

МУЗЫКА В ДЕТСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

по материалам международного конкурса XXXII передвижной выставки
«Я вижу мир: мир народного искусства» к Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов в России

MUSIC IN CHILDREN'S FINE ARTS

based on the materials of the international competition of the XXXII traveling
exhibition «I see the world: the world of folk art» for the Year of folk art and
intangible cultural heritage of peoples in Russia

КОПЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

KOPTSEVA TATIANA ANATOLIEVNA

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

candidate of pedagogical sciences, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: музыка, национальная культура, выставка, культурное наследие.

Keywords: music, national culture, exhibition, cultural heritage.

Аннотация. В статье рассматриваются материалы Международного конкурса XXXII передвижной выставки «Я вижу мир: мир народного искусства». Анализируются сюжетные, композиционные, колористические особенности представленных детских работ, а также работ студентов, и педагогов-художников. Исследуются возможности и средства воплощения участниками выставки своих музыкальных впечатлений. Отстаивается необходимость в проведении подобных мероприятий, поддерживающих идею сохранения культурного наследия и утверждающих целостный взгляд на каждую национальную культуру, так необходимый в воспитании больших и маленьких художников.

Annotation. The article discusses the materials of the International competition of the XXXII traveling exhibition "I see the world: the world of folk art". The article analyzes the plot, compositional, coloristic features of the presented children's works, as well as the works of students and teachers-artists. The possibilities and means of the exhibition participants' realization of their musical impressions are being explored. The necessity of holding such events supporting the idea of preserving cultural heritage and affirming a holistic view of each national culture, so necessary in the education of large and small artists, is defended.

Музыка — временное искусство, звуки являются ее образным языком. Разве возможно зафиксировать музыку, она льется как ручей, движется как ветер, стремительно летит как птица или медленно созерцает мир, подстать улитке. Как же изобразить развивающуюся в пространстве и во времени мелодию на плоском листе бумаги? Как нарисовать впечатление от музыки, передать ее интонацию и ритм? [2, 3].

«Мелодия степи» звучит на рисунке восьмилетней Фелиции из города Улан-Уде (Бурятия). Мы видим девушку, играющую на традиционном бурятском музыкальном инструменте мориин хуур. Удивительно изготовление этого инструмента: его изголовье традиционно обрамляет голова лошади, а струны созданы из конских волос гривы и хвоста. Автор рисунка пишет, что «звук этого инструмента гармоничен с природой Бурятии, напоминающий ржание коня, одного из символов республики». Мы словно слышим звуки, которые созвучны и с шелестом летящих листьев, и шумом степного ветра, играющего волосами девушки, черные пряди музыканта развиваются в ритмическом движении: все в рисунке создает мелодию бурятской степи, родины кочевых племен Сибири.

Этот и другие рисунки детей и подростков от 3 до 18 лет поступили на международный конкурс XXXII передвижной выставки изобразительного творчества «Я вижу мир: мир народного искусства», организованного ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» при поддержке Международного союза педагогов-художников [4].

2022 год в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В период осложнения международной обстановки в мире и обострения межнациональных отношений обращение к теме «Культурное наследие» как никогда актуально. Согласно определению энциклопедического словаря по культурологии под редакцией К. М. Хоруженко, культурно-историческое наследие является одной из форм «закрепления и передачи совокупного духовного опыта человечества». Народное искусство — это та форма творчества, которая создается людьми на основе коллективного художественного опыта, национальных традиций и бытующих в народе поэзии, музыки, театре, танце, архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Это то, что, передаваясь из поколения в поколение, продолжает жить и преумножаться, то, что особо значимо для

народа, для семьи, для сохранения и развития художественной культуры государства.

Конкурс детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир народного искусства» 2022 года призван поддержать идею сохранения культурного наследия. В детском изобразительном творчестве находит реализацию важный дидактический посыл педагогики искусства «от родного порога в мир художественной культуры». Г. Д. Гачев, создавший цикл литературных произведений «Национальные образы мира» [1], утверждал целостный взгляд на каждую национальную культуру, где соединяются своеобразие природы, исторического пути, национальный характер и образ мысли, проявляющие себя в менталитете, быте, жилище, явлениях искусства, народном фольклоре, песенном и музыкальном творчестве, costume, посуде, народных праздниках.

