

Детский рисунок как феномен художественной культуры

Фомина Наталья Николаевна

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, зав. лабораторией музыки и
изобразительного искусства

ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования», Москва

Цель выступления

- раскрыть историко-информационное и эстетическое пространство художественного творчества детей на примере Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО», в которой представлены работы детей и подростков от младенчества до 18-ти лет из 73 стран, начиная с 1896 г. по настоящее время.

Теоретические основания изучения коллекции

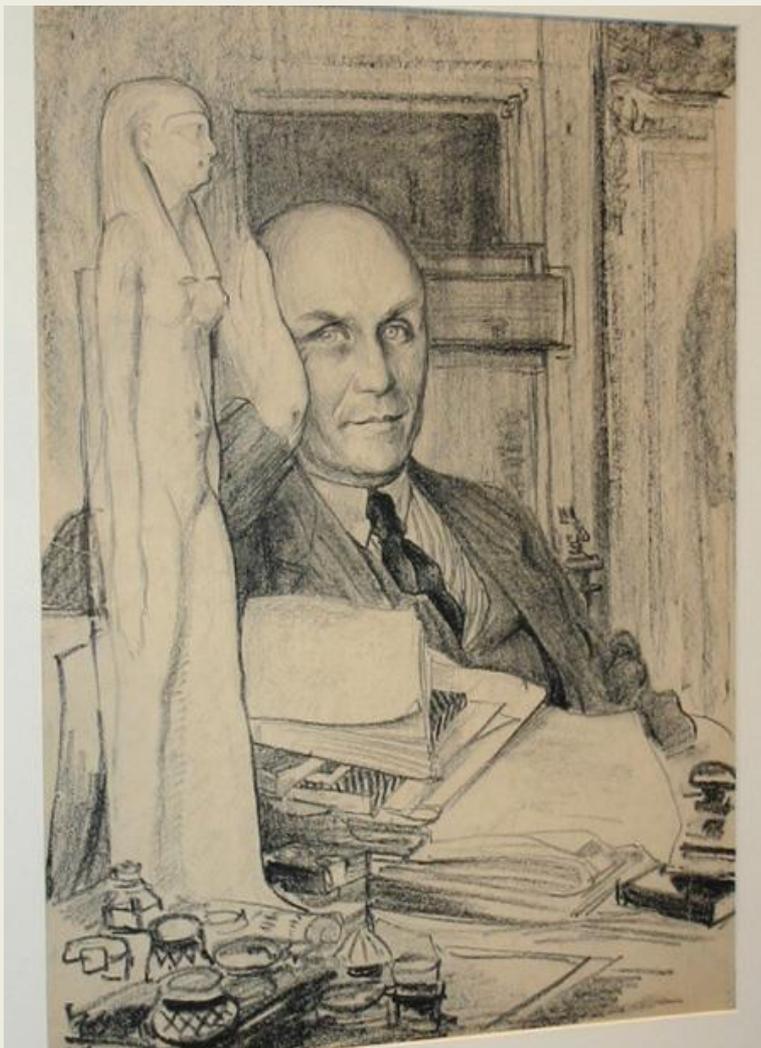
- Изучение детского рисунка базируется на методах текстологии (Д.С. Лихачев), позволяющих извлечь из него максимум информации об авторе, его воспитателях, исследователях, произведении и его «бытовании».
- Ребенок понимается как действующее лицо культурной жизни; а произведение его изобразительного творчества как факт историко-культурного пространства.
- Детский рисунок рассматривается как феномен художественной культуры, в образной форме интегрирующий в себе информацию о социуме, национальной культуре, содержании и методах воспитания и художественного образования, возрастных особенностях, индивидуальности автора.

Параметры описания произведения детского творчества

- Фамилия, имя автора,
- Возраст автора,
- Название,
- Год создания,
- Техника исполнения,
- Размеры,
- Страна,
- Местожителство (город, село, железнодорожная станция и т.д.),
- Учебное заведение,
- Педагог (или указать, что работа выполнена самостоятельно),
- Выставки,
- Публикации,
- История поступления в коллекцию (когда, кем и с какой целью попала в коллекцию),
- Исследователь рисунка (когда, кем и с какой целью исследовалась данная единица хранения).

Единице хранения обязательно должен быть присвоен инвентарный номер.

