

RU

Изобразительная студия для детей в художественном музее: принципы преподавания О. Л. Некрасовой-Каратеевой

Туминская О. А.

Аннотация. Цель исследования – представить критический обзор основных принципов преподавания изобразительного искусства О. Л. Некрасовой-Каратеевой в Изостудии Государственного Эрмитажа. В работе осуществляется соотнесение базовых принципов обучения рисованию детей в художественном музее с принципами обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. Научная новизна работы заключается в выстраивании на основе анализа предлагаемых О. Л. Некрасовой-Каратеевой форм и методов работы с детьми общей картины адекватного вовлечения ребенка в творческий мир искусства посредством проведения систематического обучения в художественном музее. В результате определяются принципиальные основы ведения занятий в изобразительных студиях для детей при художественных музеях: 1) введение тем, связанных с экспозицией; 2) рисование в залах музея; 3) сравнение детских работ с произведениями известных мастеров в устной диалоговой форме; 4) обучение ведущим образно-выразительным средствам выстраивания картины (композиция, цвет, тон, мазок, штрих, колорит, светотень и др.); 5) познание сюжетно-тематической основы произведений искусства, включенных в контекст эпохи.

EN

Children's Art Studio in an Art Museum: The Principles of Teaching by O. L. Nekrasova-Karateeva

Tuminskaya O. A.

Abstract. The study aims to present a critical review of the basic principles of fine art teaching by O. L. Nekrasova-Karateeva in the Art Studio of the State Hermitage. The paper correlates the basic principles of teaching fine art to children in an art museum with the principles of fine art teaching in a secondary school. The scientific novelty of the paper lies in elaborating a general picture of children's adequate involvement in the creative world of art through systematic training in an art museum by analysing the forms and methods of working with children proposed by O. L. Nekrasova-Karateeva. As a result, the fundamental principles of conducting classes in children's fine art studios in art museums have been determined: 1) introducing topics related to the exhibition; 2) painting in the halls of the museum; 3) comparing children's works with the works of famous masters in an oral dialog form; 4) teaching the leading figurative and expressive means for creating a painting (composition, colour, tone, brushstrokes, strokes, colouration, chiaroscuro, etc.); 5) learning the subject-thematic basis of works of art included in the context of the epoch.

Введение

Педагогическая деятельность О. Л. Некрасовой-Каратеевой на ниве художественного образования сочетает в себе три направления: научно-искусствоведческое, научно-педагогическое и творческое, оправдывая свое название синтезом двух (и более) областей профессиональной деятельности автора: она – художник, педагог и искусствовед. В профессиональной среде творцов особенно ценятся авторы, сочетающие в своей деятельности качества практика и теоретика (Улемнова, 2014).

Задачи исследования включают: во-первых, раскрытие основных принципов обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе (программа Б. М. Неменского); во-вторых, выделение принципиальных основ ведения занятий в изобразительных студиях для детей при художественных музеях, разработанных О. Л. Некрасовой-Каратеевой.

Решение поставленных в работе задач стало возможно благодаря теоретической базе, представленной отечественными и зарубежными трудами, посвященными обучению детей изобразительному искусству в музеях (Дриккер, Столяров, 2005; Некрасова-Каратеева, 1973; 2005; Туминская, 2002; Cushman, 1984; Pratt, 1991; Meyer, 2017).

Основная часть

Основные принципы обучения рисованию детей в художественном музее соотнесены с принципами обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» (Неменский, Фомина, Гросул, 1991) разработана как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и театре.

Изучение такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада художественной деятельности как системообразующая основа программы: изобразительная художественная деятельность; декоративная художественная деятельность; конструктивная художественная деятельность. Эти виды художественной деятельности помогают понять роль искусства в жизни людей.

В программе Б. М. Неменского и соавторов (Неменский, Фомина, Гросул, 1991) указаны следующие педагогические принципы. Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. Выделяется принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Необходимо понимать разницу между поставленной задачей обучения по каждой теме и заданием, которое выражает эту задачу. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. Однако учитель не ограничен в творческом поиске собственного решения указанной темы и, учитывая условия региона, характер класса, свои пристрастия, может предлагать свои задания. При этом всякое изучаемое явление и в искусстве, и в жизни должно рассматриваться в наиболее ярком, полном и наглядном своем проявлении.

Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет и практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника), и деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). На каждом занятии восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия.

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие постижения искусства. Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходят развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни, и фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Далее рассмотрим преподавательскую работу О. Л. Некрасовой-Каратеевой в Изостудии Эрмитажа (1964-1976). С 1957 г. в Государственном Эрмитаже начинает свою деятельность Изостудия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Начинателями такого важного дела по образованию детей в музее посредством рисования были Л. В. Антонова, заведующая Школьным кабинетом Эрмитажа, и К. А. Кордобовский, художник-график и педагог. Позднее Д. И. Мамонов ввел в практику занятия с детьми дошкольного возраста. Он признал необходимость привлечения для работы с указанным контингентом профессиональных экскурсоводов и музейных методистов (Эрмитаж: История..., 1990, с. 329-351). О. Л. Некрасова-Каратеева, руководившая детской Изостудией в течение 1964-1976 гг., составила программы по обучению детей изобразительному искусству, совмещая творческие практические задания с рассказом о произведениях искусства на экспозиции. Именно такой взаимосвязанный подход нашел свое подтверждение практикой. Также педагог О. Л. Некрасова-Каратеева (1973, с. 673-687) дифференцировала детские группы по возрастному признаку, составила обучающие программы для каждой возрастной группы детей, ввела в практику тесное сотрудничество с родителями. Впервые стали проводиться праздники студии «Маскарад» и ежегодные выставки «Мы рисуем в Эрмитаже».

