

ОБРАЗЫ ПУШКИНСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РИСУНКАХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ДЕТСКОГО РИСУНКА ФГБНУ «ИХОиК РАО»¹)

THE IMAGES OF PUSHKIN'S WORKS IN THE DRAWINGS OF GIFTED CHILDREN

(ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL COLLECTION
OF CHILDREN'S DRAWINGS OF FSBSI «INSTITUTE OF ART EDUCATION AND
CULTUROLOGY OF THE RAE»)

Копцева Татьяна Анатольевна / KORTSEVA TATYANA ANATOLYEVNA

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» (Москва)

candidate of pedagogical sciences, associate professor, senior researcher of FSBSI «Institute of artistic education and culturology of RAE» (Moscow)

Ключевые слова: одаренный ребенок, произведения А. С. Пушкина, передвижная выставка детского рисунка, международная выставка, гендерные особенности, тематические предпочтения, диагностика, международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Keywords: gifted child, the works of A. S. Pushkin, a travelling exhibition of children's drawings, international exhibition, gender differences, the thematic preferences, diagnostics, international collection of children's drawings of the Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education.

Аннотация. В статье анализируются рисунки одаренных детей из международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». Выявляются тематические предпочтения мальчиков и девочек-участников юбилейных конкурсов, посвященных А. С. Пушкину разных лет: 1937, 1997, 1999, 2007, 2017 годов. Характеризуются особенности гендерной динамики в ретроспекции, влияние места проживания на уровень выразительности рисунков одаренных детей 1937 года и современных детей высок, содержания и глубины замысла их рисунков характеризует глубина замысла и яркая индивидуальная форма, смелое использование выразительных возможностей художественных материалов.

Annotation. The article analyses the drawings of gifted children from the international collection of children's drawings. Identify the thematic preferences of boys and girls-participants of competitions, dedicated to A. S. Pushkin in different years: 1937, 1997, 1999, 2007, 2017 years. Characterizes the specifics of gender dynamics in the flashbacks, the influence of place of residence on the level of expressiveness of the drawings of gifted children 1937 today's children a high, content and depth of the purpose of the drawings characterizes the depth of vision and bright individual form, bold use of expressive art materials.

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (номер для публикаций 27.7384.2017/8.9).

Рисунки с конкурсов детского рисунка, посвященных А. С. Пушкину (1799–1837), разных лет: 1937, 1997, 1999, 2007, 2017 и др., хранятся в Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» [1]. Это конкурсы разного уровня, школьного, всероссийского, международного. Сотрудники лаборатории изобразительного искусства (зав. лаб. Н. Н. Фомина) анализировали эту коллекцию с разных точек зрения, когда в 1999 году формировали международную выставку детского рисунка «Читая Пушкина» [2], посвященную 200-летию поэта [3].

В своей статье в каталоге выставки «Читая Пушкина» педагог-художник В. Н. Полунина, вспоминая об участии ее воспитанников в трех конкурсах, посвященных юбилеям А. С. Пушкина: 1974, 1987, 1999 годов, пишет: «И все-таки юбилеи нужны (...). Они всегда свидетельствуют об особенностях художественной культуры своего времени, выявляют новые достижения Мира поэтом; соответственно нашим собственным, и мы чувствуем себя участниками бесконечного пути к поэту, как формуле «Аз есмь Путь», формуле, общей для всех и для каждого» [4].

Изучением рисунков детей, созданных в разное время к пушкинским конкурсам, занимались Лабунская Г. В., Щербаков В. С., Фомина Н. Н., Гросул Н. В., Протопопов Ю. Н., Голобоков Ю. В. и др.

Заведующая изосектором Г. В. Лабунская в журнале «Юный художник» за 1936 год писала, что после объявления конкурса на «Лучший рисунок к произведениям Пушкина» за два месяца с небольшим почти пять тысяч рисунков было прислано на конкурс (из них больше половины из колхозов). В конкурсе участвовало около двух тысяч юных художников, двадцать три композиции были премированы.

Это в основном рисунки, выполненные детьми самостоятельно или в кружках и студиях при Домах художественного воспитания, по большей части от мальчиков. Работы из детских садов или общеобразовательных школ были немногочисленны и не были отмечены.

Г. В. Лабунская в статье «Детские иллюстрации к произведениям Пушкина» в 1936 году пишет, что «по рисункам хорошо видно, какие дети умеют читать Пушкина, а какие не умеют».

Одни читают вдумчиво и стараются себе представить не только отдельных героев и отдельные события, но все произведение в целом, — отмечает она. — Они стараются отдать себе отчет, какие годы описываются поэтом, например в «Капитанской дочке» или «Евгении Онегине», какая это была

Потабенко. 13 лет. Москва.

Изостудия В. С. Щербакова. Суд Пугачева. 1940 г.