*Начальный этап формирования коллекции
А.В. Бакушинским. 1920-е гг.*

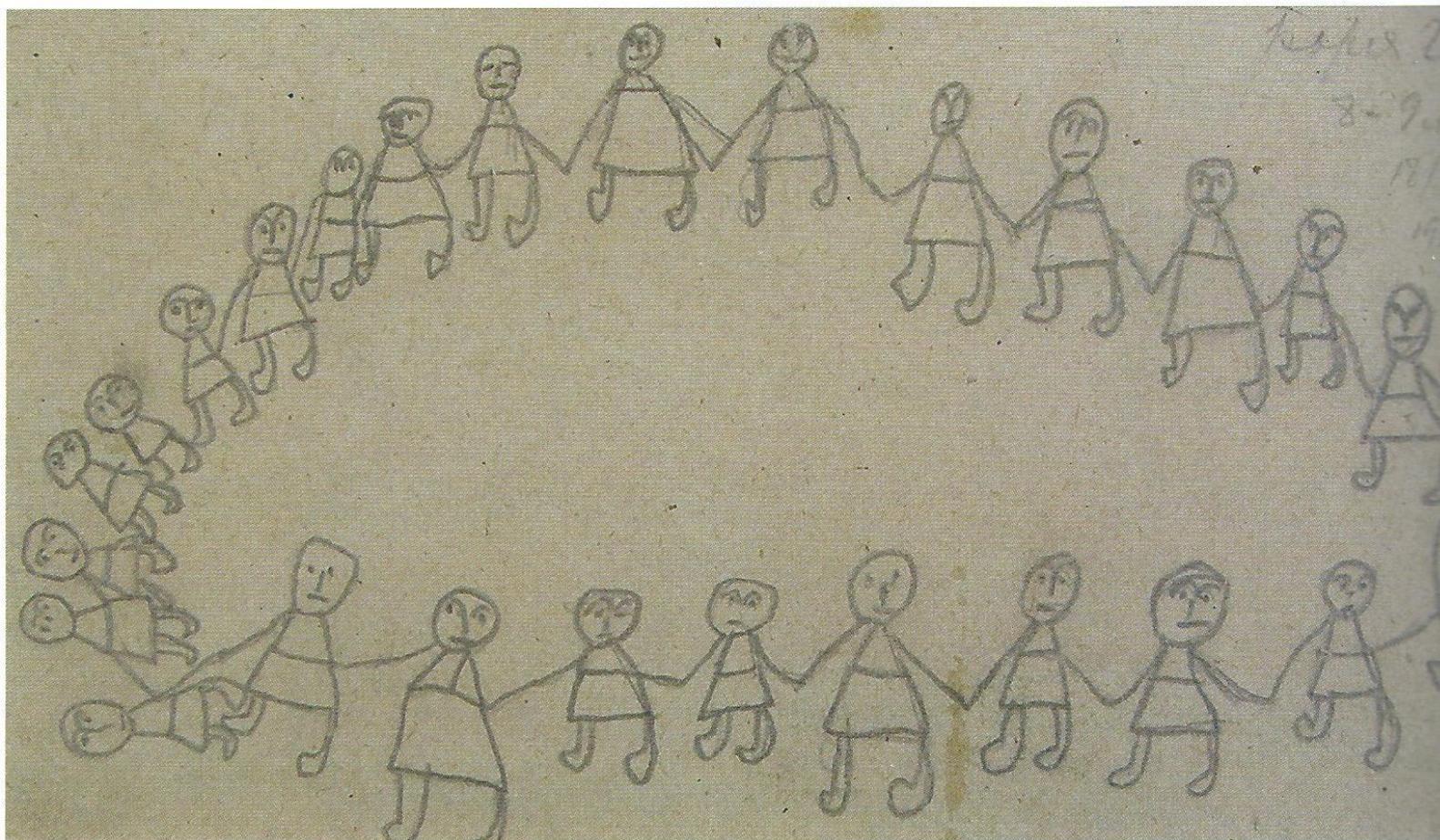

Бакушинский А.В. (1883-1939)
– искусствовед, педагог,
психолог, создатель и
руководитель кабинета
примитивного искусства в
ГАХН, один из организаторов
Первой международной
выставки детского рисунка

*Коллекция, созданная в Государственной академии
художественных наук и в 1931 году переданная в Центральный
дом художественного воспитания детей, отражает
проблематику исследований
А.В. Бакушинского и его научной школы*

- Фазы художественно-творческого развития детей с младенчества до юношеского возраста,
- Исторический опыт художественного образования в рисунках учащихся светских и церковно-приходских учебных заведений, самостоятельное творчество,
- Художественное воспитание и развитие детей в условиях школы при систематическом приобщении детей и подростков к искусству по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 1919 г.,
- Методику научного описания детского рисунка, позволяющую сохранить банк данных о ребенке (авторе), родителях, педагогах, ученом.

*Фазы художественно-творческого развития детей с
младенчества до юношеского возраста*

17. Пчелкина Зоя. Хоровод. Б., акв., 27x35. П102№333

ИЗГОТОВА

Пчелкина
Зоя

ХОРОВОД.

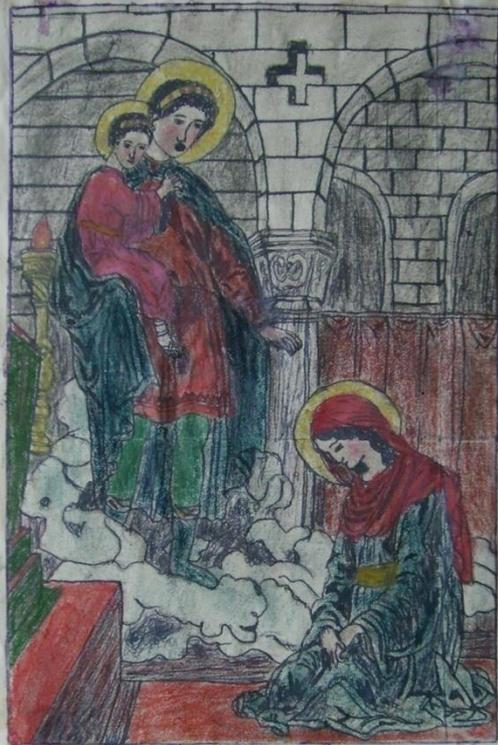
Исторический опыт художественного образования в рисунках учащихся светских и церковно-приходских учебных заведений, самостоятельное творчество

Тетрадь для рисования Иоанна Немтышева. 1905

Рисунки Иоанна Немытышева

Рисованъ Иванъ Немытышевъ 1902 года.

Св. мр. Заръ показиваетъ стоящей Писопатъ
рзу юнаго сына-ся, Иоанна, сопримоченнаго
къ миру святыню.
(Вашинтъв шл - 19 Октября).

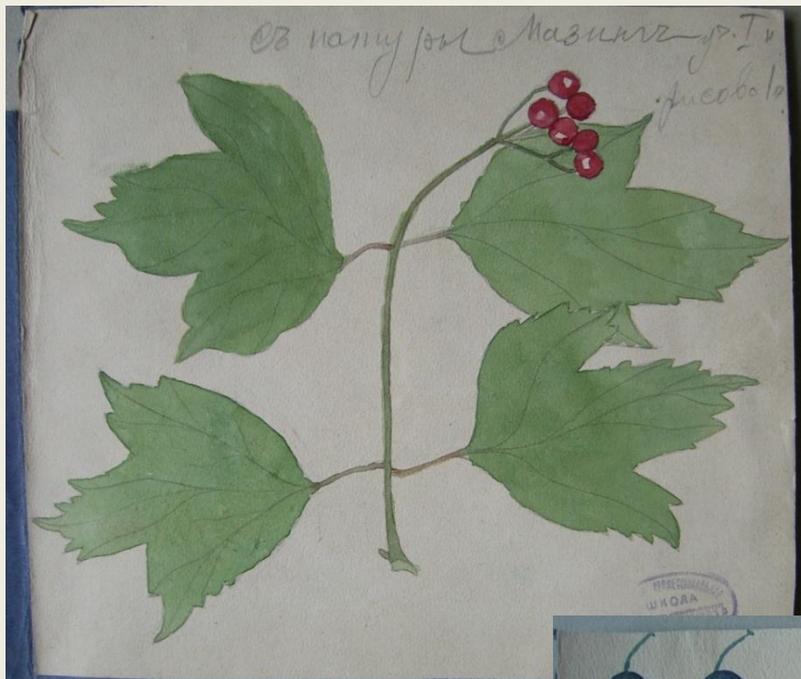
Рисованъ Иванъ Немытышевъ 1905 года, 30 мая.

Императоръ Николай II.

*Вышивки учениц-мордовок Дракинской церковно-приходской школы
Спасского уезда Тамбовской губ. (до 1913 г.)*

Женская профессиональная школа Е.К. Семперович

5(2). Мазина. Ветка с ягодами. 1 кл. Женская профессиональная школа... Семперович. С.Петербург. Б., кар., акв. 19,5x21,5

14. Шелаева. Сливы. 1 кл. Женская проф. школа Семперович. Б., акв. 12x24 П80№14.

Художественное воспитание и развитие школьников по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 1919 г.

**А.В. Бакушинский: «Каждый возраст имеет для себя
свою собственную ценность».**

**Неизвестный автор, 8 лет.
Дерево, 1925 г.
Бумага, акварель, 35,5x23**

**Терехин, 13 лет. Срубленные
деревья, 1923 г. Бумага,
акварель, белила, 23,5x30**

Саша Митин (1-ая ступень). Рынок. 1920-е. Бумага, карандаш, акварель. 23,5х34,5

Неизвестный автор (1-ая ступень). Проект чайника с государственной символикой.