Труд «Детское творчество в музее» (Некрасова-Каратеева, 2005) отражает анализ опыта многолетнего преподавания в Изостудии Государственного Эрмитажа. Это первое методическое пособие, признанное учебным (т. е. обязательным для изучения), для студентов педагогических и гуманитарных высших учебных заведений. Известные монографии на схожую тему – творческое портфолио руководителей студий изобразительного искусства в музеях и не являются необходимым методическим оснащением процесса обучения студентов вузов. Следует указать на некоторые публикации зарубежных авторов, занимавшихся обучением в музее. Это работы (Cushman, 1984, p. 8-18; Pratt, 1991, p. 93-110; Meyer, 2017, p. 34). Некоторые заявленные в книге (Некрасова-Каратеева, 2005) положения являются дискуссионными в среде художников-педагогов и потому особенно полезны для обсуждения в кругу преподавателей изобразительных дисциплин.

В научных публикациях О. Л. Некрасовой-Каратеевой (1973; 2005) предложены к обсуждению два основополагающих момента:

1. Изостудии при художественных музеях отличаются от изостудий и художественных школ города именно тем, что первые принадлежат музею и свои уроки выстраивают в тесной связи с экспозицией или выставками музея, к которому они относятся, их специализация на восприятии и творческой обработке образцов музейного собрания. Таких изостудий в нашей стране не так много. Они существуют в крупных художественных музеях страны, например в Третьяковской галерее, в Музее имени Пушкина (студия «Музейон»), в Русском музее. Их образовательные планы при индивидуальном отличии имеют общее качество: большинство заданий связано с темами музейной коллекции и, главное, учащиеся этих студий имеют возможность выполнения задания непосредственно в залах музея.

2. При общих художественно-педагогических задачах музейных изостудий и изостудий общегородских в обучении детей на материале музейной коллекции важным направлением является знакомство с реставрационной деятельностью, с вопросами коллекционирования, атрибуции, сохранности, выставочной политики и т. д. Соответственно, включение в цикл занятий с детьми музейной изостудии общения со специалистами узкопрофессиональных направлений музейной деятельности повышает качество образования и дает неповторимую возможность профессионального ориентирования.

О принципах обучения детей рисованию в музее О. Л. Некрасова-Каратеева пишет следующее: «То богатство сюжетов, с которыми они встречаются в залах (а мы чередуем занятия в классе за мольбертом с занятиями на выставках музея), является тематическим фондом детского творчества. Эрмитаж – хранилище образцов многовековой культуры человечества, является мощным информационным каналом и имеет колоссальное воспитательное значение. Приобщение детей к культуре прошлого через образцы искусства приносит им моральное и эстетическое удовольствие, воспитывает в них высокую нравственность, гуманизм, патриотизм. И излюбленными темами их рисунков становятся события из истории страны, города, музея и т. д., а героями – исторические деятели, персонажи греческой мифологии, средневековых легенд, сказок» (Некрасова-Каратеева, 1973, с. 680).

Занимающиеся в музейной изостудии дети творят свои рисунки, постоянно обращаясь к произведениям искусства, восхищаясь и вдохновляясь ими. Конечно, влияние последних на детское творчество несомненно: дети реагируют в ходе восприятия и затем преобразуют в своем творчестве привлеченные их внимание композиции, колорит, авторские манеры, сюжеты, персонажей и т. п. Но, будучи педагогически разумно дозировано и интерпретировано, общение с миром искусства не расслабляет и подавляет детей, а питает и обогащает их творчество. В музейной изостудии богатый материал искусства дает возможность решать сразу несколько творческих и педагогических проблем.

В тезисах 1973 г. О. Л. Некрасова-Каратеева (1973, с. 681) обращает внимание на важные культурологические и высоко моральные задачи, которые решаются в процессе обучения в Изостудии Эрмитажа. В книге 2005 г. автор затрагивает проблему восприятия образца. Ранее назвав коллекцию музея «неиссякаемым источником для своих композиций» (Некрасова-Каратеева, 2005, с. 132), в монографии автор рассмотрела отношение к теме образца и выбору образца, где источником является произведение классики, а выбор его интерпретации зависит от маленького художника. При занятиях в изостудии в течение некоторого времени, углублении своих навыков в творчестве для ученика определяется следующая проблема: источником для композиционных поисков подрастающего художника служит уже не само произведение, а тот богатый материал, который был положен в основу создания великим мастером своего произведения, т. е. возникает поле взаимодействия уже не с произведением, а с судьбой художника, теми материалами и впечатлениями, которые повлияли на создание известного шедевра. И такая агитюда (постоянное взаимодействие) для маленького творца станет естественным образцом творческого поиска – обращение не только к результату мастерства художника, но и к его мыслительной деятельности, к эскизам, черновикам, письмам, зарисовкам и т. д. И уже не картина или скульптура становятся источником для подражания, а творческое поле поиска, которое выведет юного художника на новые результаты и новые собственные открытия.