«Играй гармонь» — это и призыв, и название рисунка девятилетней Екатерины из г. Ельца (Липецкая область). Используя незамысловатый художественный материал — маркер, юная рисовальщица нарисовала на фоне гармони русских красавиц, готовых пуститься в пляс. Сочные яркие цвета передают танцевальную интонацию работы. Юная художница, обосновывая свой замысел, написала: «Здесь я изобразила известную в нашем крае Елецкую гармонь и под ее игру пошли в пляс народные куклы».

А Ильяна (12 лет) из г. Чайковского Пермского края назвала свою композицию «Вечерние напевы». Краски совсем иные, спокойные, не контрастные, так автор работы решила подчеркнуть задушевность русской народной песни. И здесь гармонь! Но ее звуки плывут мерно, и закатное солнце не спешит уйти за горизонт, словно стремится дослушать мелодию до конца.

«Морозная песня» на рисунке девятилетней Киры словно «морозит» наши щеки. Синие потоки звуков «холодной песни» летят вслед за зимними стужами, соединяясь со снежинками, наполняют картину сине-фиолетовой гаммой, которая в контрасте с теплыми одеждами, создает в композиции определенное напряжение. Напряжение другого порядка зритель чувствует в рисунке «Танец шамана» того же автора. Ритмически организованные ряды декоративных узоров — это ключ к пониманию звуков бубна. Желтое в сочетании с синим создает звуковую победоносную картину. Не случайно автор сравнивает бубен с образом солнца: удары бубна и танец шамана разбудили солнце и люди севера готовы встретить весну.

Народ учился у природы, жил в согласии с ее погодными ритмами. Времена года: весна, лето, осень, зима оказывали влияние на уклад жизни и быт людей, формировали народные верования и мифы. Человек поклонялся тотемным животным, считая их своими прародителями, посвящал им песни и танцевальное творчество. На рисунке одиннадцатилетней Валентины из города Элисты (Калмыкия) мужчины исполняют танец орла, уподобляясь образу гордой птицы, они расправили руки, словно крылья.

Прилет птиц — предвестник весны в средней полосе России. У многих народов существовала традиция «закликаяния птиц». Этот момент нарисовала восьмилетняя Ксения из г. Лениногорская (Татарстан). Юная художница хорошо знает детские игры мордовского и русского народов, она сообщает, что «по мордовскому обычаю дети забираются на крышу весной, поют песни, встречают птиц. В эти дни пекутся печенье и булочки в виде птиц». Извлекались звуки при помощи глиняных свистулек, их игра наполняла пространство «птичьими» трелями. Краски в ее живописной композиции играют, как звуки веселых наигрышей, мазки скачут в разные стороны, создавая весеннее настроение.

Возможно, дети, встречающие весну, на рисунке Ксении держат в руках такие свистульки, которые похожи на свистульку «Казачок», вылепленную из глины четырнадцатилетней художницей из Санкт-Петербурга Ксенией. Чувствуется, что автор свистульки изучила особенности лепки и росписи старооскольской глиняной игрушки-свистульки и на этой основе создала свой образ.

Народные гуляния на Масленицу всегда сопровождаются песнями и плясками, хороводами. Праздник проводов зимы и встречи весны и сегодня очень популярен в разных регионах России. Впечатление от него нарисовала тринадцатилетняя Надежда из города Саратова. Большое количество красных пятен воспринимается как кра-

сота народной песни, которую исполняют певцы и музыкант. В сочетании с белым цветом красный создает праздничное настроение.

Хоровод описывается во многих сказках. Он олицетворяет единение людей, а также символизирует солнечный круговорот: «Все возвращается на круге своя». Выполняя иллюстрацию к «Сказке о том, как добры молодцы свое счастье искали», Айтац (15 лет) из города Ростова Ярославской области, описывает образ русских красавиц словами, взятыми из народной сказки: «То ли дело — красны девицы на Руси: каждая может похвалиться русской косой до колен! А другая заморская королевна лицом-то удалась, да телом, зато — квашня-квашней! Разве сравнить ее с русскими красавицами, что станом стройны да гибки, словно березки молодые! Понял тут Иван-царевич, что не найти ему на чужбине своего счастья».

О красоте народной песни «говорит» красный цвет. Его используют многие юные художники, чтобы подчеркнуть нарядность и привлекательность звучащей музыки, а также засвидетельствовать свое любовное и песенное, и народным традиционным костюмом, в котором «красный» воспринимается как символ красоты красны-девицы и любви. Игра и ритмическая повторяемость сочных энергичных красных пятен создает в рисунке тринадцатилетней Надежды из Саратова настроение праздника.

*ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ. 2022 г.
Ксения Д. 8 лет. Бумага, гуашь, 41х29.
Россия, Татарстан, г. Лениногорск.*

*СВИСТУЛЬКА «КАЗАЧОК». 2022 г.
Ксения Х. 14 лет. Глина, гуашь,
10х10х2. Россия, г. Санкт-Петербург.*

Сравнение русской девицы-красавицы с русской березкой встречается в стихах, песнях, сказах и былинах. Такое же сравнение мы видим на рисунках детей и, в частности, в композиции «Зеленые святки» десятилетней Эмили из города Ельца. Автор так описывает свой замысел: «Я изобразила празднование русского праздника "Троица" или по-другому его называли — "Зеленые Святки"». Сравнение белого сарафана девушки с белым стволом березы неслучаен. Белое в рисунке символизирует чистоту намерений и непорочность.

Народные праздники почти всегда сопровождались и ныне сопровождаются ярмарочными гуляниями, песнями и плясками. Озорной характер праздника и раздающихся на нем мелодий ощущается на рисунке Матвея (13 лет) из Кемеровской области города Ленинск-Кузнецкого. Разнонаправленным движением людских фигур, контрастом светлых и темных пятен юный художник стремится подчеркнуть праздничную суету происходящего, особый танцевальный ритм.

В образных определениях исследователи слово «орнамент» сравнивают с «зашифрованной музыкой», «тайным письмом». Орнамент как особая сфера искусства, развивался на протяжении тысячелетий во всех мировых культурах. Мотивы орнаментальных изображений у разных народов могут сильно различаться или совпадать, но они всегда имеют глубокий символический смысл и яркую декоративную выразительность. Рисунок Марии (11 лет) из города Ханты-Мансийска построен на орнаментальных мотивах. Раскрывая суть идеи, автор пишет, что «в современной культуре ханты и манси орнаментальное искусство играет особую роль. Орнамент встречается в различных изделиях, будь то изделия из меха, кожи, бересты, бисера, ткани, дерева, кости и даже металла. В культуре любого народа есть черты, определяющие своеобразие, являющиеся как бы визитной карточкой самобытной культуры, ее исторического пути, межкультурных и межэтнических связей. Орнамент оживляет вещи, делает их более заметными, красивыми и оригинальными». Ограничение цветовой гаммы до бело-красно-фиолетовой позволило Марии создать «национальные мотивы» холодного края.

«Мелодии Югры» слышны и видны в гуаши пятнадцатилетней Алены из этого же Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Цветовой полет в ее рисунке иной! Три девицы-красавицы поют и играют на народных инструментах. Вскрывая суть замысла свой живописной работы, Алена пишет: «У ханты и манси широкое распростране-

ние имели такие щипковые струнные музыкальные инструменты как семиструнная арфа тор-юх ("журавль"), нарс-юх, кугель-юх, нерыпь, нин-юх, лютня; губные язычковый — тумран (варган), шумовые — погремушка и многие другие. Музыкальные инструменты северных народов изготавливаются обычно вручную из природного материала — прекрасно высушенного дерева, кости, жил, волоса, травы, листьев». Контраст теплого охристо-желтого, с холодными оттенками синего и голубого привлекают внимание зрителя, возникает желание внимательно рассмотреть диковинные музыкальные инструменты. Прорисованы они тщательно, чувствуется, что автор рисунка занимается в музыкальной школе и знаком с ними не только как слушатель, но и, как исполнитель.

У каждого народа есть музыкальные инструменты, звучание которых раскрывает «душу народную», характер национального фольклора. Таисия (8 лет) из города Вологды изображает балалайку, иконно славянский древний инструмент. По мнению Анны (14 лет) «Мелодию белорусской души» рисуют звуки скрипки. Свою композицию она выслала на международный конкурс «Я вижу мир: мир народного искусства» из Витебской области, города Новополоцка (Белоруссия).

Художница из Болгарии Вяра (г. Gabrovo, 12 лет), отдает предпочтение духовому инструменту. Она назвала рисунок «Хоро». Хоро или хора — болгарский народный танец-хоровод, сопровождающийся пением, игрой на гайде (волынке) и других народных инструментах. Исполнители держатся за руки, за пояса или кладут руки друг другу на плечи. Хоро может исполняться любым количеством участников, быть мужским, женским и смешанным. Для него характерны ходы по кругу, линиями, зигзагами, движения вперед и назад, из стороны в сторону. Исполнители держатся за руки, опущенные вниз или поднятые от локтя вверх» [5]. Учитывая это, Вяра создала оригинальную композицию. Изображая звук в виде декоративной спирали, она рисует на ней танцующих людей в национальных костюмах, увеличивающихся в размерах. Так ей удалось показать развивающееся во времени движение.