Бумага, карандаш, акварель, 18x26,5

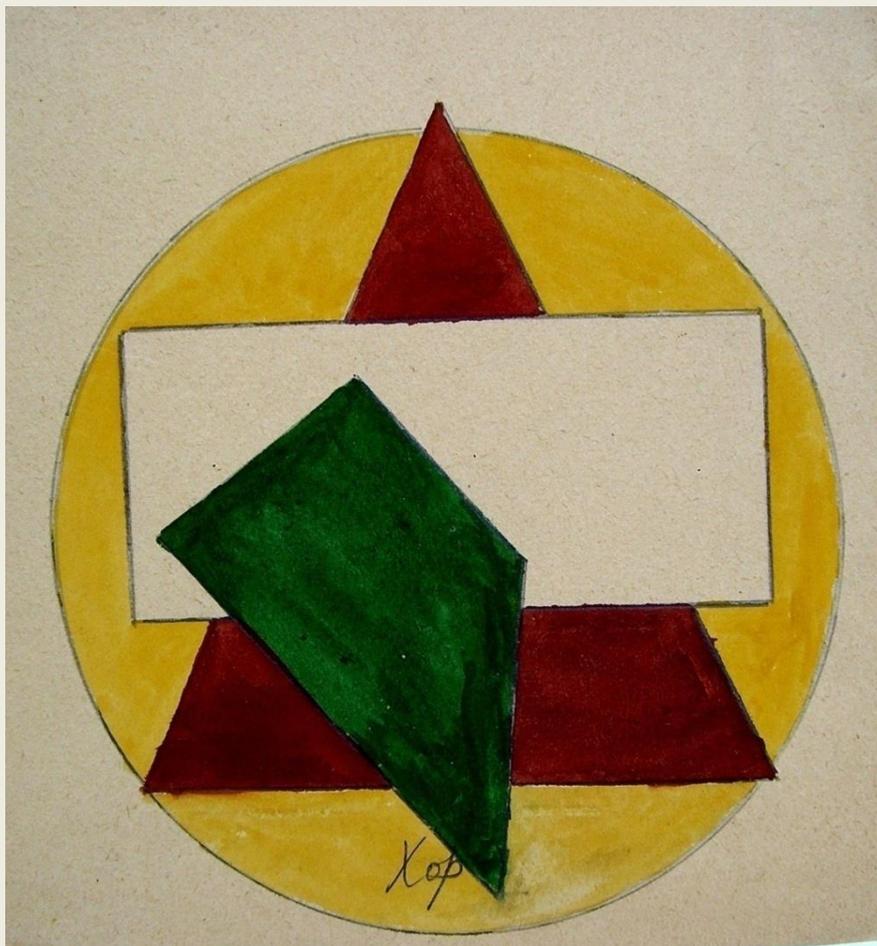
Владимиров В. (1-ая ступень).
Проект обложки букваря. 1920-е.
Бумага, акварель, тушь, чернила,
26x18

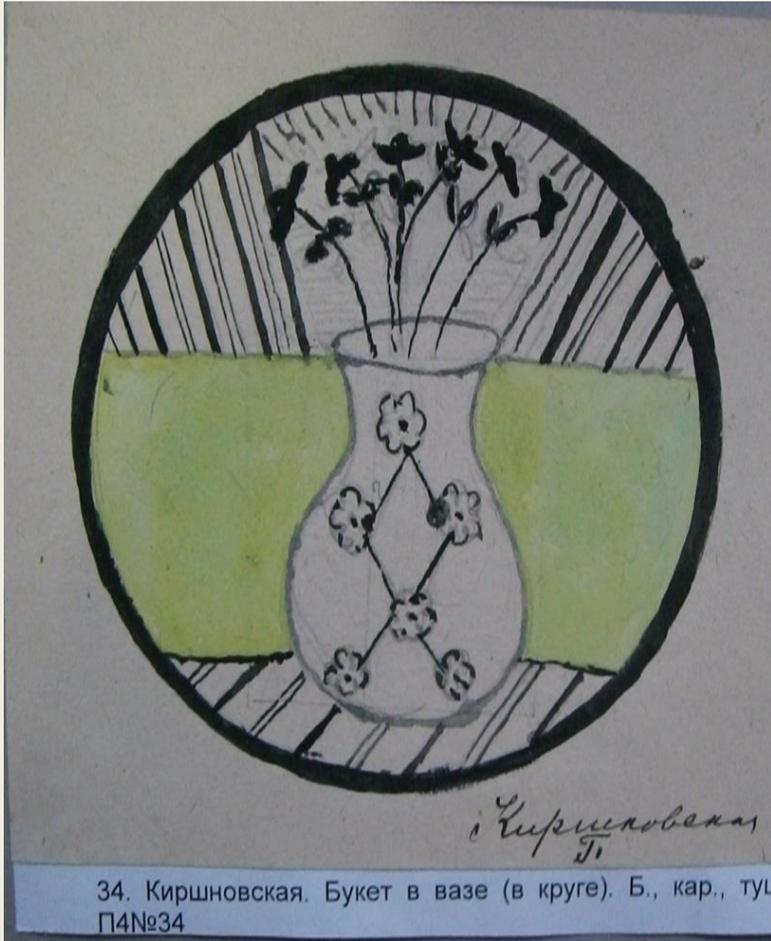
Пекач В. (1-ая ступень). Дети со
скворечником. 1920-е. Бумага,
тушь, 20 x 23,5

Неизвестный автор (1-ая ступень). Вариант усложненной композиции в
круге. 1920-е.