Важное наблюдение: постоянные посещения одних и тех же залов, обращение к знакомым картинам выработывают у детей привычное восприятие известных шедевров. Вместе с картинами и скульптурами воспринимается обстановка залов.

Современные музеи развивают коммуникационную функцию подачи визуального материала, следовательно, основополагающим методом эстетического воспитания и художественного развития личности в музее является диалог. Таким образом, программа сектора эстетического воспитания «Диалоги в музее» продолжает развитие идеи современного опыта гуманизации образования. Суть изложения материала – диалоговая форма общения педагога с ребенком, которая должна вести дальше – к вербальному диалогу учащегося с педагогом, с другими слушателями, к интроверсивному диалогу с памятниками искусства и как высшее проявление результата музейно-педагогического воздействия – к диалогу с самим собой (Дриккер, Столяров, 2005, с. 47-55). «Главная задача программы изобразительного класса – подготовить детей к восприятию искусства, научить их элементарным приемам работы изобразительными материалами, сформировать умение воплотить задуманное в художественном материале» (Туминская, 2002, с. 155-159).

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Принципиальные основы ведения занятий в изостудиях при художественных музеях – это 1) введение в образовательный ресурс

тем, связанных с экспозицией; 2) рисование в залах музея, по возможности – копирование образцов, нацеленное на приобретение практических рисовальных навыков; 3) проведение сравнения детских работ с произведениями известных мастеров в устной диалоговой форме, что помогает сформировать у ребят навыки образно-логической речи; 4) обучение ведущим образно-выразительным средствам выстраивания картины (композиция, цвет, тон, мазок, штрих, колорит, светотень и др.), нацеленное на приобретение теоретических основ рисования; 5) познание сюжетно-тематической основы произведений искусства, включенных в контекст эпохи, что позволяет педагогу оперировать важными искусствоведческими категориями – жанры искусства, виды искусства, стиль, образ, манера и др., а детям – постигать индивидуальный почерк мастера.

Источники | References

1. Дриккер А. С., Столяров Б. А. Информационно-коммуникационные технологии и изобразительное искусство: глобальная перспектива // Образовательная деятельность художественного музея: труды Российского центра музейной педагогики и детского творчества. СПб., 2005. Вып. VIII.
2. Некрасова-Каратеева О. Л. Детское творчество в музее: уч. пособие. М.: Высшая школа, 2005.
3. Некрасова-Каратеева О. Л. Творческое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста в кружках ИЗО при Государственном Эрмитаже // Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников (научный семинар) (г. Москва, 10-15 декабря 1973 г.): в 2-х ч. М., 1973. Ч. II.
4. Неменский Б. М., Фомина Н. Н., Гросул Н. В. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 кл.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991.
5. Туминская О. А. Изобразительная деятельность учащихся классов эстетического воспитания в Государственном Русском музее // Художественное образование в России: мат. всерос. науч.-практ. конф. «Арзамасская школа живописи А. В. Ступина и художественное образование в России». Арзамас: : Изд-во АГПИ, 2002.
6. Улемнова О. Л. П. М. Дульский – искусствовед, музейный деятель, педагог, художник // Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ: мат. междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. М. Дульского (1879-1956) (г. Казань, 16-17 декабря 2014 г.). Казань: Изд-во ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2014.
7. Эрмитаж: история и современность. 1764-1988: колл. монография / под ред. В. А. Суслова. М.: Искусство, 1990.
8. Cushman K. Museum Studies: The Beginnings, 1900-1926 // Museum Studies Journal. 1984. Vol. 1. No. 3.
9. Meyer A. Museums in Print: The Interplay of Texts and Images in the Journal "Museumkunde" // Images of the Art Museum / ed. by E.-M. Troelenberg. Berlin – Boston, 2017.
10. Pratt M. The Arts of the Contact Zone // Profession. 1991. Vol. 91.

Информация об авторах | Author information

Туминская Ольга Анатольевна¹, д. иск.

¹ Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

Tuminskaya Ol'ga Anatol'evna¹, Dr

¹ State Russian Museum, St. Petersburg

¹ olgmorgun@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 08.02.2023; опубликовано (published): 30.03.2023.

Ключевые слова (keywords): изобразительная студия детского творчества; принципы преподавания искусства; художественный музей; Эрмитаж; искусствовед; художник и педагог О. Л. Некрасова-Каратеева; children's art studio; principles of art teaching; art museum; Hermitage; art historian; artist and teacher O. L. Nekrasova-Karatееva.