эпоха, кто были герои пушкинских произведений, как они жили, как одевались, как выглядели в то время город, деревня, дом богатого человека, в какое время года происходило то или другое описываемое событие» [5].

«А есть и такие рисовальщики, — отмечает Г. В. Лабунская, — которые прочтут наспех, ничего не продумают и давай рисовать. Вот у них то в рисунках и встречается много “недоразумений” (...).

Читая “Песнь о вещем Олеге”, автор не отдал себе отчета в том, что описанные поэтом события являются легендой или сказанием из времен древней Руси. В то время князья не носили цилиндров и сюртуков, да и в самой песне говорится, что “В царственной броне, царь по полю едет на верном коне”. Не поняв, по-видимому, что значит “царственная броня”, и не постаравшись получить разъяснения старших, юный художник рассудил, что раз Олег — князь, значит, он богатый и должен одеваться как буржуй, т. е. быть в цилиндре. Так, не поняв, как следует рисовать героя иллюстрируемого произведения, неудачливый молодой художник не сделал, естественно, как следует и самого рисунка» [5, с. 20].

Многогранно одаренный мальчик Саша Мелик-Пашаев, ныне художник и ученый, доктор психологических наук, в 5 лет уже читал. Вспоминая свои детские впечатления о произведениях Пушкина, Александр Александрович отмечал: «Наш великий поэт не писал для детей, но я не помню, чтобы читая его, хоть раз испытывал неудобства непонимания. Конечно, я половину слов не понимал или понимал частично: “волхвы”, “вещий”, “обрек мечам”... Ситуации и отношения героев, описываемые Пушкиным, чаще всего выходили за границы моего опыта (что значит, например, “Падут ревнивые одежды/ На цареградские ковры”?) И, тем не менее, поток поэзии беспрепятственно лился в душу, непонятное оставалось “на потом”, и это рождало чувство

Месропян Цовак. 14 лет. Казнь Пугачева на Красной площади. 1937 г.

привлекательной таинственности, предвосхищение какого-то другого более богатого мира.

Олега, правда, было жалко. Строка “И вскрикнул внезапно ужаленный князь” была понятна и горька; читая “Песнь” в слух, я старался выкрикнуть ее погромче, побыстрее, и спешил дальше, к неясной “тризне”» [6, с. 15].

В 1930-е гг., используя биографический метод анализа, сотрудник изосектора Центрального дома художественного воспитания детей Н. П. Сакулина (с 1934 по 1947 гг. — в ЦДХВД, в 1947–60 гг. — в НИИ ХВ) изучала изобразительное творчество армянского одаренного мальчика — Цовака Месропяна (Амбарцумяна). Родители Цовака привезли из Армении в ЦДХВД 108 его рисунков. Со слов матери она составила о нем биографическую справку и наблюдала за его творческим развитием на протяжении нескольких лет [7].

Сделанные в результате наблюдения за одаренными и «обычными детьми» выводы помогли Н. П. Сакулиной разработать «периодизацию развития изобразительной деятельности, на основе которой были созданы программы по художественному воспитанию в дошкольных учреждениях» [8].

Цовак, будучи взрослым человеком, вспоминал о том, что участие в конкурсе, стимулировало его изобразительное творчество: «Я рисовал, как все дети, но так случилось, что в Тифлисе была организована грузинско-китайская выставка-конкурс детского рисунка, и мои несколько работ были на ней представлены. Рисунок “Драка дворовых собак” занял первое место, после чего началось мое стремительное восхождение к успеху. У меня обнаружился талант художника, и я до 1938 года занимал первые места во всех детских конкурсах Армении и СССР» [там же].

Рисунки армянских детей 1920–1930-х гг. и Цовака Амбарцумяна экспонировались в Москве на Международной выставке детского рисунка 1934 г. в Румянцевском музее (с 1937 г. ГМИИ

им. А. С. Пушкина). Его восемь рисунков были опубликованы в каталоге этой выставки в разделе «Рисунки отдельных детей» [9] наряду с работами других одаренных ребят: Вани и Никиты Фаворских, Славы Манухина. Вадима Булаковского, Иры Котовой, Володи Старова, Генри Самсонова, Геннадия Ушакова, Юры Малышкина, и скульптур Ноли Митлянского, Туси Пахомовой, Агды Шор, Володи Старова, Миши, Кати и Ильи Чураковых, многие из которых были из семей художников и в дальнейшем стали художниками.

Цовак, проявивший раннюю даровитость в области изобразительной деятельности, художником не стал. В 15 лет он перестал рисовать. Его талант был многогранным и реализовался в разных областях: композитор, музыкант, спортивный комментатор, директор музея и др.