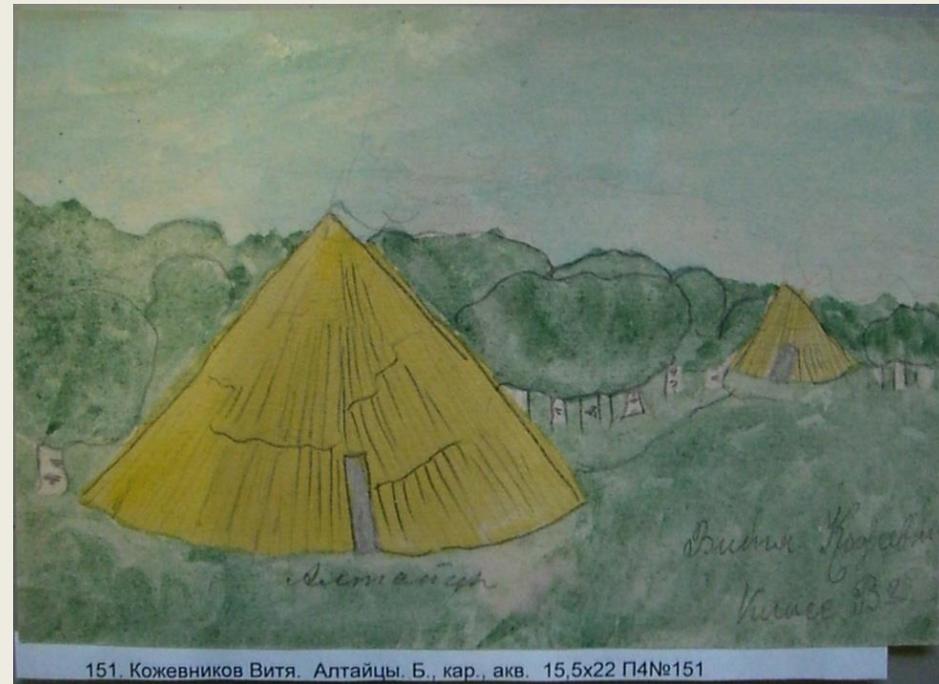
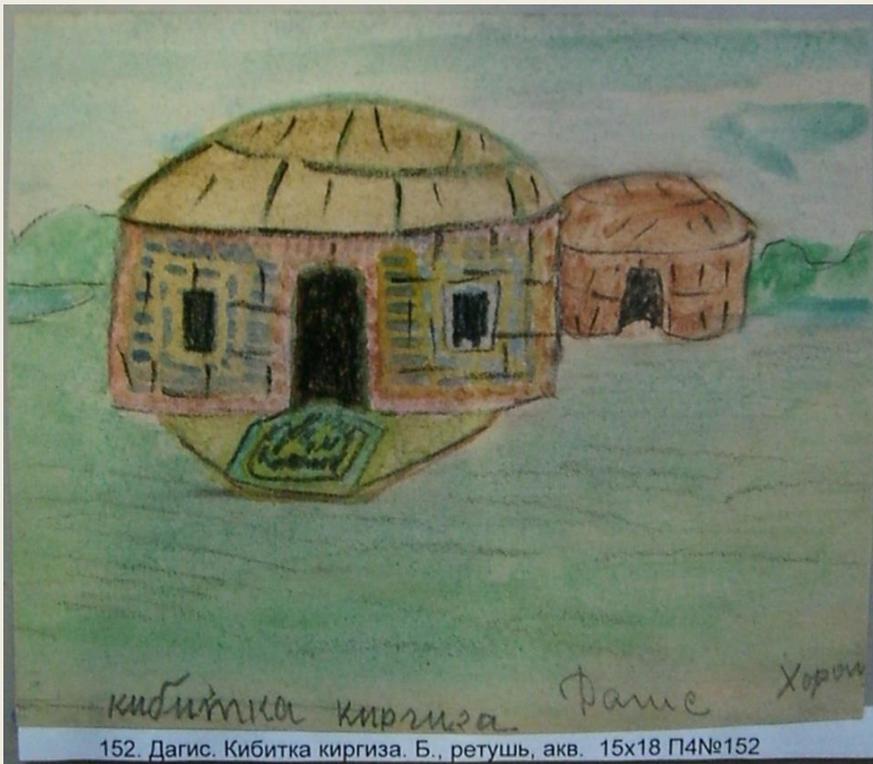
Бумага, карандаш, акварель, 18x18

Связь с естествознанием

Связь с географией

Связь с литературой и театром

Том Сойер красит забор.

№4. 'Том Сойер'
Девочка 13л
1922г.

С.К.А.М.М.О.В.
11/2 лет

№10. 'Том Сойер'
Мальчик 11/2л
1923г.

Неизвестный автор (2-ая ступень).
Школа имени К. Маркса. Москва.
Педагог Н.Н. Купреянов. За роялем.
15.04.1924.
Бумага, карандаш, тушь, перо. 29x24

Неизвестный автор (2-ая ступень).
Школа имени К. Маркса. Москва.
Педагог Н.Н. Купреянов. Дуся, Маня З.
и их подруга в комнате, 1923 г. Бумага,
карандаш, акварель, 37 x 30

Формирование коллекции Г.В. Лабунской в 1931-1946 гг.

Художник и педагог
Г.В. Лабунская - ученица
А.В. Бакушинского, в 1931-1946
возглавляла изо-отдел в
Центральном доме
художественного воспитания детей
Наркомпроса РСФСР.
ЦДХВД являлся научным и
научно-методическим центром по
подготовке программ в области
всех видов искусства для
общеобразовательной школы и
дополнительного (внешкольного)
образования в масштабах
Советского Союза, а также
проведения исследований в
области эстетического воспитания.

Источники поступления рисунков

- Опытные общеобразовательные школы, художественные школы и изостудии
- Конкурсы и выставки детского рисунка
- Консультации – очные и заочные
- Личные контакты

Уникальная часть коллекции – художественное творчество детей разных стран 1930-х годов

Каль Мария, 10 лет. Польша. Варшава.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОЦЕССИЯ. 1934

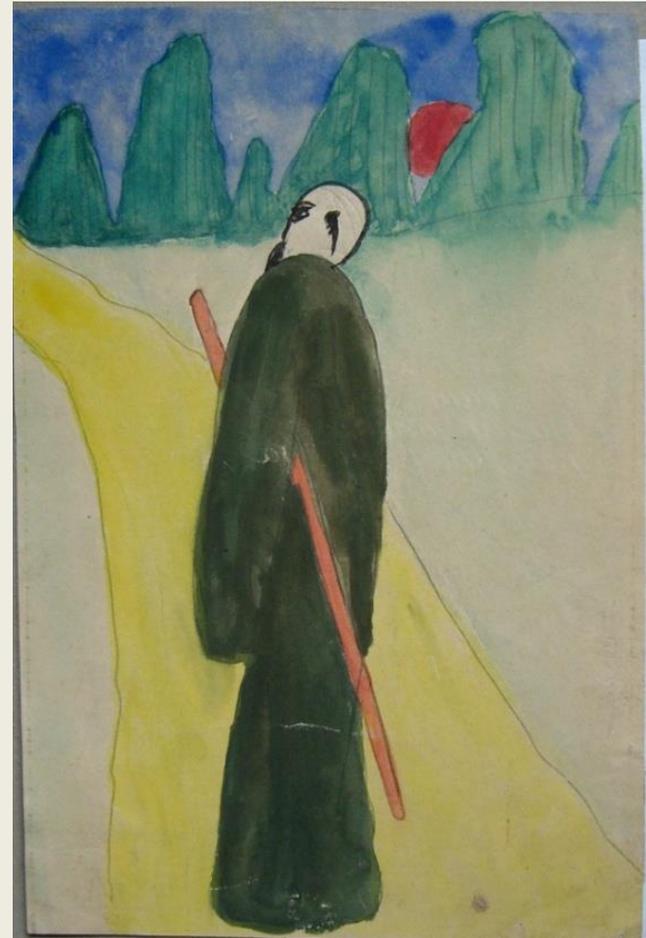

Лэхес Джордж. США, г. Рочестер,
шк.№36.

ОПЕРА «ТРУБАДУР». ПЕРЕД
ТЮРЬМОЙ. 1934. Бумага, акварель,
тушь, 27x42,5

Неизвестный автор, 12-15 лет. Англия.
ЖЕНЩИНА НА ФОНЕ МОРЯ. 1930-е.

Неизвестный автор, девочка, 12 лет. Китай,
МОНАХ. 1930-е. г. Нанкин,
экспериментальная школа Национального
центрального университета.

