

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья
<https://doi.org/10.11621/npj.2023.0315>

УДК 372.874; 37.012.85

Изучение детского рисунка как явления художественной культуры

Н.Н. Фомина

Российская академия образования, Москва, Российская Федерация

Резюме

Актуальность. В настоящее время существует противоречие между высокими ориентирами психолого-педагогической науки на творческое развитие каждого школьника на уроках художественных дисциплин и традиционно-академической направленностью учебных программ по искусству. Вызывает вопросы ориентация детей на участие в конкурсах, которые требуют от ребенка психического напряжения, проводятся в сроки, за которые невозможно создать осмысленное произведение, достойное автора, являющегося субъектом культуры. Решение проблемы следует искать в обращении к историческому опыту художественной педагогики, когда творчество детей изучалось как явление художественной культуры, а ребенок воспринимался как участник культурного процесса.

Цель. Раскрыть метод изучения детского рисунка как явления художественной культуры, прошедший апробацию и нашедший отражение в научных исследованиях и результатах художественного творчества детей. Этот период определяется 1910–1920 годами.

Методы. Анализ психолого-педагогической и культурологической литературы по проблеме, сопоставительный комплексный анализ результатов художественного воспитания и программно-методических документов.

Результаты исследования. Показана психолого-педагогическая ценность и введена в научный оборот коллекция детских рисунков, сформированная А.В. Бакушинским и его коллегами в период работы в Государственной академии художественных наук (1921–1929), ныне являющаяся частью Международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО, как часть его психолого-педагогического наследия. Раскрыты методы систематизации, описания, изучения детского творчества, анализа и обобщения результатов художественного развития с позиций художественной культуры, психологии и педагогики своего времени.

Выводы. Исследование А.В. Бакушинского и его учеников представляет идеальную модель научно обоснованной системы эстетического воспитания, нацеленной на формирование художественной культуры личности, способной на творческое изобретение в области избранного дела.

Ключевые слова: художественная культура, детский рисунок, методы систематизации, критерии художественной культуры.

Для цитирования: Фомина Н.Н. Изучение детского рисунка как явления художественной культуры // Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18, № 3 (51), С. 156–165. <https://doi.org/10.11621/npj.2023.0315>

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Scientific Article
<https://doi.org/10.11621/npj.2023.0315>

The study of children's drawing as a phenomenon of artistic culture

Natalia N. Fomina

The Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation

Abstract

Background. Currently, there is a contradiction between the high guidelines of psychological and pedagogical science for the creative development of each student in the lessons of art disciplines and the traditional academic orientation of art curricula. It raises questions about the orientation of children to participate in competitions that require mental stress from the child, are held within a time frame for which it is impossible to create a meaningful work worthy of the author who is a subject of culture. The solution to the problem should be sought in referring to the historical experience of art pedagogy, when creativity of children was studied as a phenomenon of artistic culture, while the child was perceived as a participant in the cultural process.

Objective. The aim is to reveal the method of studying children's drawing as a phenomenon of artistic culture. This method has been tested and reflected in scientific research and the results of children's artistic creativity during the period between years 1910 and 1920.

Methods. Analysis of psychological, pedagogical and cultural literature on the problem, comparative comprehensive analysis of the results of artistic education and methodological documents.

Results. The psychological and pedagogical value is shown. The collection of children's drawings formed by A.V. Bakushinsky and his colleagues during their work at the State Academy of Art Sciences (1921–1929), which is now part of the International Collection of Children's Drawings of the Institute of Art Education and Cultural Studies of RAE, as part of his psychological and pedagogical heritage, is introduced into scientific circulation. The methods of systematization, description, study of children's creativity, analysis and generalization of the results of artistic development from the standpoint of artistic culture, psychology and pedagogy of his time are revealed.

Conclusion. The research of A.V. Bakushinsky and his students represents an ideal model of a scientifically based system of aesthetic education aimed at development of an artistic culture of a person capable of creative invention in the field of a chosen area.

Keywords: art culture, children's drawing, methods of systematization, criteria of artistic culture.

For citation: Fomina, N.N. (2023). The study of children's drawing as a phenomenon of artistic culture. *National psychological journal*, 18, 3 (51), 156–165. <https://doi.org/10.11621/npj.2023.0315>

Введение

В данном исследовании детский рисунок трактуется как явление художественной культуры, интегрирующее в образной форме различные сведения о ребенке как развивающейся личности и субъекте культурного процесса (Фомина, 1998; 2002; 2009; 2021). Детский рисунок — свидетельство воспитательного процесса, отражающего в разной степени конкретно-историческую систему приобщения к искусству и метод педагога-художника, источник изучения истории художественной культуры и образования. Одним из важнейших качеств детского рисунка является отражение возрастных и индивидуальных особенностей развития личности, также претерпевающих эволюцию в культурном пространстве исторического времени.

Понятие художественной культуры имеет множество определений. Данное исследование опирается на труды по истории культуры Ю.М. Лотмана (Лотман, 1994) и социологии культуры Ю.У. Фохта-Бабушкина (Фохт-Бабушкин, 1987), текстологию Д.С. Лихачева (Лихачев, 1983), позволяющие раскрыть в произведении учащегося его художественный потенциал и место в культуре конкретного исторического периода. Традиции отечественной школы художественного воспитания и развития в области изобразительного искусства, в которой культура творческой личности рассматривается в качестве цели эстетического воспитания, заложены в трудах и педагогической деятельности А.В. Бакушинского (Бакушинский, 1925; Искусство в трудовой школе, 1926), Г.В. Лабунской (Лабунская, 1965), В.С. Щербакова (Щербаков, 1969). В.С. Мухина раскрыла изобразительную деятельность

ребенка как форму усвоения социального опыта, обратив специальное внимание на «типичные ценностные ориентации детей разных культур» (Мухина, 1981, с. 15).

