаренные дети, показавшие выдающиеся успехи в учебе и в общественно значимых делах в условиях дополнительного образования, могут рассчитывать на государственную стипендию при поступлении в престижные вузы в любой стране.

В Советском Союзе в системе дополнительного образования в кружках и студиях при клубах, в домах и дворцах пионеров была отработана методика, позволяющая воспитывать и развивать детей даже со средними способностями до уровня одаренных (например, С.Д.Левин в Ленинграде, В.С.Щербаков в Москве).

Выдающийся педагог-художник Всеволод Сергеевич Щербаков (фото 01,02) в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века принимал в студию в доме пионеров Краснопресненского района города Москвы всех, кто к нему приходил, не проводил специального отбора по принесенным рисункам (фото 10). Просто внимательно с интересом рассматривал и обсуждал их с автором, показывая важность занятий изобразительным искусством. Он верил в то, что каждый ребенок талантлив, только талантлив по-своему, и считал своей задачей раскрыть в максимальной степени возможности каждого ученика. Для него это значило: «Развить душевные силы ученика, его волю, творческое внимание, пробудить стихию творчества» [11, с. 30]. Как вспоминает его дочь Елена Всеволодовна Черкасова [10], работая с Леной Барановым, он заметил, что тот тяготеет к крупным объемным формам, поэтому обратил его внимание на скульптуру, рассказывал о творчестве С.Лебедевой, А.Майоля, В.Мухиной, О.Родена, дал ему возможность в живописной студии заниматься скульптурой. Затем он направил его в скульптурную студию Городского Дворца пионеров. Впоследствии Л.М.Баранов стал скульптором, известным и в нашей стране, и за рубежом.

Пробуждая у своих учеников интерес к работе над натюрмортом,

В.С.Щербаков предлагает им попытаться передать в нем жизнь вещей. Присматриваясь к различным группам предметов в быту, можно найти мотив для своего натюрморта, в котором предметы будут находиться в живой связи друг с другом и объединяться в целостную композицию. Он советовал при составлении натюрморта заботиться об интересном сочетании вещей. Работа над натюрмортом будет идти с удовольствием, если он составлен интересно. Всеволод Сергеевич дает следующие рекомендации: «...надо учесть зависимость между высокими и низкими предметами, ближними и дальними, форму и цвет, освещение предметов и т. д. Это создает интересные сочетания, комбинации, образует объединенную общей мыслью композицию группы...

Если в группе есть разрывы, которые нарушают ее цельность и мешают расположить предметы на листе бумаги, если вещи сгрудились в одну сторону и группа производит неуравновешенное впечатление, если одни предметы своим размером и цветом подавляют другие, более мелкие, то следует еще и еще раз переставить всю группу, может быть, некоторые предметы заменить, чтобы добиться полной скомпанованности натюрморта.

Не собирайте предметы в одну кучу и не расставляйте их в ряд. В жизни они всегда расставлены свободно. Не надо также ставить высокие предметы только на заднем плане. Их можно поставить и впереди, но так, чтобы задний план был в достаточной мере виден. Отдельные предметы могут быть частично загорожены другими, как это часто приходится наблюдать и в жизни» [11, с. 128].

Заботился В.С.Щербаков и о том, чтобы ученик не потерял интерес к написанию натюрморта из-за непосильной задачи, поставленной перед ним. При подборе предметов педагог должен помнить, насколько их трудно изображать. На первых порах нельзя ставить предметы, изобилующие мелкими деталями, сложными украшениями и со сложно читаемой конструкцией. Начинающие рисовальщики не справляются с изображением блестящих предметов. Для первых натюрмортов не следует в качестве фона брать драпировки со складками. Ученики запутываются при их изображении. Излишние трудности создаются при рисовании больших предметов рядом с мелкими. Важно научить студийцев изображению пространства натюрморта в целом, а не рисованию отдельных предметов, но, рисуя предмет, следует передать его форму, цвет, фактуру, освещенность, блики, отдельные детали.