Конкурсные рисунки характеризуются ярко выраженной возрастной спецификой. Если композиции детей дошкольного и младшего школьного возраста отличает пестрота цвета, оптимизм, игривость и задор, то рисункам подросткам свойственна тональная сдержанность, документальность образов и глубинный смысл. Даже, изображая музыкальные

инструменты без музыканта, некоторые авторы ставят сложную творческую задачу: создать портрет инструмента, во всех его детальных тонкостях.

Ангук (12 лет) из Казахстана, рисуя «Шертер, — древний казахский струнно-щипковый народный инструмент», описывает его следующим образом: «Шертер имеет короткий гриф без ладов. Инструмент делали из дерева, придавая изогнутую форму, на корпус натягивали кожу и две струны из конского волоса. Игра на шертер схожа с домброй, но с более сильным звучанием. Инструмент использовали как сопровождение для сказаний, легенд и песен». Народный орнамент добавляет ощущение степенно звучащей музыки. Глядя на рисунок, мы чувствуем трепетное отношение к инструменту и ту любовь, с которой Ангук его изображал.

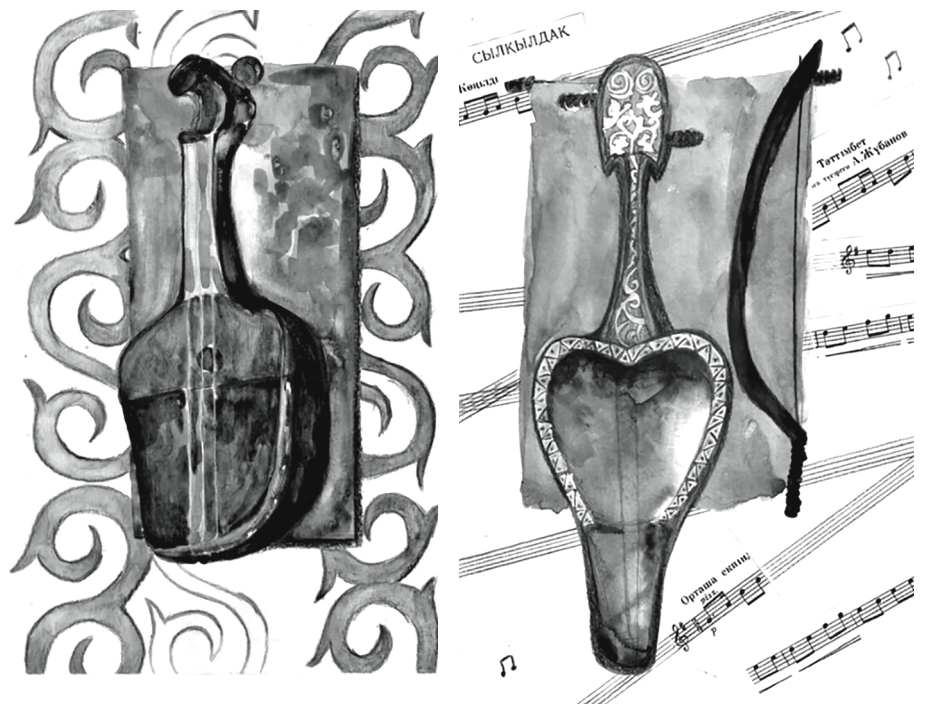
Двенадцатилетняя Альбина из города Петропавловска (Казахстан) рисует «Кобыз». Из ее рассказа мы узнаем, что это «старинный тюркский струнный смычковый инструмент. Для кобызы характерно подражание звукам разных животных. Это может быть вой одинокого волка, крик лебедя, бег лошади. Некоторые музыканты даже способны воспроизвести звук выпущенной стрелы. На самом деле кобыз способен воспроизвести любые звуки, которые бывают в природе». Располагая этот музыкальный инструмент на фоне пересекающихся нотных станов, автор подчеркивает его многогранные возможности.

Проникновенный образ музыканта, играющего на домбре, изображала шестнадцатилетняя Полина из г. Экибастуза. Адай-ата в Казахстане считается родоначальником рода. По преданию, он жил в XV веке, в его честь воздвигнут историко-культурный комплекс Отпан-тау. Особые приемы исполнения казахских мелодий (кюев), передаются из поколения в поколение, они получили название «мангистауская школа исполнения на домбре». Адайские мотивы отличают глубокое раздумье и лиризм, а их исполнительская манера, про-

никнутая искренностью, захватывает слушателей. С особой тщательностью автор рисунка «Адай» изображает глаза пожилого человека, в них — и глубина мысли, боль и страдания пережитого.

