

№3 2009 год

история художественного образования

Токарева Варвара Сергеевна, соискатель кафедры истории и методики преподавания изобразительного искусства ОмГПУ, ст. научный сотрудник - хранитель фондов «Художественное образование» и «Детский спонтанный рисунок», городской музей «Искусство Омска», г. Омск
e-mail: varvara_serg@mail.ru

Детский спонтанный рисунок: к вопросам музеефикации и экспонирования (на примере фондов городского музея «Искусство Омска»).

Детское спонтанное творчество – устойчивое выражение, практически термин, который изначально использовался в сфере психологического знания. С середины 1980гг. XX века среди ученых – психологов, методистов - стали популярны работы по трактовке спонтанного детского рисунка, например, такие, как изучение детских страхов. Популярны и по сей день так называемые «рисуночные тесты» [1]. Можно говорить, детское спонтанное творчество является источником для разных сфер научного знания, например, для психологии и смежных наук. Может ли такое творчество быть источником исследования в культуре, искусстве, искусствознании, художественной педагогике?

В начале 1990-х годов доктором педагогических наук Н.Н.Фоминой выдвинута идея изучения детского рисунка как феномена художественной культуры [2, с. 12-17]. В 1995 году в одной из публикаций омский искусствовед Г.Ю. Мысливцева доказывает, что детский спонтанный рисунок – это документ эпохи, имеющий и художественное значение [3, с. 167-168]. Археолог Я.А. Шер проводит параллель между спонтанным детским рисунком и петроглифами. По мнению автора, в вопросах изучения первобытного искусства необходимы знания и материалы по детскому спонтанному рисунку, особенно на его доизобразительной стадии [4].

На основании существующих трудов, можно говорить, что детский спонтанный рисунок – не только «инструмент» изучения психологии, но и искусства. Попытаемся наметить новые подходы к изучению такого творчества:

- как к источнику, раскрывающему вопросы гендерности (как свойства человека, проявляющиеся именно в социуме)
- как к источнику, раскрывающему вопросы исторической эпохи, местной культуры.

Рисунок 1. « Бегущий солдат », 1976-77 г ., бум ., цветная шариковая ручка , автор - А . Сташевич , 1971 г . р

Сейчас, говоря о спонтанном детском творчестве в контексте первого намеченного нами подхода, рассмотрим два примера. На рис.1 («Бегущий солдат», 1976-77г., бум., цветная шариковая ручка, автор - А. Сташевич, 1971 г .р.) дано портретное изображение военного героя. По многочисленным, отлично прорисованным деталям можно определить исторический период (военная техника с символикой Советского союза и нацистской Германии – Великая Отечественная Война), и даже военный чин и род войск. Цвет формы, лампасы говорят нам о том,

что изображен офицер пограничных войск. На это же указывают портупея, символика на фуражке. Таким образом, по рисунку видна заинтересованность и осведомленность автора в военной тематике, что абсолютно естественно для него как для мальчика. На рис.2 («Моды причесок», 1996г., бум., кар, автор – Е. Гоч, 1989 г .р.) многофигурная композиция, на которой дано изображение пяти женских фигур. В рисунке все указывает на то, что его выполнила девочка: тематика, плавные спокойные линии, точное изображение различных женских причесок, видимо «взятое» из журналов мод.

Рисунок 2. «Моды причесок», 1996г., бум., кар, автор – Е. Гоч, 1989 г .р.

Не менее интересны и романтические женские образы – молодые девушки с длинными волосами, собранными в хвост, и с распущенными, в длинных платьях, на высоких каблуках. Все эти детали свойственно изображать только девочкам, которые обращают на них внимание в реальной жизни. Таким образом, с помощью общепринятых «знаков» в рисунках авторы четко определяют пол изображаемых героев. В изображении мужчины – это военная форма, оружие. В женских образах – каблуки, длинные волосы, юбки. Примечательно, что не зависимо от времени (эпохи) выполнения, у мальчиков и у девочек в рисунках встречаются устойчивые «гендерные мотивы» - оружие, военная техника, машины, каблуки, банты, длинные волосы.