Юссеф Баба, 10 лет. Иран, г.Тегеран, Кудакестан, детский сад №2. Караван. 1934.
Бумага, цветной карандаш, 24,5x39

Неизвестный автор. ДОРОГА К ДОМУ. Япония. 1920-е гг. Бумага, акварель, 15x23

*Рисунки, поступившие на конкурсы и выставки
1930-1940-х гг.*

Лобанова Аня, 14 лет. Школьный урок. 1930-е гг. Б., акв., белила, тушь, перо. 35x44.

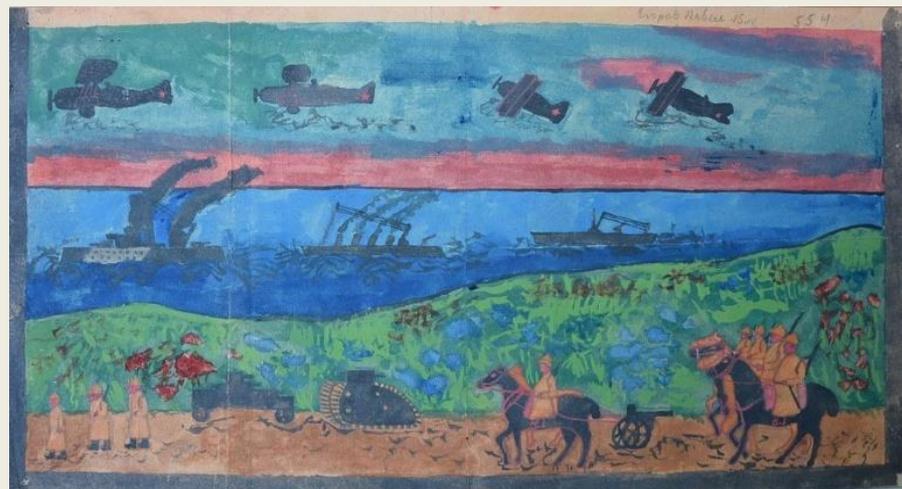
Сальников Коля 13 лет. РСФСР, г. Армавир
ПЕРВЫЙ ПРИХОД КРАСНЫХ ЧАСТЕЙ В
Г.АРМАВИР. 1930-е гг.
Бумага, акварель. 26x36

Голейзовский Дима, 9 лет. РСФСР, г. Москва,
7-ая опытная станция художественного
воспитания Наркомпроса РСФСР
КРАСНОАРМЕЙЦЫ У ПАЛАТКИ. 1920-е
Бумага, карандаш, гуашь. 25x34

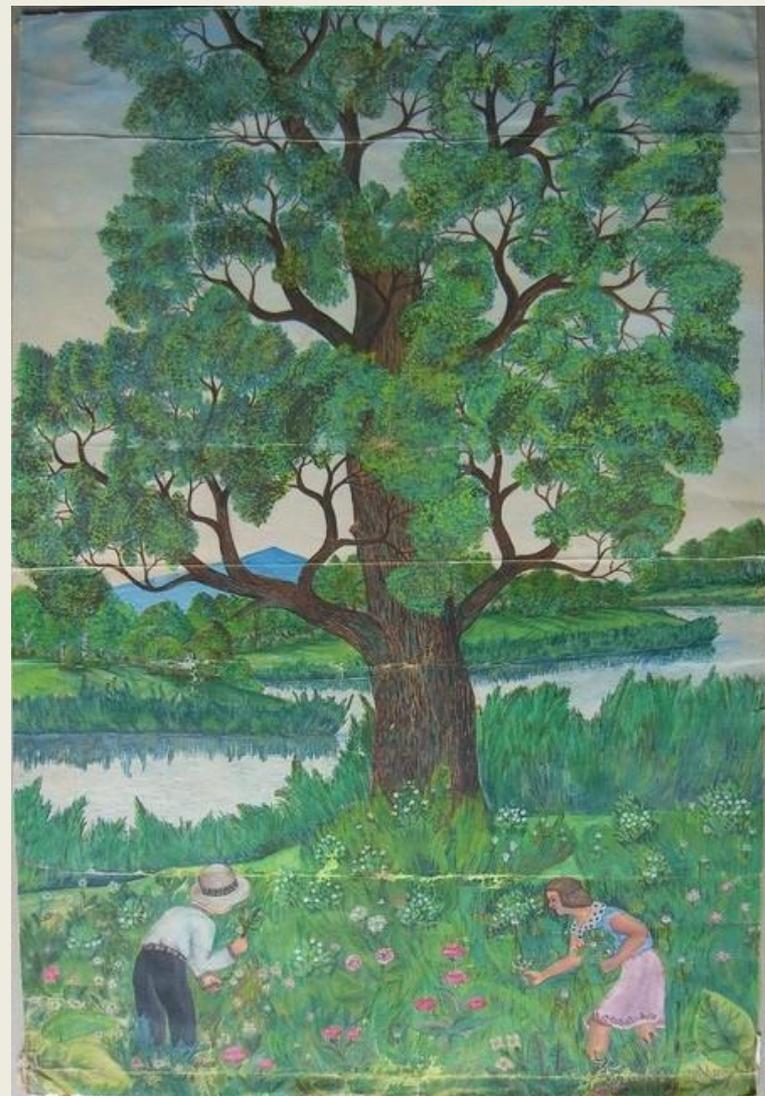
Кондратьев Евгений, 11 лет. РСФСР, г. Загорск
КРАСНАЯ АРМИЯ В ПОХОДЕ. До 1934
Бумага, акварель. 23x41

Егоров Павел, 15 лет. РСФСР
МОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ. До 1934
Бумага, гуашь. 21x37,5

Клатт Густав, 15 лет. Крым, г.Симферополь
ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В
КОЛХОЗЕ. 1939

Буванов К. 18 лет. Казахская ССР, ст.
Бурное.
ЛЕТО. 1937

Хитёв, 14 лет. РСФСР, Московская область
В МАСТЕРСКОЙ. ДАЁШЬ
ПОЛИТЕХНИЗАЦИЮ. До 1934
Бумага, акварель. 12,5x18

Неизвестный автор. Девочка, 13 лет. РСФСР
ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК ЗА РАБОТОЙ. ДО
1934
Бумага, карандаш, акварель, белила. 20x29

Штихлинг Фредя, 5 лет, г. Энгельс
ВСАДНИК СО ЗНАМЕНОМ, 1930

Майкон Виктория, 11 лет, г. Энгельс
ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ.
1930-е

Историческое значение деятельности Г.В. Лабунской для формирования коллекции

- Была сформирована коллекция в 200 тыс. ед. хр., не имеющая аналогов в мире – по географическим, хронологическим масштабам, по широте и разнообразию представленных форм художественного воспитания и развития детей в разных странах мира. Рисунки были систематизированы и определены в специальные папки.
- В 1935 году в ЦДХВД был создан Музей детского рисунка. Г.В. Лабунской были разработаны положение Музея, рекомендации по проведению экскурсий для учителей и школьников. На рисунках, включенных в музейное собрание, сохранился штамп музея. В структуре учреждения он просуществовал до преобразования ЦДХВД в НИИ художественного воспитания АПН РСФСР.