Всеволод Сергеевич учил своих подопечных перед рисованием представить себе будущий натюрморт в воображении. Тогда он оказывается как бы заключенным в раму. Для проверки правильности сложившегося представления необходимо сделать эскиз, заключенный в предполагаемую раму. Поэтому начинать работу над эскизом нужно с очерчивания рамы. Для уточнения композиции можно сделать несколько эскизов. Для того чтобы замысел был воплощен, нельзя начинать с изображения одного предмета и постепенно пририсовывать к нему другие. Начинать следует с легкого беглого наброска, общего распределения предметов, заботясь о правильном соотношении размеров предметов. «Расставляя» предметы на листе бумаги,

важно передавать форму предмета, а не его контур. Легкими линиями прорисовываются и невидимые изгибы формы, тогда предмет приобретает объем. После этого можно уже переходить к прорисовке деталей.

Основная проблема, над которой В.С.Щербаков работал в теории и в практике – сочетание обучения и творчества. Он настаивал на том, что успешность в создании обобщенно-живописного образа во многом зависит от эмоционального отношения к изображаемому предмету. Всеволод Сергеевич не раз приводил слова скульптора А.С.Голубкиной: «работать можно лишь любясь» [1].

К этому он еще прибавлял, что мир своей картины художник отыскивает не только в природе, но и «в материалах своего искусства – в красках, линиях резца, в штрихах карандаша» [11, с. 41]. Именно в способах использования материала лежит основа художественного мышления творца в искусстве. По мнению В.С.Щербакова, постоянное штудирование природы еще не является залогом создания значительного произведения. В результате этого чаще получается ремесленник, а не художник. Каждое великое произведение искусства поражает прежде всего своей формой.

Для того чтобы процесс создания изображения был творческим, как считает В.С.Щербаков, необходимо развить у детей воображение. Кроме восприятия предметов в природе и представления о процессе изображения на бумаге или холсте необходимо научить их замысливать изображение как при работе с натуры, так и по памяти и по воображению. Для этого он давал упражнения на изображение одного предмета в различных ракурсах (фото 17, 18).

В результате многолетнего опыта обучения подростков изобразительному искусству В.С.Щербаков приходит к выводу: «Три процесса: процесс образования представлений о предмете, процесс образования представлений об изображении и процесс технического решения поставленных перед художником задач – переплетены, слиты воедино, образуют единый процесс творческого воплощения произведения в материале – создание картины. ...Произведение, картина – вот что дает ощущение искусства и развивает ученика как художника» [11, с. 95].

Для сохранения непосредственности в детском художественном творчестве В.С.Щербаков подчеркивал необходимость обучения выразительности изображения. У многих детей дошкольного и младшего школьного возраста выразительные рисунки получаются независимо от обучения. В связи с этим можно заключить, что большинство детей являются одаренными в области изобразительного искусства. Угасание этой одаренности происходит в связи с неправильным педагогическим руководством этой деятельностью. Если ученикам сообщать только законы, приемы «правильного» изображения, то у большинства получатся эстетически невыразительные работы. Проблему выразительности детского рисунка, по мнению В.С.Щербакова, следует рассматривать в связи с этапами развития ребенка. То, что хорошо в младшем школьном возрасте, может не «сработать» в

подростковом. Он утверждает, что выразительность и грамотность существует в постоянном конфликте в изобразительной деятельности. Одно штудирование природы не приведет к выразительности рисунка. Требуются усилия педагога по обострению субъективного восприятия, по отбору и выявлению эстетических особенностей изображаемых предметов и явлений. Он подчеркивал: «Детское искусство начинается там, где начинаются эстетические оценки воспринимаемой действительности, хотя сама по себе работа детей в этой области есть творчество, но не обязательно искусство. ...Сущность обучения изобразительному искусству и состоит в развитии способности творчески воспринимать действительность» [11, с. 67].

Работая над натюрмортом, ученик должен понимать, что содержание предмета не ограничивается его формой. Необходимо представлять себе и культурный контекст, связи с окружающей средой, в которой он находился и находится, связи с другими предметами в создаваемом натюрморте. В соответствии с этим В.С.Щербаков отрицает ремесленный подход к обучению изобразительной деятельности, при котором ограничиваются нахождением «граней формы и количества света на этих гранях». Он пишет: «Реалистическим искусством мы называем такое искусство, которое не только верно отражает предмет, но и отображает его в процессе его бытия, а следовательно, и в процессе познания этого бытия, иными словами – изображает жизнь, бытие предмета в предметном мире» [11, с. 38].