Юные художники создали серию работ, посвященных балету, опере, литературным сказкам. Создание иллюстрации, обложки книги или афиши спектакля — это те виды творчества, которые дают возможность юным художникам-дизайнерам раскрыть свой потенциал. Афиша приглашает зрителя на спектакль, поэтому важно нарисовать ее так, чтобы привлечь внимание к балету или опере, а также отразить их содержание.

Тринадцатилетняя Марта из Москвы посвятила свою деятельность созданию эскиза костюма. Работая над образом «Костюм Катерины для балета "Каменный цветок"», она написала: «Творчество Павла Бажова прославляет Уральский край. Несмотря на мифичность некоторых сюжетов, его произведения полны настоящей жизни: и с невзгодами, и с бедами. Сам он называл их "сказы", а не "сказки". Сказы помогли утвердить образ Урала как мощного сердца России, основу ее нерушимости. Другой патриот России — Сергей Прокофьев, вдохновился "Каменным цветком" Бажова и

ШЕРТЕР. Древнеказахский и древнетюркский струнный щипковый инструмент. 2022 г. Акгул О. 12 лет.

Бумага, акварель, карандаш, 42x29,5. Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск.

КОБЫЗ. Старинный тюркский струнный смычковый инструмент. 2022 г.

Альбина Ж. 12 лет. Бумага, акварель, карандаш, 42x29,5. Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск.

создал прекрасный балет. Сейчас он является одной из визитных карточек Большого театра. Невеста Данилы-мастера Катерина — главный герой. Именно ее женское очарование, талант и уральское упорство делает ее таким привлекательным персонажем. Мой костюм для Катерины использует узнаваемые мотивы Урала — малахитовые узоры и оттенки. Детали сарафана и венца взяты из хохломской росписи и вологодских кружев. Традиционное русское искусство делает образ Катерины узнаваемым, но при этом практичным, ведь балетная прима передает сюжет только движениями!». Цветовая гамма, основанная на зеленых оттенках цвета, и пластичный образ балерины придают цельность композиции, а декоративные орнаменты обладают притягательной силой и «приглашают» глаз к их рассматриванию.

В международном конкурсе «Я вижу мир: мир народного искусства» XXXII передвижной выставки изобразительного творчества приняли участие не только дети 2–18 лет, но и студенты, и педагоги-художники. В том числе и те, кто хорошо владеет компьютерными технологиями. Используя возможности компьютерной графики и цифровой печати, студентка Любовь создала «Театральный плакат к опере Н. В. Римского-Корсакова "Снегурочка"». Основывая свою композицию на контрасте синего с желто-оранжевыми цветами, она подчеркнула главную идею произведения: борьбу огня и снега, тепла и холода [3].

Таким образом, присланные на международный конкурс более чем 2 000 творческих работ из России, Белорусии, Болгарии, Украины, Казахстана, Киргизии, Луганской и Донецкой народных республик, раскрыли многогранность интересов больших и маленьких художников [4]. Яркой страницей в истории конкурса стали композиции, посвященные музыке, они «прозвучали» по-своему, ярко, оригинально.

Раскрывая глубину замысла, авторы работ достойно «сыграли свою партию»! Надеюсь, что звучащие музыкальные, живописные, скульптурные, декоративные и графические художественные творения обретут своего зрителя и станут участниками XXXII передвижной выставки изобразительного творчества «Я вижу мир: мир народного искусства», которая будет путешествовать по России в 2022 году и побывает в 9 маршрутных адресах разных уголков нашей необъятной страны¹.

Список литературы:

1. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. — М.: Советский писатель, 1988.
2. Кошчева Т. А. Музыка и мы: XII Передвижная выставка детского изобразительного творчества. — М.: Альтекс, 2007. — 174 с., ил.
3. Кошчева Т. А. Ритм в искусстве и детском изобразительном творчестве (о проблемах оценки и анализа результатов детского изобразительного творчества в связи с исследованием средств художественного выражения в детском рисунке). // Учитель музыки. — № 4 (31). — 2015. — С. 43–57.
4. Международный конкурс изобразительного творчества XXXII передвижной выставки «Я вижу мир: мир народного искусства»: Конкурс Международного союза педагогов-художников. URL: <https://art-teacher.ru/gallery/page/74/> (дата обращения 13.04.2022).
5. Хора. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Хора_\(танец\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Хора_(танец)) (дата обращения 13.04.2022).