Рисунки Цовака участвовали в разных конкурсах, организованных ЦДХВД, в том числе и к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина в 1937 году. Иллюстрация к произведению А. С. Пушкина «История Пугачевского бунта» (5 января, 1937 г.) отличается глубиной замысла, особым динамизмом, многофигурностью, сложными ракурсами действующих лиц, «филигранным» карандашным рисунком, с документальной точностью зафиксировавшим место казни Пугачева — Лобное место на Красной площади в Москве [1, П137].

Готовясь к проведению Пушкинского конкурса, сотрудники ЦДХВД ездили в командировки и привозили рисунки из отдаленных регионов. Например, Т. Нечаева в 1937 году привезла много работ из Армении, о чем свидетельствуют пометки в папках Международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования.

Проведение двадцати восьми современных конкурсов передвижной выставки детского изобразительного творчества, организованных ИХОиК РАО, также способствует пополнению международной коллекции рисунками детей, созданных в 1995–2017 гг. Каждый новый конкурс передвижной выставки, помимо художественной и просветительской цели, преследует исследовательскую задачу.

В детских садах и школах педагоги-исследователи проводят диагностические задания с целью выявления тематических предпочтений и возрастных изобразительных возможностей юных художников 3–18 лет. На основе полученных данных выявляются «болевы́е точки» образования, определяются способы их «лечения», формируется Положение о конкурсе, вычлняются конкурсные темы и номинации, намечаются культурно-просветительские мероприятия с детьми, учителями и воспитателями.

Мелик-Пашаев С. 7 лет. Москва. Я — Дубровский. 1948 г.

Диагностическое исследование «Рисунок к любимому произведению А. С. Пушкина» показало зрелость тем «свободных», «самостоятельных» рисунков детей общеобразовательных учреждений. В дошкольном детстве — это «Бочка по морю плывет», «Царевна Лебедь», «Белка семечки грызет...» и др., в начальной школе — «Кот ученый», «Старик ловит рыбу», «Унылая пора...» и др., в подростковом возрасте — «У лукоморья дуб зеленый», «Русалка на ветвях сидит», «Царевна Лебедь» и т. п. Не велик был и спектр художественных материалов, которыми создавались эти рисунки: карандаш, фломастер. С целью расширения детских представлений о произведениях А. С. Пушкина была разработана программа проведения серии культурно-просветительных мероприятий: чтение произведений, театрализация, просмотр художественных фильмов и мультфильмов по мотивам произведений А. С. Пушкина, мастер-классы, знакомство и посещение Государственного музея А. С. Пушкина — литературного музея, посвященного жизни и творчеству поэта и др. Реализация программы дала плодотворные результаты: расширение иллюстрированных произведений, использование детьми широкого спектра художественных материалов и техник.

Особое внимание было уделено знакомству учащихся с биографией А. С. Пушкина. Взаимоотношения поэта с Натальей Гончаровой нашли отклик в творчестве девочек. Они с особым чувством иллюстрировали стихи о любви «Я вас любил...», «Я помню чудное мгновенье...», а также образы «Шамаханской царицы», «Царевны Лебеди», «Онегина и Татьяны», иллюстрации к «Сказке о мертвой царевне», стихам «В твою светлицу друг мой нежный», «Прощание», «Разлука», «Весна, весна, пора любви» и др.

В рисунках мальчиков предпочтение отдавалось темам «Бой Руслана с головой», «Королевич Елисей», «Тридцать три богатыря...», «Там леший бродит...», «Там ступа с бабою Ягой...», «Там злой

Кошей...», «Поп и Балда», «Гвидон», «Онегин», «Дуэль», «Песнь о вещем Олеге», «Анчар», «Каменный гость», «Казнь Пугачева», «Модарт и Сальери» и др. Как мальчики, так и девочки, прислали на конкурс большое количество работ на тему «Град на острове стоит...», «Пушки с берега палят...» и др., созданных фломастерами, углем, соусами, пастелью, красками, в технике мозаики и аппликации, и др.

В некоторых рисунках сказывалось влияние иллюстраций И. Я. Билибина и других художников. Так на одном школьном уроке педагог рассказал ученикам интересный факт биографии Пушкина, отметив его любовь к шахматам. Известно, что шахматы были спутником поэта до конца его жизни. Современники сообщали, что свою последнюю партию он играл в гостях у князя П. И. Мещерского накануне роковой дуэли.

Учитель продемонстрировал ряд выразительных силуэтных изображений А. С. Пушкина, созданных разными художниками. Несмотря на то, что некоторые юные рисовальщики заимствовали композиционные и технические приемы у взрослых художников, им удалось создать оригинальные силуэтные образы [10].

Учитывая способность детей к фантазированию, одна из тем школьного конкурса 2007 г. называлась «Будущее и Пушкин». Дети в своих рисунках фантазировали о том, какими будут уроки литературы в будущем. Прогнозировали возможное появление на занятии образа «Виртуального Пушкина».