В центре внимания данной статьи одна из страниц истории метода изучения детского рисунка как явления художественной культуры, прошедшего апробацию и нашедшую отражение в научных исследованиях и результатах художественного творчества детей. Этот период определяется 1910–1920 годами. Именно в эти годы в кругах художественно-педагогической общественности сформировалось отношение к художественному творчеству детей как культурному явлению, детский рисунок стал экспонатом ряда выставок профессионального изобразительного искусства, источником вдохновения авангардных направлений искусства. Детские рисунки экспонировались на выставках «Нового общества художников», состоявшейся в Петербурге в доме Строганова на Невском в феврале 1908 года; «Салоне Издебского» 1910 г., показанной в Одессе, Киеве, Петербурге (Салон В. Издебского, 1909). Начинается становление музейной педагогики, учитывающей возрастные особенности восприятия искусства детьми. Хронологические границы этого периода определяются двумя событиями — Вторым Всероссийским съездом художников в 1911–1912 гг. (Труды Всероссийского съезда..., 1914) и закрытием Государственной академии художественных наук в 1929–1930 гг.

Искусство детей в художественной культуре начала XX века

Съезд 1911–1912 гг. объединил художников, представлявших все виды искусства: архитектуру, театр, живопись, скульптуру и графику. Ведущими задачами являлись проблемы синтеза искусств, сохранения культурного наследия, эстетическое воспитание детей в семье, дошкольных учреждениях и школе. Проблематика съезда объясняет создание отдела «Художественное воспитание в семье и школе и преподавание графических искусств». В его работе принимали участие педагоги и психологи. В их докладах были поставлены и проблемы подготовки учителей искусства в области психологии детского творчества (Труды Всероссийского съезда, 1914).

В работе теоретического отдела поднимались методологические проблемы, касающиеся понимания художественной культуры, живописной культуры, синтеза искусств, духовного начала в искусстве. Известный художник Н.И. Кульбин в результате анализа гармонии и диссонанса выявил их «тесные сочетания в искусстве и жизни». О законах гармонии он говорил «как об основных законах природы и как об основе искусства» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 35). Он высказал мысль, что из теории художественного творчества вытекает «один закон, а именно, что художник-живописец изображает не только цвет и формы, но и все те важные признаки предмета, которые необходимы

для передачи поэтического переживания» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 39). В качестве аргумента Н.И. Кульбин привлек детский рисунок.

«Вот — детский рисунок, — объяснял Н.И. Кульбин, — Четырехлетний ребенок нарисовал нечто и говорил так: поезд идет, звонок звонит, звон летит. Здесь он нарисовал звук. Этого ребенка нельзя заподозрить в предумышленности, но у него есть предчувствие, интуиция. Затем, если взглянуть на остальные работы того же ребенка, то увидим, что он весьма своеобразно представляет красоту, он нарисовал вот это нечто и говорит: «красавица». В этих рисунках — подтверждение того, что попытки рисовать звук и т.д. — не блажь, не озорство, а это вечное искусство, существующее в природе» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 39).

При объяснении новых течений в искусстве Н.И. Кульбин приходит к важному выводу: «Новое искусство, сближающееся с детским, уже не копирует природу, а стремится проникнуть в ее сущность» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 40). Следовательно, для представителя «нового искусства» «детское искусство» — часть природы, помогающая проникнуть в ее сущность.

Н.И. Кульбин познакомил участников съезда с уже изданной на немецком языке работой В.В. Кандинского «О духовном в искусстве». В этой книге содержатся наряду с размышлениями о духовном содержании искусства, его источниках и средствах достижения в живописи, понимании того, что «тяготение к примитиву может иметь лишь краткую длительность в его современной, в достаточной мере заимствованной форме» (Кандинский, 1989, с. 7–8). В.В. Кандинским на примере восприятия ребенком мира показана сила первых эстетических и духовных переживаний, угасающих по мере обретения жизненного опыта (там же, с. 20). Из его наблюдений должна следовать задача сохранения и развития этих впечатлений, вызванных, по словам В.В. Кандинского, «острым, интенсивным» интересом ребенка к новым для него явлениям.

Председатель отдела художественного воспитания художник и педагог В.И. Бейер сформулировал взаимосвязь основных проблем в области образования с процессами, происходящими в культуре: «Задача изобразительных искусств — создание одухотворенной формы, а, следовательно, изучение последней должно быть положено в основу художественного образования и воспитания» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. XVIII).

Наибольшей глубиной психолого-педагогического понимания проблем художественного воспитания отмечен доклад известного психолога того времени Н.Е. Румянцева «Искусство в воспитании» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 117).

Он определил «искусство как язык чувств», обосновав свое определение тем, что художники «обращаются к сердцу», объяснив родственную связь между творчеством художников-профессионалов и

детей, которых он называл «маленькими художниками». «Они населяют мир образами своей фантазии, живут в мире сказки, воплощают свои мысли в игре, в которой справедливо видят зародыш искусства. Они не столько понимают, сколько чувствуют истину» (Труды Всероссийского съезда, 1914, с. 117–118). Обращает внимание близость позиции Н.Е. Румянцевых идеям, которые в 1930 году будут опубликованы Л.С. Выготским (Выготский, 1967).