В коллекции детского рисунка Института художественного образования РАО хранится большое количество натюрмортов, созданных учениками В.С.Щербакова в изостудии Краснопресненского дома пионеров и написанных, в основном, маслом (фото 11, 14, 15). Они отличаются красотой цвета, оригинальной композицией, вниманием к фактуре предмета и к выразительности мазка при ее передаче. Самая важная черта в них – в каждом натюрморте проявляется индивидуальность его создателя. Эти натюрморты являются ярким свидетельством того, что педагог, поставивший перед собой задачу выявить талант у каждого своего ученика, пробуждать в процесс обучения у него творческое начало, может сделать одаренным до некоторой степени каждого ребенка. Свидетельством того могут быть, например, почти профессиональные произведения «Натюрморт с керамикой» тринадцатилетней Плигиной Галины (фото 12) и «Натюрморт со стеклянной посудой» пятнадцатилетней Болотиной Ирины (фото 13). В них уже ощущается уверенная рука мастера, умеющего выстроить композицию. Колористический строй передает гармоничную «жизнь» предметов в натюрморте. По фактуре картин видно, что удовольствие, с которым наносились мазки, отражало удовольствие, получаемое их создателями при восхищении формой предметов и игрой цвета на их поверхности. Ирина Самуиловна Болотина стала художником и искусствоведом, писала научные труды о натюрморте, монографии о художниках И.И.Машкове и А.А.Осмеркине, читала студентам Московского государственного университета спецкурс «Система изображения в русской живописи XVIII – XIX вв. и проблемы натюрморта». Через десять лет после

окончания студии, в 1973 году она стала членом живописной секции Московского отделения Союза художников. Книга с ее искусствоведческими трудами «Проблемы русского и советского натюрморта» была издана в 1989 году.

После натюрмортов, по мнению Всеволода Сергеевича, можно переходить к рисованию интерьера. Он отмечает: «сам по себе интерьер – не только линейная перспектива. Ценность этого рода заданий состоит главным образом в особой живописности внутренних помещений». В коллекции детских и юношеских рисунков, собранной В.С.Щербаковым в результате занятий со своими учениками, хранятся великолепные интерьеры, написанные акварелью и маслом. В довоенной студии при ЦДХВД, в которой преподавал Всеволод Сергеевич, акварельные шедевры создавала Решетова. В этой коллекции сохранился ее интерьер с напольными часами, созданный ею в 1939 году и акварельный рисунок «В зоопарке» (фото 03, 04), а также и карандашный интерьер Косторской Гали «У новогодней елки» (фото 09). Уже в этой студии он предлагал своим ученикам работать маслом (фото 05-08). В 1961 году Борей Казаковым из изостудии Краснопресненского дома пионеров был написан маслом «Домашний интерьер» (фото 21), отличающийся поэтическим взглядом на скромную по обстановке, но интеллигентную по духу и уютную свою комнату. Очень живую семейную сцену у себя дома изобразила Плигина Галя (фото 41).

Всеволод Сергеевич большое внимание уделял воспитанию индивидуальности своих учеников. Он считал, что учитель, в зависимости от необходимости, должен вовремя поддержать проявление индивидуальности и вовремя заняться перевоспитанием. По его мнению, эксплуатация первоначального состояния индивидуальности недопустима. Для расширения диапазона личности важно упражнять индивидуальность и в противоположном направлении. В своих записках он отмечает: «Индивидуальность – это характер мышления и восприятия... Индивидуальность – это свои качества, свои достоинства и недостатки с точки зрения наиболее общих законов искусства. Своеобразие усвоения законов искусства и определяет индивидуальный путь развития учащегося» [11, с. 101]. Он давал возможность каждому почувствовать неповторимость его личности. Соответственно, вел своих учеников по индивидуальным линиям развития, учитывая «неравномерность развития процессов роста». Причем, делал это ненавязчиво, поскольку в основе его работы с ними была беззаветная любовь, и они отвечали ему тем же. Почти каждый член изостудии считал себя самым любимым его учеником.

Он привлекал к себе учеников и энциклопедической образованностью, вел с ними беседы о разных областях искусства, о биологии, истории, религии, краеведении. Его общение с ребятами не заканчивалось в стенах студии. Дорога от дома пионеров до станции метро «Краснопресненская» растягивалась довольно надолго, особенно, когда приходили бывшие ученики Всеволода Сергеевича.