Рисунок 3. «Памятник борцам революции», 2007г., бум., гроттаж, автор – М. Карев, 1998 г .р.

Теперь рассмотрим продукты детского спонтанного творчества в контексте определенного времени и места. На рис.3 («Памятник борцам революции», 2007г., бум., гроттаж, автор – М. Карев, 1998 г .р.) – одно из знаковых, узнаваемых мест города Омска – об этом говорит название работы. Эта скульптурная композиция привлекла внимание автора ввиду своей знаковости. Таким образом автор обозначает пространство города Омска. Работа не вписывается в спонтанное творчество, так как ребенок обучается в специализированной школе, над ним «стоит» педагог. Но именно в этой работе сильно начало детского авторства, это изюминка, явная авторская позиция. Очевидно, что педагог «вмешивался» в выбор техники (гроттаж – сложная в выполнении, требует нескольких этапов и знаний о свойствах материала), но никак не в сюжет и его трактовку. Совершенно не интересным было бы изображение этого памятника взрослым художником, не интересно не только технически, но и тематически. Так, мы имеем дело с изображением памятника местного значения – знакового места Омска глазами ребенка.

Рисунок 4. «Девушка у телевизора», 1996г., бум., кар, автор – Е. Гоч, 1989 г .р.

Не менее интересна работа на рис.4 («Девушка у телевизора», 1996г., бум., кар, автор – Е. Гоч, 1989 г .р.). В руке у девушки – пульт от телевизора, которому отдается явно большое значение. Ребенок изобразил девушку не просто за просмотром телевизора, а именно за переключением каналов с пульта. В 1996 году в Омске, как и в других городах России, стали только появляться такие «технические новинки», и были они далеко не в каждой семье. Видимо, такая техника была предметом семейной гордости не только самого автора, но и ее родителей. Именно в этом, на наш взгляд, кроется объяснение столь странного сюжета. По мнению юной художницы, романтический образ героини, ее богемность, подчеркнет именно такое действие, как переключение телевизора с пульта. В изображенной на листе тумбочке – тоже очень важный предмет – видеоманитофон, по-простому «видик». В конце 2000-х вряд ли ребенок выбрал бы такой мотив для рисования, а в середине 90-х – это вполне нормально. В данном случае рисунок «Девушка у телевизора» действительно является документом эпохи, раскрывающим детское видение явлений середины 90-х.

Рисунок 5. работы неизвестных авторов, не прошедшие экспертно-закупочную комиссию ГМИО

Очень важным моментом является разница понятий «изобразительная деятельность детей» и «детское искусство» [4, с. 293]. Очевидно, что к первому мы относим всю изобразительную деятельность ребенка на плоскости, она не связана с его целевой ролью. На рис.5 показаны примеры именно детской изобразительной деятельности. Такие рисунки – не результат детской фантазии, опыта познания окружающего мира, а всего лишь бездумное копирование увиденных ранее образов из мультфильмов, детских книг. На рис.б-13 – истинные шедевры детского спонтанного творчества, которые действительно относимы к категории детского искусства.

Рисунок 7. «Птица на крыше», 1991-92г., бум., цв. кар., автор – Е. Лапиков, 1987 г .р.

Второе понятие отражает более сложное явление, присущее только одаренным детям, у которых способности к творческой деятельности проявляются более выражено. Речь идет не только о спонтанном рисунке, но и о творчестве обученных детей. Таким образом, любой результат изобразительной деятельности детей является источником для психологов, но лишь небольшая его часть, которую можно отнести к понятию детское искусство, может служить источником для культурологов и искусствоведов. Как же оценить, является ли спонтанный детский рисунок «искусством» или «изобразительной деятельностью»? Если априори мы можем говорить, что среди детских спонтанных рисунков есть работы, относимые к категории «искусство», то в таком случае необходимо вычленив важнейшие его составляющие. К ним относятся:

- эстетическое отношение ребенка к миру
- выразительный художественный образ, авторская позиция
- художественное воображение [5, с. 28].

Рисунок 8. «Морская радуга», 1996 г ., бум., фломастер, автор – А. Торопов, 1992 г .р.