Этап формирования фондов Б.П. Юсова и Б.М. Неменского (1970-1990-е гг.)

- В 1970-е годы сформировался фонд, носящий имя Б.П. Юсова. Он отражает уникальную методику изучения художественно-творческого развития учащихся с 1-ого по 8-ой класс по экспериментальной программе «Изобразительное искусство», разработанной под его руководством в 1972 году и апробированной в 1972-1980-х гг. в школах СССР. Более 40 000 рисунков доказывают способность школьников к созданию художественных образов на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
- В коллекцию входят также систематизированные подборки работ, выполненные на уроках в общеобразовательной школе по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» в 1970-1980-е гг. Программа разрабатывалась сотрудниками проблемной группы, входившей в НИИ ХВ АПН СССР. Рисунки предоставлены педагогами-экспериментаторами Е.И. Коротеевой и Ю.П. Тужилкиным из Москвы, К.К. Дитмар из Вильнюса, В.Б. Пионтик из Ташкента, Г.М. Роговой из Санкт-Петербурга и др. (более 1000 ед. хр.).

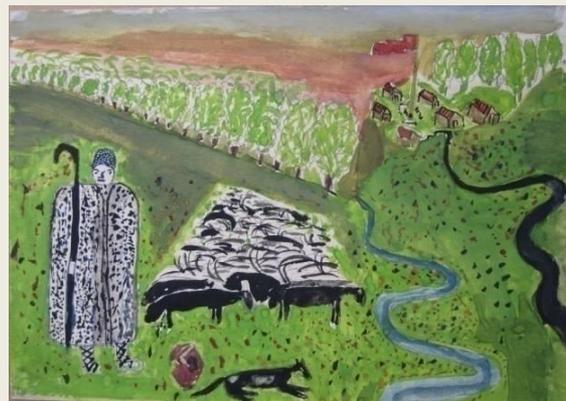
Этап формирования фондов с 1994 г. до настоящего времени.

- Содержание и методы художественного образования и эстетического воспитания в системе общего и дополнительного образования в СССР (1970-1990), Российской Федерации и в странах СНГ (детские сады, общеобразовательные школы, школы искусств, художественные школы) с 1991 по настоящее время;
- Педагогическую систему выдающегося художника-педагога В.С. Щербакова (1904-1963);
- Методики выявления и художественно-творческого развития детей и подростков, мотивированных к изобразительной деятельности и ставших художниками в 1970-е годы;
- Социально-культурные изменения, произошедшие в представлениях детей о мире 1970-х-2015 гг.

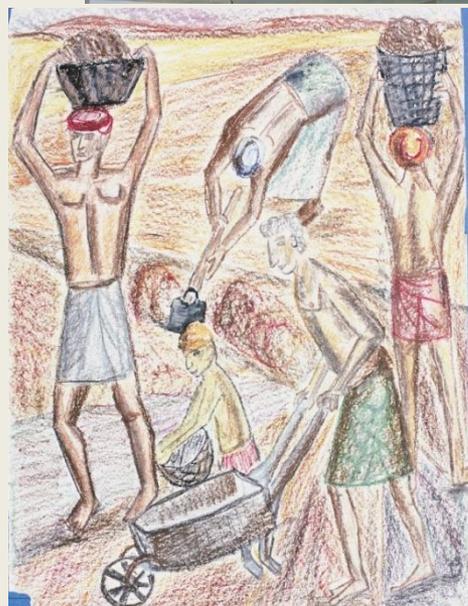
В коллекции представлено творчество детей из 73 стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии

Узбекистан

Армения

Колумбия

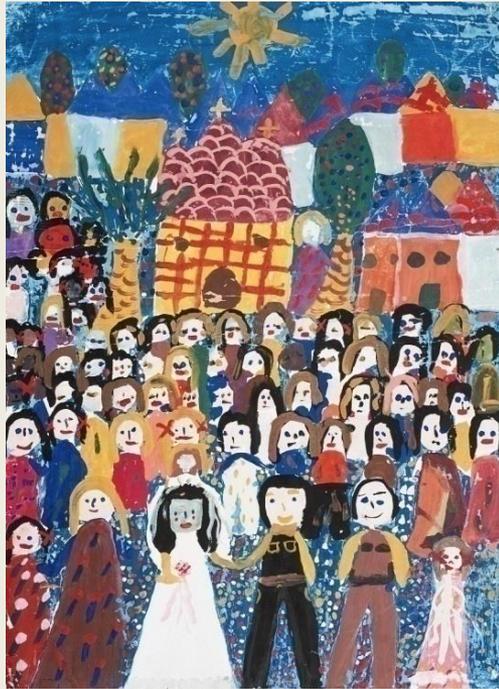
Грузия

Латвия

Австралия

Кипр

Индия

Турция

Франция

Куба

*Творчество одаренных детей 1930-х гг.,
ставших художниками*

**Действительный член Российской
академии художеств А.П. Левитин**

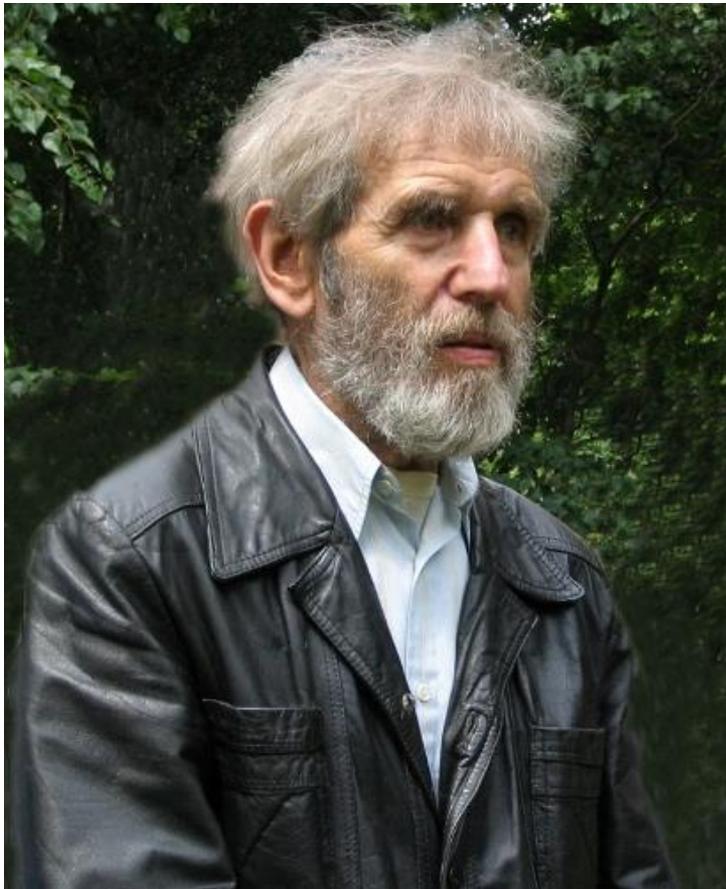
*Действительный член Российской академии художеств
М.П. Митурич*

*Действительный член Российской академии художеств
А.П.Ткачев*

*Действительный член Российской академии художеств
Д.Ю. Митлянский*

Никита Фаворский (1915-1941)

Результаты исследований коллекции отражены в диссертациях, монографиях, статьях, в образовательно-выставочных проектах

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон»
Учебный художественный институт
Музейный центр Российского государственного университета творческих профессий

Государственное бюджетное учреждение культуры
Дом общественных связей

Я и мои друзья

Советское и постсоветское искусство
с 18 апреля

Кольмажный пер., д. 6, стр. 2.3

Проект подготовлен при поддержке...