Значительно влияли на увлеченность студийцев изобразительным

искусством дальние поездки и летние пленэры в лагере. Там ребята работали с азартом. В подборке рисунков в коллекции Института художественного образования РАО из архива В.С.Щербакова находится много живописных шедевров, созданных его учениками в лагере на Оке в Ступино (1960 г.) под Каширой (фото 22, 23, 40), в Шугозере (1961 г.) Вологодской области (фото 37), в Ленинграде (фото 36, 39). В Ступино и в Шугозере отдыхали и работали они вместе со студийцами Ленинградского городского дворца пионеров. Этой студией руководил знаменитый педагог С.Д.Левин. Всеволод Сергеевич был дружен с ним. Если Соломон Давидович не очень нагружал работой своих учеников (например, по вечерам у них были танцы), то Всеволод Сергеевич стремился к тому, чтобы дети трудились целыми днями. В Ленинграде с утра они выходили на этюды в городе или в пригороде. В.С.Щербаков брал в поездки тех, кто за один раз делал несколько этюдов. Во второй половине дня – экскурсии по городу или в музеи. Вечером обсуждали то, что наработано за день. Ребята с удовольствием любовались красотами города, парков Петергофа, Пушкина, Павловска, испытывали радость творчества [10]. Все это хорошо ощущается в этюде «Ленинград» тринадцатилетнего Зобнина Анатолия (фото 24). На нем изображена набережная реки или канала, еще пустынная ранним утром. Дома окутаны розовато-голубоватой дымкой, и весь этюд, пронизанный этим светом, создает полное впечатление, что ты находишься в Северной Венеции летним прохладным утром. Великолепные пейзажи создавала в следующее лето после работы в пионерских лагерях Плигина Галя. Мастеровитостью и теплым чувством отличается ее рисунок «Лето» (фото 25), на котором изображен залитый солнцем деревенский дворик с прекрасно написанными белоснежными курами, с разноцветным бельем на веревке. И все это венчает прозрачное небо с набухшими кучевыми облаками.

Не менее интересны в подборке рисунков в Институте художественного образования РАО и пейзажи различных уголков Москвы, также написанные маслом учениками В.С.Щербакова, которые посещали изостудию в Краснопресненском доме пионеров. Талантливый педагог так хорошо настраивал их видеть красоту в самом близком окружении, что ребятам не приходилось уходить далеко от своих дворов, расположенных недалеко от дома пионеров (фото 38).

В работе над пейзажем Всеволод Сергеевич уделял большое внимание композиции и цвету. Он учил студийцев находить в малоинтересном ландшафте такой фрагмент, который позволит найти в этюде интересное композиционное решение. Это во многом зависит от выбора точки зрения на него. Целостность изображенного городского или сельского пейзажа достигается при передаче состояния природы, которое зависит от времени суток, погоды, освещенности. Понравившийся ученику мотив он предлагал еще выразительно описать его словами.

Большое значение Всеволод Сергеевич придавал «организованному наблюдению». Для этого он предлагал пользоваться рамочками – видеоискателями. На первом этапе педагог сосредотачивал внимание учеников

на содержании пейзажа, на цветовом строе, конструктивных особенностях строений, деревьев и других предметов (автомобилей, трамваев, киосков и т. д.). Для пробуждения воображения он или прочитывал литературный отрывок, или делился собственными впечатлениями от этого места.

На следующем этапе уяснялось, что является основным в выбранном пейзаже. Из всего разнообразия увиденного нужно было выделить композиционную схему будущего изображения и выявить цветовые соотношения.

На третьем этапе происходило осознание перспективных явлений, – улавливались сокращения уходящей вглубь плоскости земли, загораживание дальних предметов ближними, уменьшение видимых размеров удаленных объектов изображения.

Для того чтобы почувствовать богатство оттенков цвета в пейзаже Всеволод Сергеевич советовал присматриваться к разнообразию цветовых сочетаний в природе и к бесконечности оттенков одного цвета. Например, увидеть палитру зеленого при различном освещении и на разных растениях, вычлняя теплые и холодные оттенки этого цвета. В картине важны отношения цветов, но они не должны быть формальными, подчиненными каким-либо заученным правилам. В.С.Щербаков учил ребят с помощью цветовых отношений предавать характер изображаемого пейзажа, световоздушную среду, пространственные явления.