Исследование, направленное на выявление активности мальчиков и девочек в конкурсах, показало, что как в школьном «Мой Пушкин» [10], так и во всероссийском конкурсе передвижной выставки «Там чудеса...» [11], девочки оказались активнее мальчиков. Количество юных художниц, принимающих участие в конкурсах и побеждающих в них, в два и более раз больше, чем мальчиков. Данные исследования также свидетельствуют, что самой активной возрастной группой являются дети 6 лет и подростки 10–12 лет. (Таблицы № № 1, 2)

Таблица № 1. Школьная выставка «МОЙ ПУШКИН» (1997 г., СОШ № 1913)

Возраст	Мальчики	Девочки	Всего
5	—	1	1
6	22	11	33
7	1	12	13
8	—	5	5
9	2	9	11
10	13	21	34
11	5	9	14

12	12	25	37
13	7	16	23
14	—	3	3
Итого	62	112	174

Таблица 2. Передвижная выставка «ТАМ ЧУДЕСА...», 1999 г.

Возраст	Мальчики	Девочки	Всего
3	5	5	10
4	14	21	35
5	38	88	126
6	107	204	311
7	40	54	94
8	19	41	60
9	7	29	36
10	14	51	65
11	28	76	104
12	16	30	46
13	2	16	18
14	1	2	3
15	—	3	3
16	—	3	3
17	—	1	1
Итого	291	624	915

Итоги школьных, региональных (1997, 2007, 2017 гг.) и всероссийского (1999 г.) конкурса, передвижной выставки, посвященные юбилеям А. С. Пушкина, свидетельствуют, что систематическая педагогическая работа, нацеленная на приобщение юных художников к культурному наследию поэта, способствовала расширению интереса детей разных возрастных групп к творческому пути Александра Сергеевича и чтению его произведений.

Выразительной получилась серия работ старших подростков «Слушая и читая Пушкина» регионального конкурса детского рисунка 2007 г., проявивших раннюю даровитость к изобразительной деятельности. Некоторые из них экспонировались на ВВЦ во время Дней московского образования (18–21 апреля 2007 г.).

Грычев А. 14 лет. Песнь о Вещем Олеге. 1937 г.

Некоторые рисунки победителей школьного конкурса «Мой Пушкин» (1997) и всероссийского «Там чудеса...» (1999) приняли участие в международном конкурсе детского рисунка «Читая Пушкина» (1999), седьмой передвижной выставке «Семейный альбом» (2002) и девятой передвижной выставке «Литературные образы в детском рисунке» (2005) и других.

Анализ рисунков юных художников из Международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, посвященных творчеству А. С. Пушкина и выставлявшихся на конкурсах и выставках в разные годы (1937, 1997, 1999, 2007, 2017 гг.), вносит важный вклад в изучение истории художественного образования, способствует выявлению и популяризации творчества одаренных детей.

Список литературы:

1. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Инв. П. №№ 35, 85, 137, 372 и др.).
2. Фомина Н. Н. Пушкин в детском творчестве // Читая Пушкина. Каталог международного конкурса. — М.: Альтекс, 1999. — С. 5–12.
3. Читая Пушкина. Международная выставка детского рисунка, посвященная 200-летию А. С. Пушкина: Каталог / Сост. Фомина Н. Н., Голобоков Ю. В., Копцев В. П. — М.: Альтекс, 1999. — 96 с.
4. Полунина В. Н. О трех юбилеях А. С. Пушкина // Читая Пушкина. Международная выставка детского рисунка, посвященная 200-летию А. С. Пушкина: Каталог. — М.: Альтекс, 1999. — С. 42.
5. Копцева Т. А. Рисуют дети детских садов и школ (О педагогических проблемах современных дошкольных и школьных учреждениях) // Читая Пушкина. Каталог международного конкурса. — М.: Альтекс, 1999. — С. 20).
6. Мелик-Пашаев А. А. Читая «про себя» // Читая Пушкина. Каталог международного конкурса. — М.: Альтекс, 1999. — С. 15.
7. Копцева Т. А. Одаренный ребенок — Цовак Амбардумян / Т. А. Копцева // Педагогика искусства: электронный научный журнал. — 2017. — № 4. — URL: art-education.ru/AE-magazine/new-magazine.htm.
8. Бим Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. — С. 403.
9. Международная выставка детского рисунка. Каталог. — М.: Всекохудожник, май-июнь 1934 г.
10. Мой Пушкин. Каталог выставки детского изобразительного творчества / Сост. Копцев В. П., Копцева Т. А. — Зеленоград: Средняя школа № 1913, 1997. — 90 с., илл.
11. «Там чудеса...». Передвижная выставка детского творчества: Каталог / Сост. и автор вступ. ст. Т. А. Копцева. — М., 1999. — 112 с., илл.