Современные художники видели в детском рисунке выражение природного дара, применяя к нему понятие «детское искусство», тем самым уравнивая в правах существования в культурной жизни с профессиональным искусством. Эстетическая ценность детского рисунка раскрывалась не столько в публикациях, сколько в экспозициях разных видов. В первые десятилетия XX века организовывались выставки детского рисунка, имеющие эстетическое значение. Пример — выставка «Детское творчество» в Москве весной 1916 года, сформированная известным искусствоведом Я.А. Тугендхольдом, по поводу которой в журнале «Вестник воспитания» была опубликована статья В.С. Воронова — искусствоведа и учителя рисования, и подробная информация о ней, дающая возможность представить визуальный образ. Экспонаты были распределены по возрастам, по экспонентам — коллекционерам детских рисунков, по учебным заведениям, где дети воспитываются, даже по группам сюжетов (например, цикл войны). Выставка стала поводом, чтобы еще раз заявить: «Детское искусство не есть лишь преддверие настоящего искусства... оно есть — подлинное, живое, бескорыстное и вдохновенное искусство и что оно имеет свои своеобразные и богатые эстетические черты... графическое творчество детей должно остаться самодовлеющей, самостоятельной областью искусства — свежего, благоухающего, глубокого, всегда способного оказывать благотворное влияние в сфере воспитания. Детскому искусству принадлежит многое в будущем художественной жизни страны. Своеобразный творческий мир детского искусства должен оказать могучее оздоравливающее влияние на искусство взрослых...» (Воронов, 1916, с. 108, 109).

Изучение художественного творчества детей в Государственной академии художественных наук

Особое место в художественной культуре занимает коллекция детских рисунков, сформированная А.В. Бакушинским в 1920-е годы в Государственной академии художественных наук (ГАХН), представляющая академия художественное творчество детей в пространстве культуры первых десятилетий XX века.

В 1931 г. собрание было передано в Центральный дом художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР (подробнее см.: Фомина, 1998), правопреемником которого является ИХОиК РАО. В настоящее время собрание А.В. Бакушинского хранится и изучается, как часть Международной коллекции детского рисунка Института. Коллекция института художественного образования и культурологии РАО насчитывает десятки тысяч работ из 74 стран. Хронологические границы определяются 1898–2022 гг. Собрание А.В. Бакушинского представляет старейшую часть коллекции института. Оно создавалось в процессе деятельности комиссии по изучению примитивного искусства в проявлениях родового и индивидуального творчества, преобразованной в 1927 году в кабинет по изучению примитивного искусства и детского творчества при физико-психологическом отделении ГАХН. При кабинете работали комиссии по литературно-речевому искусству под руководством А.К. Шнейдер и театральному искусству под руководством С.Д. Заскальского.

Изучение художественного творчества и воспитания детей занимало в ГАХН место, равноправное с фундаментальными проблемами гуманитарного знания.

В задачи комиссии входило:

– коллекционирование детского рисунка с целью выявления и изучения периодов психофизического развития ребенка на основании преобладающих признаков восприятия и освоения ребенком окружающего мира;

– исследование художественного творчества ребенка с целью понимания «художественной формы в ее собственной эволюции».

Основные источники изучения деятельности комиссии¹

Достоверными источниками являются также публикации в журнале «Искусство в школе» (1927–1932 гг.), в частности статья Н.П. Сакулиной 1927 г., посвященная работе комиссии (кабинета). Ею называются выставки, организованные при участии комиссии: 1926 года «Детское творчество», на которой была показана эволюция детского изобразительного творчества с дошкольного до юношеского возраста. Отдельная комната отражала художественно-производственное и орнаментально-декоративное творчество детей. В 1927 году была проведена районная выставка детского творчества в клубе просвещения Хамовнического района г. Москвы, ставшая передвижной. Кабинет А.В. Бакушинского поддерживал контакты с зарубежными странами, благодаря которым в коллекции оказались рисунки из Японии, Чехословакии, Польши, Швеции, Германии 1920-х годов.

¹ Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / Под. Ред. А.В. Бакушинского. М.: Новая Москва, 1925. (240 с., ил.).

Искусство в трудовой школе / Ред. и вступительная статья А.В. Бакушинского. М.: Новая Москва, 1926. (176 с., ил.).

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1967.

Детские рисунки 1920-х гг. из Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО», сопутствующие документы.

Цель изучения собрания А.В. Бакушинского — выявление метода исследования детского рисунка, параметров описания информации, в нем заложенной, с перспективой введения в научный оборот его метода и коллекции, а также научно обоснованной с психолого-педагогических позиций системы эстетического воспитания детей в культурном пространстве своего времени.

В своем исследовании нами применялся **комплексный сопоставительный метод исследования** названных источников.

Наибольшую научную ценность по объему информации представляет папка с рисунками, имеющая надпись: «Кабинет по изучению примитивного искусства под руководством профессора А.В. Бакушинского. Государственная Академия Художественных наук 1919–1929 год». На ней надпись, раскрывающая содержание собрания:

- 1) Рисунки детей, выполненные по тестам кабинета
- 2) Эволюция детского рисунка (по А.В. Бакушинскому)
- 3) Рисунки взрослых, не умеющих рисовать
- 4) Рисунки детей националов
- 5) Рисунки детей на разные темы (дореволюционные)

Рисунки школьников, выполненные по тестам кабинета примитивного искусства:

Тест по изображению пространства

- а) Пруд, обсаженный деревьями
- б) Интерьер
- в) Группа предметов

Тест по изображению объема (куб, чашка)

Папка содержит 652 рисунка, систематизированных в подборки по названным проблемам.