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон»
Институт художественного образования РАО
Институт Сервантеса в Москве

ИСПАНИЯ

в художественном творчестве детей
1930–2011

23 сентября – 23 октября

Кольмажный пер., д. 6, стр. 2.3

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон»
Институт художественного образования РАО

Герои нашего времени

1940–1941, 2007–2009
Выставка художественного творчества детей

22 сентября – 1 ноября
Кольмажный пер., д. 6, стр. 2,3

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон»
Институт художественного образования РАО

ФРАНЦИЯ

В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ. 1920–2010

1 июня – 27 июня

Кольмажный пер., д. 6, стр. 2

Информационные партнеры:

Рекомендуемые публикации: Журнал «Смена», Журнал «Искусство в школе», Журнал «Изобразительное искусство в школе», Журнал «Цветной мир»

Главный партнер ГМИИ им. А.С. Пушкина:

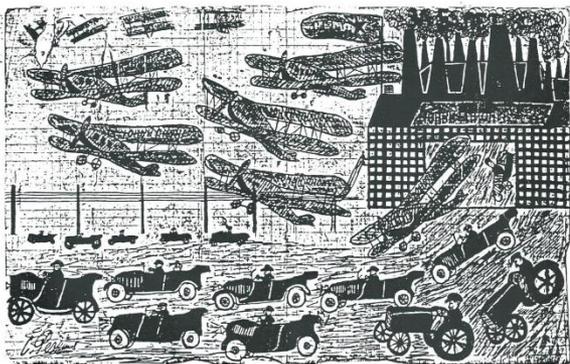
Государственный консультант ГМИИ им. А.С. Пушкина:

***Каталог – обязательная часть выставочного проекта,
результат исследования детского творчества в
контексте концепции выставки***

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
МУЗЕЙ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

**МИР НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ**

Каталог выставки в Государственной Думе

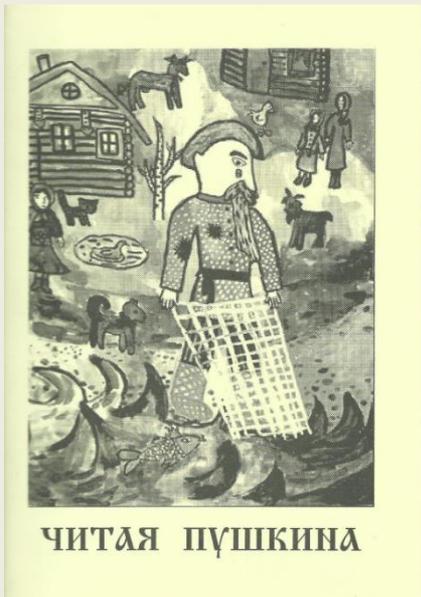
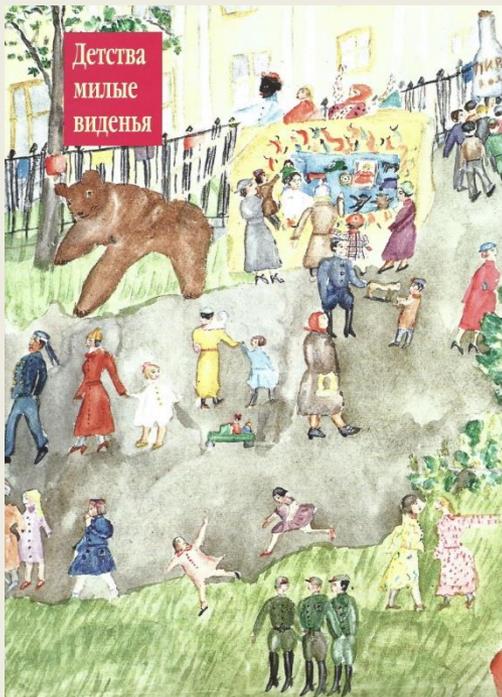

Выставка организована в рамках Международного конкурса детского рисунка, посвященного 50 летию Победы над фашизмом "Мир детей, мир - для детей".

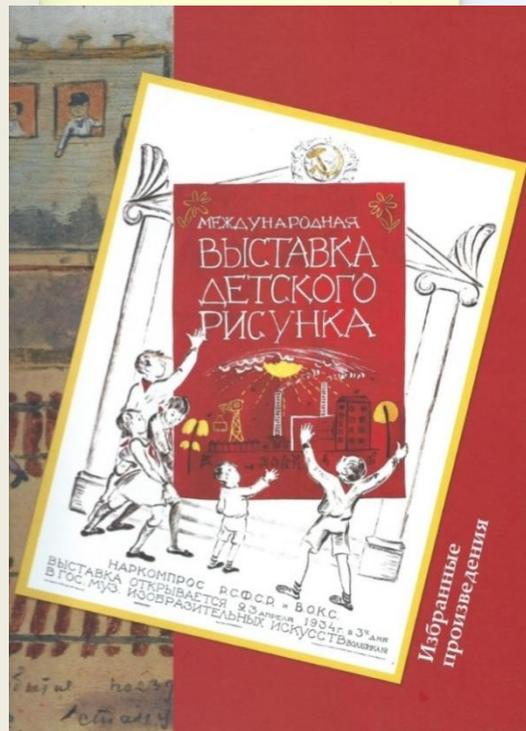
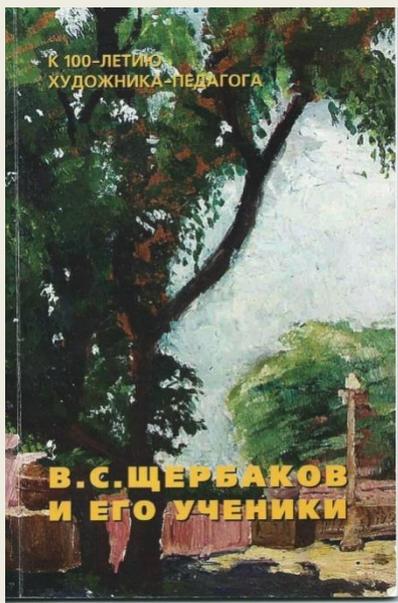
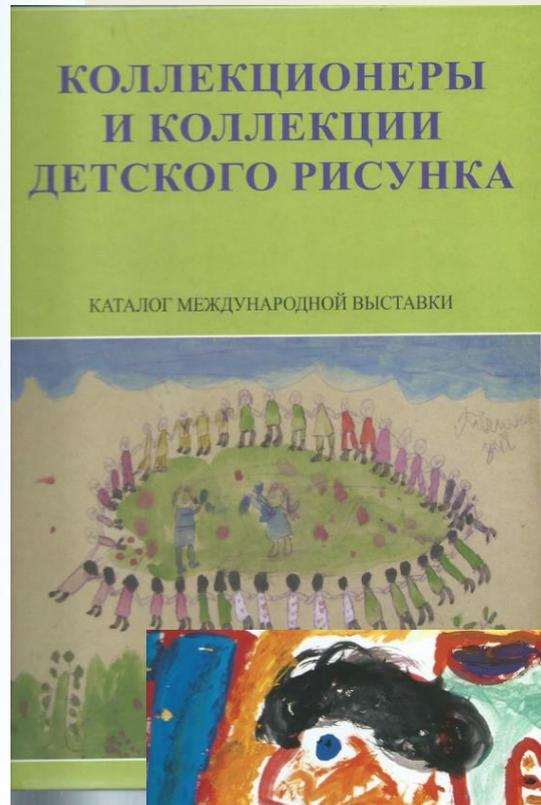
Январь 1995 г.
Москва