Так, детский спонтанный рисунок имеет огромную ценность, значит, его нужно собирать, хранить, как любой другой источник изучения культуры (живописные полотна эпохи Возрождения, древнерусские Иконы). Возникают вопросы: как сохранить, а, сохранив, как использовать в работе детское спонтанное искусство?

Ответ первый: проект создания фонда детского спонтанного рисунка в Городском музее «Искусство Омска» (ГМИО).

Рисунок 9. «Я с друзьями», 1992г., бум., кар., акв., автор – О. Захарова, 1989 г .р.

В ГМИО существуют фонды «Художественное образование» (ХО) и «Детский спонтанный рисунок» (ДСР). Оба фонда начали свое существование в 1997 и 1998 годах. Единицы хранения, как и во «взрослых» фондах, проходят экспертно – закупочную комиссию. ДСР и ХО экспонируются на различных выставочных площадках Омска, изучаются, реставрируются. В этих собраниях – коллекции детского творчества. В чем же их принципиальное различие?

Фонд ХО составляет творчество детей, студентов, учеников, обучающихся в специализированных учебных заведениях (ДХШ, ДШИ, профессиональные художественные колледжи, ВУЗы, кружки, студии), либо это работы учеников общеобразовательных школ, выполненные на уроках по изобразительному искусству под руководством учителя.

Рисунок 10. «Танк», 1990-е гг., бум., фломастер, неизвестный автор

Фонд ДСР включает творчество необученных детей в возрасте от 2 до 10 лет. Это рисунки, выполненные на бумаге различными материалами – от шариковой ручки до акварели. Принципиальное отличие фонда: в нем сосредоточено детское искусство без вмешательства педагога, родителей, без лишних «советчиков». Фонд пополняется за счет дарений. Изначально, это были работы детей представителей интеллигенции города Омска, известных художников, врачей, искусствоведов (этот момент ни в коем случае не является определяющим в отборе вещей). Многие авторы представленных в собрании работ уже давно выросли, некоторые из них стали профессиональными художниками, дизайнерами (Е. Кичигина, А. Сташевич), иные выбрали другой путь.

Коллекция ДСР комплектуется по авторам. К каждой группе рисунков прилагается фотография ребенка, его характеристика, написанная родителями. В ней отражены некоторые особенности ребенка, когда он начал рисовать, чем он предпочитает «творить». В фонде хранятся рисунки разных периодов – от середины 60 годов до наших дней. Наиболее частые, устойчивые мотивы коллекции:

- батальные сцены («войнушки»)
- спецтехника, самолеты, танки, машины
- принцессы, банты, цветы
- животные, особенно птицы
- семья, автопортреты, рисунки людей
- сказочная тема
- пейзаж, городской пейзаж, дома
- детская каллиграфия.

На 01.01. 2009 в фонде «Детский спонтанный рисунок» хранится 280 единиц, из них 180 - принятых экспертно – закупочной комиссией на постоянное хранение, 44 - находятся во вспомогательном фонде, 18 – ожидают постановки на учет и находятся на временном хранении.

Рисунок 11. «Демонстрация», 1970-е г., бум., цв. кар., автор - А. Сташевич, 1971 г .р.

Ответ второй: опыт использования фонда ДСР в Омске.

Лишь 18 единиц хранения фонда ДСР экспонировались на различных выставочных проектах, посвященных детскому творчеству. Все они проходили в государственном областном музее «Либеров – Центр»:

- «Мамы, принцессы, красавицы», март 2000г. (выставка посвящена спонтанному рисунку, как феномену детского творчества)
- «Город нашего детства», июль-август 2000г. (через различные документы – раскрывалась тема Омска 60-70-80 годов, небольшая часть детских включалась для того, чтобы усилить эффект детства, старины, заложенный в названии проекта)
- «Семья», июль 2000г. (творчество детей в целом, как обученных – кружки, студии, ДХШ и ДШИ, так и спонтанное).