Главной целью при выполнении рисунков по тестам (заданиям) кабинета примитивного искусства детьми разных возрастных групп было «...на основе главных линий общего физического и психического развития ребенка проследить эволюцию его пространственных и временных восприятий, развитие его художественного творчества и эстетического восприятия и, наконец, эволюцию художественного содержания и формы в детском искусстве, главным образом, на материале пространственно-пластическом» (Бакушинский, 1925, с. 9).

В результате коллективного исследования были определены периоды (фазы) психофизического развития ребенка, выделенные на основании преобладающих признаков в восприятии и освоении ребенком окружающего мира. Это — период двигательной ориентации для младших, зрительной ориентации в подростковом возрасте, для старшего возраста А.В. Бакушинский подчеркивал стремление к синтезу воли, эмоций, при котором ведущей становится идея становления и развития.

Рисунки выполнялись в опытных садах и школах. Некоторые подборки предоставлялись родителями. Наиболее полно фаза схематических изображений отражена в младенческих рисунках Нины Чекрыги-

ной (1921 г.р.), дочери известного художника Василия Николаевича Чекрыгина (1897–1922), трагически погибшего. Подборка работ была сформирована его вдовой Верой Викторовной Беренштам-Котовой.

Работы детей следующих фаз художественного развития выполнены в соответствии с тестами по изображению пространства, объема и группы предметов.

Наблюдения за развитием советских детей сопоставлялись с дореволюционными рисунками. В папке хранится подборка работ, которая так и называется «Рисунки детей на разные темы (дореволюционные)». Они позволяют представить не только особенности восприятия пространства детьми предшествующего поколения, но и исторические события того времени, раскрывают мир духовных ценностей дореволюционного детства. Изучение происхождения рисунков раскрывает творческие и профессиональные контакты сотрудников ГАХН. Так, на одном из рисунков Рии Митрохиной надпись карандашом «Рия Митрохина. Нарисовала П.П. Кончаловскому в его присутствии. Получено от него. 11.04.1916. А.Э. Москва». Абрам Маркович Эфрос — известный историк искусства и художественный критик, академик ГАХН, по-видимому, предоставивший рисунки увлеченно рисующей девочки А.В. Бакушинскому.

Фундаментальной для А.В. Бакушинского и его коллег являлась проблема соотношения родового и индивидуального в рисунке, как наивного художника, так и ребенка. Сотрудниками кабинета предпринимались экспедиции в Карелию для сбора рисунков, позволяющих в свободном детском творчестве обнаружить это соотношение (рисунки, собраны В.В. Лебедевым в 1928 году). Детские рисунки народов Крайнего Севера собирались этнографом Елизаветой Орловой в 1926–1927 гг.

Одна из подборок рисунков, сформированных А.В. Бакушинским и его коллегами, называется «Рисунки детей националов». В ней собраны рисунки детей 1920-х гг., приоткрывающие национальные особенности мировосприятия, по мнению А.В. Бакушинского, генетически заложенные в человеке. Это работы украинцев и марийцев, евреев и башкир, армян, татар и других национальностей. Внимательное рассмотрение выявляет особенности темперамента маленьких авторов, колористического восприятия мира, эстетических предпочтений при выборе предмета изображения.

Интереснейший материал по этой проблеме давали и индивидуальные подборки. Рисунки Нины Богоявленской стали предметом особого внимания ученого в связи с проявлением в них яркой декоративности, увлеченности изображением сюжетов — скачущих лошадей, восточных театрализованных сцен, танцующих дам, одалисок, мало связанных с ее повседневной жизнью. Разгадка пришла после рассказа отца девочки, опубликованного А.В. Бакушинским в книге «Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных

искусств»: «Я недоумевал: откуда, как и почему творчество девочки окрашено таким исключительным веянием Востока? В беседе с отцом девочки выяснилось, что он — полурусский, полукиргиз. Он рассказал мне о том, как взрослым человеком, попав впервые в степь, ощутил себя «на родине» под куполом киргизской юрты, как он, не ездивший до тех пор верхом, почувствовал себя как единое целое с лошастью, очутившись в седле; как, наконец, он с тоской в душе покидал степь как истинную родину.

В индивидуальной душе девочки пульсирует родовая душа ее азиатских предков со всем богатством и своеобразием цветовых звучаний, со всем специфическим характером, а иногда и приемами разрешения художественных задач» (Бакушинский, 1925, с. 95).

От теории к практике

На основании выявленных фаз художественно-творческого развития была разработана программа «Изобразительное искусство и художественный труд», по которой введение ребенка в культурное пространство происходило поступательно в соответствии с возрастными особенностями восприятия мира, возможностями его отражения, эстетическими приоритетами.

Отмечу, что исследование Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» в части «Рисование в детском возрасте» опирается на материалы и выводы, опубликованные А.В. Бакушинским в 1926 г. в книге «Искусство в трудовой школе» (Искусство в трудовой школе, 1926).