Городской пейзаж В.С.Щербаков считал благодарной темой. В числе первых заданий он предлагал ученикам делать маленькие пейзажи размером с открытку, что побуждало их к поэтическому взгляду на выбранный мотив. Настоящие миниатюрные шедевры создавали они, изображая уголки ночной, заснеженной Москвы. Примером того могут быть работы «Зимнее окно» (13x13см) и «Улица ночью. Старый дом» (11,5x11,5см) пятнадцатилетней Незлобиной Регины (фото 28, 30) и «Пейзаж с домом пионеров» (14x17,5см) двенадцатилетней Плигиной Галины. Галина Александровна Моисеева (Плигина) стала художником, исследователем в области художественного воспитания, преподавателем художественной школы.

В результате ученики Всеволода Сергеевича стали создавать поэтические пейзажи, находя красоту и многоцветье зимы, казалось бы, на самых захолустных задворках Москвы начала шестидесятых годов. Таким пейзажем оказалась картина средних размеров (42x35см) «Городской пейзаж. Зима» Сергеевой Ярославы (фото 26). На первом плане она изобразила выщербленный, корявый забор, на втором плане – чуть покосившееся деревянное строение, на заднем плане – тающие в голубой дымке здания, но все это написано в такой гармоничной холодно-теплой гамме, что превращается в драгоценный кристалл, играющий своими гранями. Все вместе создает впечатление, что для Ярославы – это милые сердцу родные места. Ярослава Борисовна Каплан (Сергеева) сменила Всеволода Сергеевича после его смерти и долгие годы продолжала вести студию изобразительного искусства в доме пионеров Краснопресненского района.

В работе над изображением фигуры человека Всеволод Сергеевич придавал большое значение наброскам. Позировали сами ученики или девочки из балетной группы (фото 19,20). Он стремился, чтобы студийцы в таких набросках добивались большей легкости исполнения. Значительную помощь в этом, по его мнению, оказывает рассматривание «хороших образцов – рисунков художников», поэтому показывал им много рисунков П.А.Федотова, В.А.Серова и других. В работе над наброском важно с самого начала, выполняя его легкими линиями, соблюдать правильное соотношение друг к другу всех частей тела, что даст возможность ухватить общее характерное движение. В подборке работ учеников Всеволода Сергеевича сохранились такие обобщенные и в то же время очень живые, передающие характер человека наброски, выполненные в технике акварели, пастели и карандаша. Особенная свобода и точность исполнения ощущается в акварельных набросках тринадцатилетней Гали Плигиной.

Важной и трудоемкой была работа над иллюстрацией к сказке Юрия Олеши «Три толстяка». Два занятия было посвящено подготовительной работе. Шли жаркие споры о том, в какую историческую эпоху и в какой стране могли происходить события, описанные автором. Единого мнения не могло быть, поскольку в сказке нет никаких конкретных указаний на это. Есть только описания некоторых деталей одежды. Галина Викторовна Лабунская, присутствовавшая на этих занятиях у Всеволода Сергеевича, писала: «Преподаватель показал детям для обогащения их зрительных представлений много разнообразного материала. Здесь и репродукции средневековых миниатюр с изображением городов и видов рынка в разных странах (фотографии); изображения народных балаганов и циркачей в произведениях художников (вплоть до «Пьеро и Арлекин» Сезанна и циркачей Пикассо – его «Девочка на шаре»); портреты ученых работы Кранаха и Рембрандта; портрет инфанты кисти Веласкеза, где хорошо видны ее хрупкость, детскость и мнимое величие, был показан для характеристики образа Тутти; посмотрели дети и костюмы придворных XVII – XVIII вв. (Ватто, Ланкрэ), народные образы Мурильо и многое другое». [4]

После этого студийцы стали работать над эскизами иллюстрации к сказке. Упорнее всех над иллюстрацией работала Ирина Болотина. У нее на подготовительную работу и на создание окончательного варианта ушло 7 занятий. Сначала она сделала эскиз с дворцовой лестницей, пересекающей рисунок по диагонали. В нем наметила расположение основных групп персонажей и детали интерьера. Во втором рисунке уже шла тональная проработка композиции и прорисовка действующих лиц (фото 27). В третьем сделаны некоторые уточнения (фото 29). Затем она создает серию эскизов с изображением главных героев. Первой появляется Суок (фото 31). В этом изображении чувствуется «отголосок» образа инфанты Веласкеза. Следующий – доктор Гаспар (фото 33). Также появляются наброски фигур придворных и стражника. На последнем эскизе из этой серии изображен Тутти в позе, повторяющей его позу на третьем рисунке (фото 32). Далее идет проработка

эскиза в цвете. Цветом выявляет освещенность, пространство интерьера. Обобщенными пятнами обозначены фигуры людей. В этом эскизе Ирину не удовлетворило изображение лестницы (фото 34). В окончательном варианте иллюстрации, написанном маслом, девочка решила отказаться от нее. В нем она выстраивает композицию, для которой характерна высокая точка обзора. Это увеличивает пространство интерьера и подчеркивает некоторую беспомощность детей в этом огромном мире (фото 35).