По материалам фонда были опубликованы две статьи крупнейшего омского искусствоведа Г.Ю. Мысливцевой (1954 – 2008). Это уже упомянутая ранее работа «Детские рисунки на военную тему в коллекции Городского музея «Искусство Омска» (2005). Во второй статье «Детский рисунок в музее. К вопросу экспонирования» (1995), Г.Ю. Мысливцева рассматривает технические вопросы, связанные с экспонированием детских работ.

Рисунок 12. «Валентина Георгиевна – принцесса», 1996 г., бум., акв., автор – А. Матюшкова, 1991 г.р.

Анализ всего «сделанного» с фондом ДСР ГМИО показывает, что темы такого детского творчества раскрыты далеко не все. С целью дальнейшего исследования нами предлагается осуществить выставочный проект «Антон и Лена» (другой вариант названия - «От октябрят к «детям перестройки»). Выставку предполагается построить на сопоставлении: Антон – мальчик, родившийся в начале 70-х и девочка Лена, которая родилась в конце 80-х. На его рисунках – большие массы одинаково одетых людей, в руках у которых красные флаги и шары, у нее – наоборот – одинокие наряженные принцессы, в руках которых – пульт от «видика». Работы выполнены в одном возрасте (и ему и ей было по 5-7 лет в момент создания рисунков). Выдержать экспозицию предлагается следующим образом [6, с. 167]:

- «академический» подход к нетрадиционному материалу, т.е. багетное оформление должно возвысить детские «нелепые каракули», и заставить по-иному оценить их
- отсутствие станковости в детском спонтанном творчестве позволит использовать современные методы показа: коллажи детского спонтанного рисунка с использованием цифровой техники, масштабирование, «облагораживание» подписей родителей, педагогов, проблема двухстороннего использования листа юными авторами
- использование в этикетаже названий и каллиграфий детских работ (они объясняют, что нарисовали: «Всем жарко», «Танк на травке», «Озеро с рыбками и корабликом», «Машина – летучка»).

Рисунок 13. «Книжка – малыш (стишок огуречек)» (фрагмент), начало 1990-х., бум., фломастер., нити, автор – Р. Шихатова, 1985 г.р.

Стоит отметить, что помимо научной сферы, детский спонтанный рисунок весьма часто используется в рекламных и маркетинговых проектах: детские рисунки вызывают у взрослых определенный набор чувств и ассоциаций, располагают к себе (средство поиска контакта с покупателями, потребителями). Также спонтанное детское творчество используется в социальном плакате, социальной рекламе, обостряет проблему, побуждает к действию, принятию решений.

Фонд спонтанного детского рисунка в ГМИО, пополнение которого продолжается по сей день, показывает, что такой вид творчества, наравне с работами обученных детей (фонд ХО), представляет значительный интерес для специалистов различных отраслей образования, воспитания, музейной педагогики и искусствоведения. Нами представлен пока небольшой опыт работы с детским спонтанным рисунком, изучение и трансляция которого будут продолжены. Для этого в ГМИО созданы необходимые условия.

Литература:

1. См.: Методика М.В. Гмошинской «грудничковое рисование», психологические рисуночные тесты А.Л. Венгер, рисуночные тесты Р.Силвер.
2. Фомина Н. Н. Программа «История детского рисунка (детский рисунок как феномен художественной культуры)» // Искусство в школе, 1997. № 2.
3. Мысливцева Г.Ю. Детские рисунки на военную тему в коллекции Городского музея «Искусство Омска» // Сибирь: Вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сборник тезисов и докладов

Всероссийской научной конференции. Омск, 5–6 мая 2005 г. / Под ред. М.А.Жигуновой, В.Л.Кожевина, Н.А.Томилова. Омск, 2005.

4. Шер Я.А. Первобытное искусство: учеб. пособие / Я.А. Шер; при участии Н.С. Бледновой и С.В. Крюкова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.

5. Мелик-Пашаев А.А. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие. Метод. пос. / А.А. Мелик-пашаев, З.Н. Новлянская, А.А. Адаскина, Н.Ф. Чубук. – Дубна.: Феникс+, 2006.

6. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. / В.В. Литвинов. – М.: Плакат, 1989.