А.В. Бакушинским и его коллегами была сформирована папка рисунков, знакомящая с результатами деятельности опытных станций. Рисунки поступали из Москвы, Ленинграда, железнодорожных школ, в которых работали сотрудники А.В. Бакушинского, а также из шести опытных станций, в которых преподавание изобразительного искусства проходило по программе, разработанной на основе его концепции. Это — 1-я Опытная станция по народному образованию, организованная С.Т. Шацким в 1919 году в составе двух отделений: сельского — в Калужской губернии, и городского — в Москве, и 7-я Опытная станция художественного воспитания Наркомпроса РСФСР. В нее входили школа-семилетка и музей детского рисунка в селе Успенском Звенигородского уезда Московской губернии, школа 2-й ступени им. К. Маркса в Москве и педагогический театр. Подборка рисунков, выполненных по «комплексной системе» в школе Ленинграда в 1927–1928 гг. была представлена профессором А.П. Фоллендорфом.

Система эстетического воспитания основывалась на идее Бакушинского о том, что «все жизненно-творческие силы каждого возраста должны быть изжиты прежде всего для него». Он рассматривал каждый период детского развития как нечто себе довлеющее. «Каждый возраст имеет для себя свою

собственную ценность. Неизжитость фаз развития приносит несомненный вред, оставляя в зачаточном, не развернутом виде ряд психических возможностей, реализация которых обогатила бы организм» (Искусство в трудовой школе, 1926, с. 6–7).

Создавая свою систему в эпоху «внедрения» в школьную практику «метода комплексного преподавания», А.В. Бакушинский утверждал, что «комплекс, как метод педагогического воздействия на ребенка, должен быть построен не по теме-формуле, а на творческом образе-переживании» (Искусство в трудовой школе, 1926, с. 11).

Цель художественного воспитания (которую можно осуществить в результате художественного развития) — «культура творческой личности» (Бакушинский, 1925, с. 156), способная «стать творцом в области избранного дела» (там же, с. 228).

Рисунки учащихся младшего и среднего возраста отражают задания, стимулирующие развитие в области разных видов художественной деятельности: декоративно-производственной, изобразительной и конструктивной. Особое внимание уделялось развитию наблюдательности учащихся в процессе изображения окружающей действительности, рисованию с натуры и по впечатлению. Комплексные темы давали возможность интегрировать знания, приобретенные на уроках по географии, естествознанию, литературе. Многие рисунки свидетельствуют об идеологизации образования, что проявляется в советской символике, украшающей посуду, буквари, становящейся частью орнаментов. В конструктивной стилистике многих рисунков декоративного характера находит выражение художественный стиль эпохи конструктивизма.

Ученый считал, что содержание образования должно включать изобразительную, декоративную, конструктивную деятельность. «Для ребенка нет изолированных от жизни явлений искусства. Каждый момент жизни, каждое собственное творческое действие для него могут стать художественно и эстетически оформленными» (Бакушинский, 1925, с. 236).

Один из разделов основного исследования А.В. Бакушинского «Художественное творчество и воспитание» посвящен орнаментально-декоративному творчеству, в котором им рассматриваются вопросы декоративного оформления среды учащимися, а также детского творчества в области декоративно-прикладного искусства. Предметом рассмотрения является опыт художников и педагогов Г.В. Лабунской, В.Е. Пестель и В.Ф. Шехтель, работавших в 1920-е гг. под его руководством в одной из школ Сокольнического района Москвы.

Им высоко оценивается научное обоснование предмета исследования, методика занятий, организация, цели и задачи лабораторных и производственных дней, роль учащихся в коллективной оценке выполненных работ, включение результатов деятельности детей в культурную (выставочную), производственную и торговую деятельность страны.

В 1920-е годы художники-педагоги Г.В. Лабунская и В.Е. Пестель выступают за приобщение детей к разным видам художественного творчества, акцентируя задачу создания функционально важных произведений, имеющих применение в быту, в формировании эстетики среды. Они четко определяют задачи, поставленные детям младшего и подросткового возраста.

«Рисунки детей в возрасте 9–14 лет, а иногда и позже (особенно у девочек) на 90% имеют яркий декоративный характер. Творческий образ имеет общие родовые признаки, а не индивидуальные, и характер символический, декоративный, а не натуралистический...» (Искусство в трудовой школе, 1926, с. 116).

«Любовь к исследованию материала, творчество из материала, является такой же основной и могучей чертой детского творчества, как и любовь к украшению» (там же, с. 117–118). Научное сообщество и Кустарный музей выступили в качестве экспертов в определении качества и эффективности занятий декоративно-прикладным и народным искусством в школе.

В своих воспоминаниях Г.В. Лабунская пишет: «В 1923 году в Москве была организована 1-я Всероссийская художественная промышленная выставка при Академии художественных наук, где профессор А.В. Бакушинский руководил кабинетом «примитивного искусства». В то время в это понятие входило народное искусство, искусство древних восточных культур, искусство первобытных народов и детское изобразительное творчество.

А.В. ... предложил нам показать на этой выставке нашу продукцию. Результат для нас был совершенно неожиданный. Наши мастерские или школа получили следующее удостоверение за подписью председателя комитета выставки Кондратьева и секретаря Микулиной с круглой печатью. В школу «Детское творчество» при культпросвете Мосмукомола удостоверение.

«Настоящее удостоверение выдано школе «Детское творчество» при культпросвете Мосмукомола в том, что она экспонировала на 1-й Всероссийской художественно-промышленной выставке и ей присужден аттестат 1-й степени за прекрасную постановку школьного дела и за свежесть и оригинальность работ учеников».

Одновременно с этим мы получили и еще одно почетное удостоверение... от Музея художественно-кустарных изделий.

При художественной оценке изделий, изготовленных художественно-производственной школьной мастерской «Детское творчество» музеем, был отмечен характерный русский стиль и примитив в работах, в силу чего изделия школы были допущены «для продажи в магазине музея, как наиболее интересное достижение кустарных изделий».