Качества, по которым В.С.Щербаков оценивал работы своих учеников:

«а) полнота запоминания и воспроизведения; б) качество восприятия и образования образа в смысле эмоциональности, достоверности, типичности, целостности, декоративности и т. д.; в) композиционное построение; г) колористические достоинства; д) перспективная организация пространства; е) техническая сторона выполнения; ж) общая выразительность и т. д.» [11, с. 115].

В основе системы преподавания изобразительного искусства, разработанной В.Щербаковым, лежат следующие принципы:

- единство общего и художественного развития личности;
- единство ремесла и творчества в процессе обучения;
- тесная связь обучения с жизнью;
- развитие у учащихся концептуального пространственного мышления;
- развитие композиционно-колористической культуры видения;
- развитие воображения на основе глубокого переживания формы;
- увлеченность искусством;
- индивидуальный подход к развитию ученика,

Работа В.С.Щербакова с детьми в изостудии давала возможность раскрыться потенциальным возможностям каждого ученика, пробудить в нем стремление к творчеству. Поскольку его система преподавания была направлена на воспитание индивидуальности. Он считал, что руководителю изостудии необходимо определять индивидуальный путь развития учащегося. При этом важно расширять диапазон личности, не только эксплуатируя первоначальное состояние индивидуальности, но также упражняя индивидуальность и в противоположном направлении.

В.С.Щербаков стремился пробудить в каждом ученике увлеченность искусством. Это ему удавалось, поскольку сам был человеком, чрезвычайно увлеченным искусством и эрудированным в этой области. Кроме того, он занимался и общим развитием своих учеников, сообщая им сведения из различных областей культуры – биологии, истории, религии, краеведения и т. д.

Основной лейтмотив в работе с учащимися у В.С.Щербакова – оптимальное соотношение обучения и творчества. Он настаивал на том, что обучение ремеслу должно сочетаться с творческим подходом к выполнению задания. В связи с этим педагог постоянно заботился о развитии у своих учеников воображения на основе глубокого переживания формы. Он считал, что следует научить их замысливать изображение как при работе с натуры, так

и при работе по памяти и по воображению. Положительных результатов в этом можно достигнуть, лишь развив у учащихся способность к эстетической оценке воспринимаемой действительности.

Биографическая справка

(Составлена Ю.Н.Протопоповым совместно с Е.В.Черкасовой, дочерью В.С.Щербакова)

Всеволод Сергеевич Щербаков родился 10 декабря 1904 года в поселке Пушкино Ярославской железной дороги. Родители были владельцами Щербаковских мануфактур в г.Озеры, под Каширой. Учился он в загородной колонии, располагавшейся в имении Чернышовых. В 1924 году окончил 9 классов. Там познакомился с будущей своей женой. Она было на год моложе его.

Живописи учился у П.Павлинова и Е.Гунста. В связи с безработицей в 1924-1926 годах ему с женой приходилось работать на бойне Центрального оптового мясного рынка. Он – в должности ветеринарного регистратора, она – в должности трихоскопистки в ветеринарном отделе. С ноября 1927 года получал пособие по безработице. Жил в то время на Большой Пионерской улице у Павелецкого вокзала (Зацепа). В 1928 году призывается в армию и работает в архиве в качестве архивариуса.

С 1 декабря 1931 года работал педагогом изостудии и руководителем группы кукольного театра на Массовой станции художественного воспитания детей (ДХВД) Бауманского района. Там он работал вместе с С.Образцовым и Б.Тузлуковым. В своих воспоминаниях Б.Тузлуков называет В.Щербакова педагогом божьей милостью. С 1 декабря 1933 года являлся заведующим изосектором, а с января 1936 года – преподавателем изостудии. В июне 1936 года был освобожден от работы в изостудии, но оставался руководителем кукольного кружка до июня 1937 года. В 1936 году оформлял спектакли в Московском городском доме пионеров.