**ДЕТИ,
МИР И ВОЙНА**

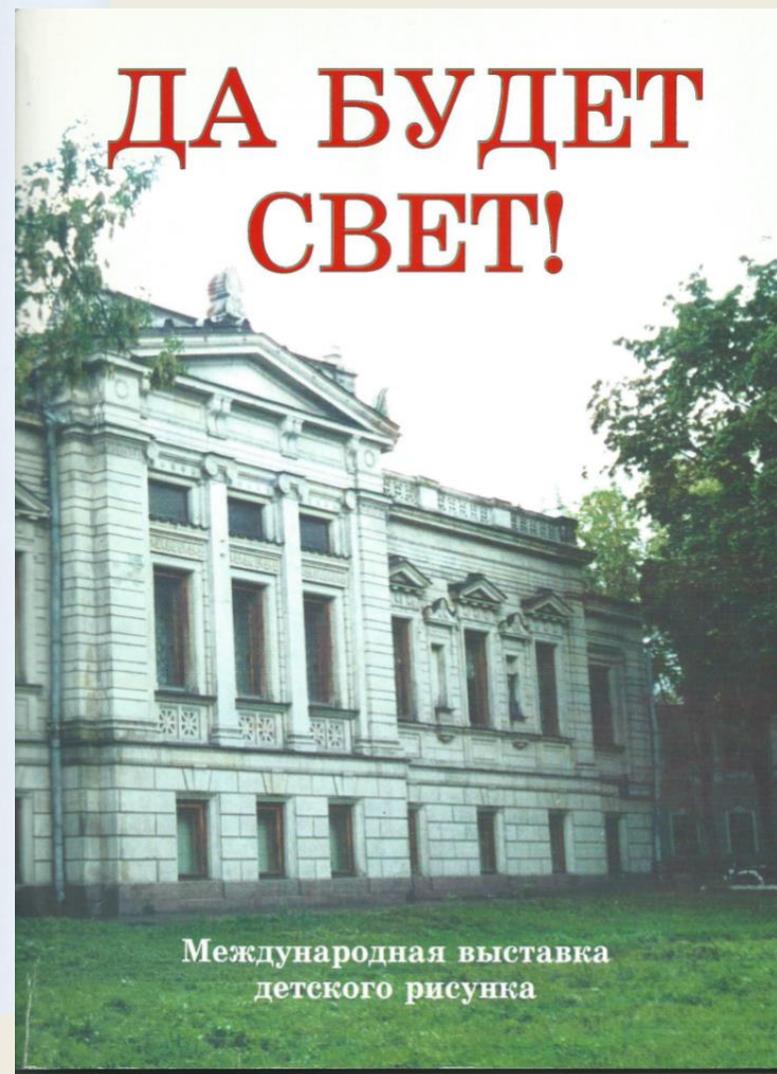
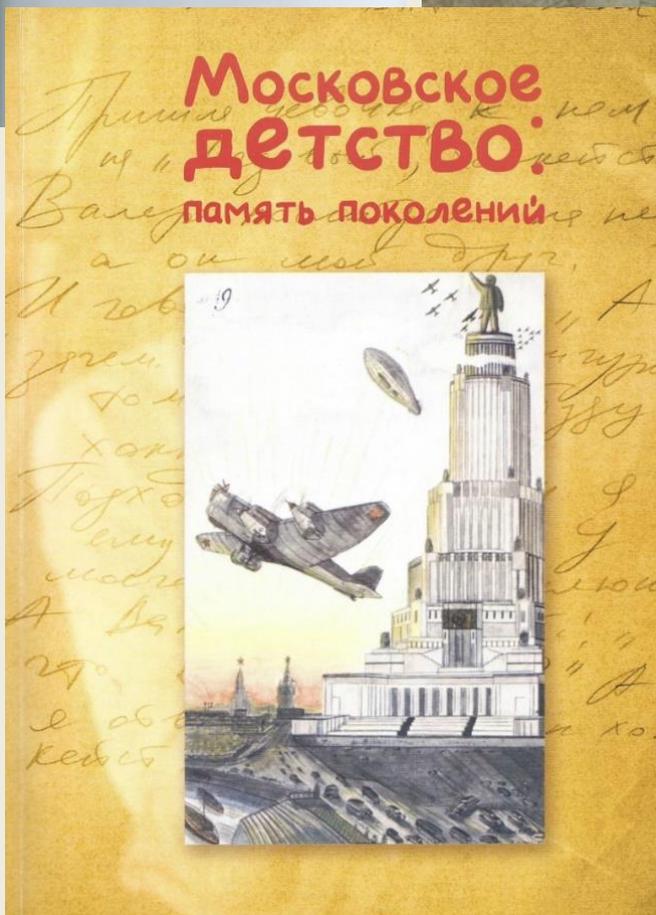
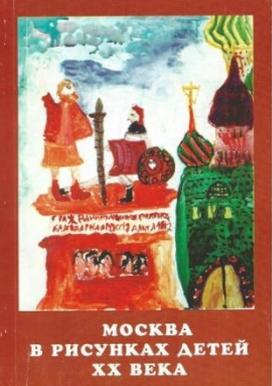

ЧИТАЯ ПУШКИНА

Избранные произведения

Изучение международной коллекции детского рисунка, сформировавшейся с начала 1920-х гг., выявило репрезентативный материал для изучения следующих проблем:

- История художественного образования и эстетического воспитания XX века (дошкольного, общего и дополнительного) в СССР, РФ, странах СНГ;
- Возрастные особенности художественно-творческого развития;
- Художественное образование в 1920-1930-е гг. в Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, США, Чехословакии, Польше, Дании, Испании, Турции, Иране, Японии, Китае, Австралии;
- Педагогические системы выдающихся художников-педагогов XX века;
- Место художественного творчества детей в культурном пространстве XX-начала XXI века.
- Особенности развития увлеченных рисованием детей.

Практической задачей является включение результатов исследования в науку и педагогическое образование.