«Экспонаты нашей школы, — вспоминала Г.В. Лабунская, — в числе других экспонатов Всероссийской художественно-промышленной выставки были посланы за границу во Францию. В журнале «*L'Amour pour l'art*» отмечались достоинства продукции Все-

российской выставки, характерное национальное своеобразие ее образов, богатство орнамента, ритмичность композиции, насыщенность колорита. В журнале ни слова не говорилось о детском творчестве, речь шла о русском народном искусстве, но в качестве иллюстраций к статье были даны образцы нашего «Детского творчества».

Педагоги, занимавшиеся с учащимися 2-й ступени, стремились преодолеть «затухание» художественно-творческой активности подростков, объяснявшееся несоответствием стремления подростка к иллюзорности изображения с профессиональными возможностями в области изобразительного искусства. В.Е. Пестель (1887–1952) — талантливый художник и педагог, преподававшая в школе имени Карла Маркса, определила свой метод решения проблемы в статье «Методические вопросы преподавания ИЗО в школе 2 ступени», где, в частности, писала: «Через творческий, сознательный процесс ввести в понимание искусства. Через познание творческого напряжения к познанию окружающего. Этот новый путь и есть путь познания мира через искусство — через творческий процесс» (Программы для I и II ступеней..., 1921, с. 142).

В детском доме (школе) имени Карла Маркса для учащихся 3-й ступени (старшеклассников) была сформирована группа, готовившаяся к поступлению в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), преобразованные в 1926 году в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ), как свидетельствует об этом отчет выдающегося отечественного графика, академика ГАХН Н.Н. Купреянова (1894–1931), руководившего экспериментальными занятиями. В тексте, подготовленном для А.В. Бакушинского, педагогический смысл занятий Н.Н. Купреянов определяет, как «развитие зрительной памяти и привычки анализировать видимое в направлении извлечения из него образа» (Бакушинский, 1925, с. 201). Он работал в рамках концепции «художественной культуры», стремился сделать творческий процесс сознательным, учащийся должен был овладеть формой современного искусства.

При оценке работ учащихся А.В. Бакушинский и его коллеги опирались на критерии, разработанные в рамках концепции «художественной культуры», соответствовавшей эстетическим представлениям того времени. Следуя цели искусства, по Кандинскому: «Обогащение ... души, расширение и углубление ее мира, растущая ее утонченность, достигаемая суммированием определенных комплексов» (Изобразительное искусство, 1919, с. 39).

В документах Наркомпроса понятие «художественная культура» употребляется с позиций оценки качества художественного произведения.

Приводимый далее перечень элементов художественной культуры имеет равное значение как для практики художественного образования, так и для изучения всех видов художественного творчества.

«Элементы эти таковы: 1) **материал**: поверхность, фактура, упругость, плотность, вес и др. качества материала; 2) **цвет**: насыщенность, сила, отношение к свету, чистота, прозрачность, самостоятельность и другие качества цвета; 3) **пространство**: объем, глубина, измерение и др. свойства пространства; 4) **время** (движение): в его пространственном выражении и в связи с цветом, материалом, композицией и проч.; 5) **форма**, как результат взаимодействия материала, цвета, пространства и как ее частный вид, композиция; 6) **техника**: живопись, мозаика, рельефы различного рода, валяния, каменная постройка и др. виды художественной техники и т.д.» (Программы для I и II ступеней..., 1921; Программа преподавания..., 1921).

Цели и задачи искусства в новом обществе, понимание «культуры» каждого вида искусства нашли отражение и в программах по изобразительному искусству для Единой трудовой школы (ЕТШ), изданных в 1921 году (Программы для I и II ступеней..., 1921; Программа преподавания..., 1921). Предлагаемые программой способы освоения в школе основ «художественной культуры» полностью соответствовали поискам современных художников того времени в этой области. Так, различные виды упражнений для занятий искусством в школе определяются следующими пятью элементами живописной культуры: цветом, формой, пространством, композицией (взаимоотношением цвета и формы в пространстве) и материалом (как воспроизводимого). Работы даже детей первой ступени дифференцированы в подборки рисунков по названным элементам.

Рисование в классе старшеклассников сочеталось с домашними зарисовками наблюдений и экскурсиями «на природу», с посещениями художественных музеев и творческих мастерских художников. Все это отражено в рисунках, которые выполнялись не только в классе, но и самостоятельно. Об этом свидетельствуют работы, в которых словно раскрывается жизнь в комнатах (девочки за роялем, за чтением, за уборкой), в саду (юные художницы за мольбертом, на качелях), на улицах города (мороженщик, рынок, магазин тканей и т.д.). Такое многоплановое художественное развитие учеников было обусловлено высоким творческим потенциалом педагогов, для которых 1920-е годы были пиком творческой активности. Ныне картины В. Пестель хранятся в Третьяковской галерее, графика Н. Купреянова — в ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Русском музее. Освоение современного искусства происходило для учащихся в процессе работы над собственным замыслом, поиском образного решения композиции, колористического строя. Рисунки учащихся школы имени Карла Маркса нетрудно дифференцировать по авторам: одним свойственно колористическое видение мира (в стиле Фалька), другим ближе поиски ОСТ-овцев, третьи находятся под впечатлением графики Н. Купреянова.