Параллельно работал в Центральном доме художественного воспитания детей с 1932 по 1934 год в качестве старшего методиста и заместителя заведующего отделом. Справку об этом ему выдала в 1941 году и. о. директора ЦДХВД Н.Сакулина. 27 мая 1937 года был принят в изосектор ЦДХВД на должность старшего методиста. В 1938 году работал заместителем заведующего изосектором. В конце октября 1939 года его уволили за прогул. В феврале 1940 года опять был принят на должность старшего методиста. В это время пережил тяжелые потрясения в связи с повышенным вниманием органов НКВД к деятельности некоторых сотрудников ЦДХВД дворянского происхождения, в частности Г.В.Лабунской. От него требовали осуществлять за ней слежку. Он отказался и получил предупреждение, что судьба его самого и членов семьи предрешена. Они с женой ожидали ареста. По какой-то случайности этого не произошло.

23 апреля 1942 года был «освобожден от занимаемой должности в связи с

мобилизацией в действующую армию» (запись в трудовой книжке). Сначала воевал под г. Ржевом в звании старшего лейтенанта, исполняя обязанности интенданта. За то, что не смог вовремя раздобыть канцелярские принадлежности для штаба, начальство выражало свою неудовлетворенность его работой. Он подал рапорт об отправке на передовую, и был отправлен на Сталинградский фронт. В конце зимы 1943 года воевал под г. Харьковом. Попал в окружение, где получил обморожение 3-ей степени. В результате - 2 марта 1943 года ампутация пальца правой ноги. Второй раз избежал отсидки в советских лагерях, поскольку спас боевое знамя.

После демобилизации в 1943 году продолжил работу консультанта на заочных консультациях ЦДХВД. С 1943 года (?) по 1954 год работал в Доме пионеров Кировского района г. Москвы в качестве руководителя изостудии и детского кукольного театра. Кроме того, с декабря 1943 года по декабрь 1948 года преподавал на Республиканских курсах режиссеров и художников театра кукол при Театре кукол Сергея Образцова. С апреля 1954 года по декабрь 1955 года работал в должности «художника-постановщика III категории по объемно-кукольным фильмам» (запись в трудовой книжке) на киностудии «Союзмультфильм». В августе 1954 года перенес первый инфаркт. В январе 1955 года – второй, на этот раз обширный, инфаркт.

С октября 1956 года по сентябрь 1957 года работал руководителем кукольного кружка в Доме пионеров Коминтерновского района г. Москвы. С августа 1961 года работал в должности старшего художественного редактора на студии «Диафильм». С 15 сентября 1956 года по 17 октября 1963 года (дата смерти) работал руководителем изостудии в Доме пионеров Краснопресненского района г. Москвы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. – М.-Л., 1937, с. 95.
2. <http://camp.interlochen.org/summer-arts-programs>
3. Кузнецова Ю.И. Обогащение образования одаренных школьников в США. www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=5718.
4. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. – М.: Изд-во «Просвещение», 1965. – С. 144.
5. Милгрэм Р., Гонг Е. Творческая внешкольная активность интеллектуально одаренных старшеклассников как прогностическая характеристика их профессиональных достижений в ранней зрелости: лонгитудинальное исследование // Основные современные концепции творчества и одаренности – М.: Молодая гвардия, 1997. – С. 153,154
6. Никитин. А. Безопасность детской одаренности как проблема образования // Искусство в школе, 2013, № 3. – С. 6-8.
7. Пескова Г.И. Выявление одаренных детей и методы диагностики развития одаренных детей дошкольного возраста, применяемые в США // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2013. – С. 43-49.
8. Рогожкина И.Б. Дистанционное обучение одаренных детей в США // Современная зарубежная психология, № 1, 2012. – С. 85-92.

9. Семейкина С.А. Зарубежный опыт формирования художественно-эстетической культуры. <http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/48-2011-03-29-09-06-29/3358-2013-08-27-23-27-33.html>

10. Черкасова Е.В. Воспоминания Елены Черкасовой // В.С.Щербаков и его ученики. К 100-летию художника педагога. – М.: Искусство и образование, 2005, с. 51-65.

11. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М.: Просвещение, 1969. – 272 с.

12. В.С.Щербаков и его ученики. К 100-летию художника педагога. – М.: Искусство и образование, 2005. – 100 с.