¹ В статье использованы творческие произведения виртуальной галереи Международного конкурса XXXII передвижной выставки «Я вижу мир: мир народного искусства», размещенной на сайте Международного союза педагогов-художников [4].

← МЕЛОДИЯ СТЕПИ. 2020 г. Фелиция О. 8 лет. Бумага, гуашь, 29х42. Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ.

→ ИГРАЙ, ГАРМОНЬ. 2022 г. Екатерина М. 9 лет. Бумага, маркеры, 29х42. Россия, Липецкая обл., г. Елец.

→ МОРОЗНАЯ ПЕСНЯ. 2022 г. Кира Б. 9 лет. Бумага, цветной карандаш, 40х30. Россия, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Мегион.

← ВЕЧЕРНИЕ НАПЕВЫ. Удмуртский национальный костюм. 2022 г. Ильина Ш. 12 лет. Бумага, гуашь, чёрный фломастер, 42х29. Россия, Пермский край, г. Чайковский.

ТАНЕЦ ШАМАНА. 2022 г. Кира Б. 9 лет. Бумага, маркер. ↑ 40х30. Россия, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Мегион.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ДОБРЫ МОЛОДЦЫ СВОЁ СЧАСТЬЕ ИСКАЛИ. 2022 г. Айтац Ю. 15 лет. Бумага, гуашь, 42х60. Россия, Ярославская область, г. Ростов.

ТАНЕЦ ОРЛА. 2022 г. Валентина Д. 11 лет. Бумага, гуашь, 29х42. Россия, Калмыкия, г. Элиста.

ШИРОКА ЯРМАРКА. 2022 г. Матвей К. 13 лет. Бумага, гуашь, 43х51. Россия, Кемеровской обл. г. Ленинск-Кузнецкий.

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ. 2022 г. Надежда К. 13 лет. Бумага, гуашь, 42х29. Россия, г. Саратов.

↑ **ЗЕЛЕННЫЕ СВЯТКИ.** 2022 г. Эмилия Л. 10 лет. Бумага, гуашь, 42х29,5.
Россия, Липецкая область, г. Елец.

← **МУЗЫКА.** 2022 г. Таисия Л. 8 лет. Бумага, фломастеры, карандаши цветные, 42х29,5. Россия, г. Волгоград.

→ **АДАЙ.** 2022 г. Полина С. 16 лет. Бумага, гуашь, 40х30. Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз.

← **НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ.** 2022 г. Мария В. 11 лет. Бумага, фломастеры, 30х40. Россия, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Ханты-Мансийск.

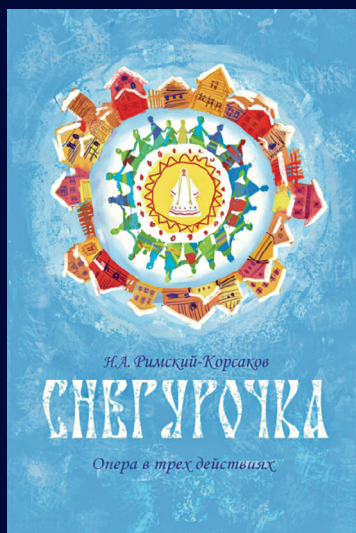
→ **МЕЛОДИИ ЮГРЫ.** 2022 г. Алёна С., 15 лет. Бумага, гуашь, 29,5х59,5. Россия, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Ханты-Мансийск.

МЕЛОДЫЯ БЕЛАРУСКОЙ ДУШЫ. 2022 г. Анна К. 14 лет. Бумага, гуашь, 29,5х42. Белоруссия, Витебская обл., г. Новополоцк.

ХОРО. 2022 г. Вяра П. 12 лет. Картон, масляная пастель, 36х50. Болгария.

← **ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ КОПЕРЕ Н. В. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «СНЕГУРОЧКА».** 2022 г. Любовь С. 20 лет. Пенокартон, компьютерная графика, цифровая печать, 90х60. Россия, г. Самара.

→ **КОСТЮМ КАТЕРИНЫ ДЛЯ БАЛЕТА «КАМЕННЫЙ ЦВЕТок».** 2022 г. Марта Ц. 13 лет. Бумага, маркеры, 42х29,5. Россия, г. Москва.