На большинстве рисунков отсутствуют фамилии, что, по-видимому, объясняется этикой оформления экспериментальных работ. До настоящего времени в

научных психолого-педагогических исследованиях и публикациях принято не указывать фамилий авторов. Бывают исключения, так один из рисунков выполнен Софьей Пестель (дочерью В.Е. Пестель), о чем свидетельствует подпись автора.

Многие представители ГАХН являлись преподавателями ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Так с А.В. Бакушинским сотрудничали профессора этого ведущего художественного вуза — графики Н.Н. Купреянов, В.А. Фаворский, П.Я. Павлинов. По-видимому, благодаря им в коллекцию поступили работы учеников Училища государственных художественно-производственных мастерских печатного дела, что позволяет представить преемственность, существовавшую между общим и высшим художественным образованием. Работы выполнены в 1920 году. Это был год преобразования Государственных свободных художественных мастерских в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), одним из наиболее перспективных производственных факультетов которых являлся полиграфический. Предполагаем, что работы поступили от Н.Н. Купреянова, руководившего отделением литографии. На факультете преподавали также академики ГАХН В.А. Фаворский, П.Я. Павлинов. В подборке представлены гравюры на линолеуме, литография, цветная литография. Работы выполнены по впечатлениям от экскурсий в Сергиев Посад и Рязань. Они отличаются мастерством владения графическими печатными техниками, художественной выразительностью и интереснейшими документальными подробностями жизни древних городов 100 лет тому назад.

Выставки детского рисунка, организованные «кабинетом примитивного искусства» ГАХН

В коллекции, сформированной А.В. Бакушинским, хранятся и экспонаты выставок, организованных кабинетом по изучению примитивного искусства и детского творчества при физико-психологическом отделении ГАХН. Ученый секретарь кабинета Н.П. Сакулина писала в документе, обнаруженном при исследовании папки с рисунками одаренных детей:

«Весной 1927 года комиссия участвовала в выставке детского творчества, устроенной Обществом культурных связей с заграницей в Японии. Осенью 1927 года были организованы выставки «Отражение революционных тем в детском творчестве». Рисунки японских детей 1920-х годов хранят традиции национальной культуры воспитания и освоения основ каллиграфии и графики, они отражают японский фольклор, быт того времени, природу, детские праздники и забавы. Одним из экспонатов выставки «Отражение революционных тем в детском творчестве» являлся альбом рисунков «Революция», подготовленный учащимися колонии «Бодрая жизнь»,

посвященный 10-летию Октябрьской революции. Руководителями колонии были выдающиеся педагоги С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая. Для изображения дети избирали самые драматичные эпизоды: бой на улицах города, горит тюрьма, баррикады, победа. Поэтому, в отличие от многих детских рисунков того времени, в этих работах меньше подробностей, но они очень ярко выражены. В рисунках, представленных в альбоме, отразился взгляд детей на революцию как на драматическое событие, которое им было еще памятно. Есть и персонаж, вызывающий улыбку: «Симулянт». Над образом автор трудился с фантазией и усердием, применив смешанную технику. В.Н. Шацкая писала, что «в «Бодрой жизни» была создана специальная «художественная мастерская», которой руководил художник А.В. Гаврилов, в прошлом воспитанник колонии, а потом преподаватель изобразительного искусства и воспитатель в школе-колонии, в дальнейшем проводил интересную работу в 204-й школе имени Горького в Москве (театр)» (Королев, 1961, с. 15).

Изучение наследия А.В. Бакушинского продолжается. Оно раскрывает методы систематизации, описания, изучения детского творчества, анализа и обобщения результатов художественного развития с позиций художественной культуры, психологии и педагогики своего времени.

Выводы

При изучении детского рисунка как явления художественной культуры необходимо составить его полное описание, включающее банк данных об авторе — имя, фамилию, возраст автора, название ра-

боты, данное самим автором, а не педагогом. Очень важны сведения, которые часто забывают указать, — год создания, место создания. Важно знать условия создания — самостоятельная работа или выполнена в условиях урока, учебное учреждение, имя педагога. Необходимо указывать художественную технику и размер работы.

Для понимания места рисунка в художественной культуре необходимо в описание включать выставки, на которых экспонировалась работа, публикации, историю поступления в коллекцию, а также исследователя работы.

Период работы кабинета А.В. Бакушинского в ГАХН — единственная в истории художественного воспитания страница, когда исследования художественного творчества детей были уравниены по своему значению с исследованиями в области всех прочих «художественных наук». Объяснение этому мы находим в словах А.В. Бакушинского, отражающих проблемы искусства первых десятилетий XX века, остающихся актуальными и сегодня: «...Наше искусство, как и всю нашу культуру, терзает великая раздвоенность. Примирения ее еще не видно. В связи с этой внутренней борьбой и ее противоречиями современный художник склонен, прикикая к детской душе, искать в ней, в ее целостном облике смутных возможностей собственного творческого обновления» (Бакушинский, 1925, с. 155).

Исследование А.В. Бакушинского и его учеников представляет идеальную модель научно обоснованной системы эстетического воспитания, нацеленной на формирование художественной культуры личности, способной на творческое изобретение в области избранного дела, систему, значительно опередившую свое время.

Литература

- Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925.
- Воронов В.С. По поводу выставки «Детское творчество» // Вестник воспитания. 1916. № 4. С. 105–109.
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1967.
- Изобразительное искусство. № 1: Журнал Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. Петербург, 1919.
- Искусство в трудовой школе / Под ред. А.В. Бакушинского. М.: Новая Москва, 1926.
- Кандинский В.В. О духовном в искусстве (живопись). Ленинград, 1989.
- Королев Ф.Ф. и др. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1921–1931. М.: АПН РСФСР, 1961.
- Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. М.: Просвещение, 1965.
- Лихачев Д.С. Текстология. Л.: Наука, 1983.
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX века). СПб.: Искусство, 1994.
- Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика, 1981.
- Программа преподавания изобразительного искусства в Единой Трудовой Школе. Петроград: Госиздат, 1921.
- Программы для I и II ступени семилетней единой трудовой школы. М.: Госиздат, 1921.
- Салон В. Издебского. Каталог интернациональной выставки картин, скульптуры, гравюры и графики. С.-Петербург: Тип. Ф.Н. Альтшулера, 1909.
- Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 — январь 1912. Т. 1. Петроград, 1914.
- Фомина Н.Н. Деятельность А.В. Бакушинского в Государственной академии художественных наук (к 100-летию ГАХН) // Искусство в школе. 2021. № 3. С. 5–12.
- Фомина Н.Н. Изучение творчества детей в ГАХН // Искусствознание. 1998. № 1. С. 303–309.
- Фомина Н.Н. Художественное воспитание детей в культуре России первой половины XX века: дисс. ... д-ра пед. наук. М., 2002.
- Фомина Н.Н. Художественно-творческое развитие детей по А.В. Бакушинскому Художественное творчество и воспитание / Под ред. Н.Н. Фоминой. М.: Карапуз, 2009.

Фохт-Бабушкин Ю.У. Художественная культура и развитие личности. М.: Просвещение, 1987.
Щербаков В.С. Изобразительное искусство: обучение и творчество. М.: Просвещение, 1969.

References

- Art. (1919). № 1: Journal of the Fine Arts Department of the People's Commissariat of Education. Petersburg. (In Russ.).
- Bakushinsky, A.V. (1925). Artistic creativity and education. M.: Novaya Moskva. (In Russ.).
- Fine art in a labor school. (1926). In A.V. Bakushinsky (Eds.). M.: Novaya Moskva. (In Russ.).
- Fomina, N.N. (1998). The study of children's creativity in the State Academy of Arts. *Art History*, 1, 303–309. (In Russ.).
- Fomina, N.N. (2002). *Khudozhestvennoe vospitanie detey v kul'ture Rossii pervoy poloviny XX veka: diss. ... d-ra ped. nauk.* (Artistic education of children in the culture of Russia in the first half of the twentieth century). Doctoral dissertation. (Pedagogy). Moscow. (In Russ.).
- Fomina, N.N. (2009). Artistic and creative development of children according to A.V. Bakushinsky Artistic creativity and education. In N.N. Fomina (Eds.), (pp. 5–28). M.: Karapuz. (In Russ.).
- Fomina, N.N. (2021). Activities of A.V. Bakushinsky at the State Academy of Artistic Sciences (to the 100th anniversary of the State Art Academy). *Art at School*, 3, 5–12. (In Russ.).
- Fokht-Babushkin, Yu.U. (1987). Artistic culture and personal development. M.: Prosveshchenie. (In Russ.).
- Kandinsky, V.V. (1989). On the Spiritual in Art (painting). Leningrad. (In Russ.).
- Korolev, F.F. et al. (1961). Essays on the history of the Soviet school and pedagogy. 1921–1931. M.: APN RSFSR. (In Russ.).
- Labunskaya, G.V. (1965). Fine art of children. M.: Prosveshchenie. (In Russ.).
- Likhachev, D.S. (1983). Textology. L.: Nauka. (In Russ.).
- Lotman, Yu.M. (1994). Conversations about Russian culture: life and traditions of the Russian nobility (18th — early 19th centuries). St. Petersburg: Iskusstvo. (In Russ.).
- Mukhina, V.S. (1981). Visual activity of the child as a form of assimilation of social experience. M.: Pedagogika. (In Russ.).
- Proceedings of the All-Russian Congress of Artists in Petrograd. (1914). December 1911 — January 1912, 1. Petrograd. (In Russ.).
- Programs for the I and II stages of the seven-year unified labor school. (1921). M.: Gosizdat. (In Russ.).
- Salon of V. Izdebsky. (1909). Catalog of the international exhibition of paintings, sculpture, prints and graphics. St. Petersburg: Tip. F.N. Al'tshulera. (In Russ.).
- Shcherbakov, V.S. (1969). Visual arts: learning and creativity. M.: Prosveshchenie. (In Russ.).
- The program of teaching fine arts in the Unified Labor School. (1921). Petrograd: Gosizdat. (In Russ.).
- Voronov, V.S. (1916). Regarding the exhibition "Children's Creativity". *Bulletin of Education*, 4, 105–109. (In Russ.).
- Vygotsky, L.S. (1967). Imagination and creativity in childhood. M.: Prosveshchenie. (In Russ.).

Поступила: 10.02.2023

Получена после доработки: 08.06.2023

Принята в печать: 14.06.2023

Received: 10.02.2023

Revised: 08.06.2023

Accepted: 14.06.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / ABOUT THE AUTHOR

Наталья Николаевна Фомина — доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, научный руководитель Лаборатории развития дополнительного образования Центра развития образования Российской академии образования, natalyafomina@yandex.ru, <http://orcid.org/0000-0001-8039-2064>

Natalia N. Fomina — Dr. Sci. (Pedagogy), Professor, Corresponding Member of RAE, Chief Researcher of the Laboratories for the development of additional Education of the Center for the Development of Education, FSBSI "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education", natalyafomina@yandex.ru, <http://orcid.org/0000-0001-8039-2064>