

Копцева Татьяна Анатольевна
Tatiana Koptseva

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Ph.D., associate professor, senior researcher of the Federal State Budget Institution "Institute of Art Education and Cultural Sciences of the Russian Academy of Education"
e-mail: koptseva@yandex.ru

Тереза Торрьш ды Еса
Tereza Torres de Eca

доктор наук в области художественного образования, учёная степень от Университета Суррей-Рохэмптон, Великобритания; координатор Научного центра исследований в области художественного образования и общества (APECV), научный сотрудник Центра исследований в области коммуникационных наук и искусств Университета Алгарве, Португалия
PhD in Art Education from the University of Surrey-Rohampton University (UK); coordinator of the APECV Research Centre in Arts Education and Community, and researcher of the CIAC - Research Center in Arts and Communication /University of Algarve in Portugal
e-mail: teresatorresea@gmail.com

Сильвия Касьян
Silvia Casian

доктор педагогических наук, учёная степень от Университета Порту, научный сотрудник Научного центра исследований ребенка Университета Минью и Научного центра исследований в области коммуникационных наук и искусств Университета Алгарве, Португалия
PhD in Educational Sciences from the University of Porto, researcher of the CIEC - Research Centre on Child Studies, University of Minho, and of the CIAC - Research Center in Arts and Communication, University of Algarve in Portugal
e-mail: slkassian@gmail.com

**УНИКАЛЬНОЕ И ВСЕОБЩЕЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ МИРА
ВСЕЛЕННОЙ ПОДРОСТКАМИ ИЗ ПОРТУГАЛИИ И РОССИИ:
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
XXXI ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«Я ВИЖУ МИР: МИР ВСЕЛЕННОЙ»**

Unique and universal in the depiction of the world of the universe by teenagers from Portugal and Russia: analysis based on the materials of the international competition of the XXXI mobile exhibition of children's drawing "I see the world: the world of the universe"

Ключевые слова: международный конкурс детского изобразительного творчества, «Я вижу мир: мир вселенной», Португалия, Россия, художественное образование, подростки, «Передвижничество».

Keywords: international children's art competition, "I see the world: the world of the universe", Portugal, Russia, art education, teenagers, "Peredvizhnichestvo".

Аннотация. В статье анализируются результаты международного конкурса детского изобразительного творчества XXXI передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной», выявляется уникальное и всеобщее в изображении вселенной подростками 13-18 лет из Португалии и России, делается вывод о том, что систематическое проведение международного конкурса и выставки детского рисунка «Я вижу мир» и реализация социокультурного образовательного проекта «Передвижничество» - это эффективный альтернативный способ поддержки мотивации подростков к художественному творчеству, форма воспитания молодёжи, перспективное средство повышения квалификации педагогов и научно-методического сотрудничества между странами.

Abstract. The article analyzes the results of the international children's art competition of the XXXI traveling exhibition "I see the world: the world of the universe", identifies the unique and universal in the depiction of the universe by teenagers 13-18 years old from Portugal and Russia, concludes that the systematic holding of the international competition and exhibition of children's drawing "I see the world" and the implementation of the socio-cultural educational project "Peredvizhnichestvo" is an effective alternative way to support the motivation of adolescents to artistic creativity, a form of youth education, a promising means of professional development of teachers and scientific and methodological cooperation between countries.

Что такое вселенная? Как ее понимают подростки 13-18 лет? Отвечая на этот вопрос, Софья К. (13 лет) из Калининграда пишет: «Вселенная безгранична и удивительна! Это и планеты и животные и фантастические миры! Это-всё!» [3]. Марианна (15 лет) из Португалии считает, что вселенная подобно «удивительному миру», в котором существует определённый порядок и закономерность: день сменяет ночь, на смену зиме приходит лето. Екатерина Е. (13 лет) из г. Лакинска считает, что вселенная – это «неизвестный мир» [3]. Всё зависит от «Перспективы взгляда на мир» [3], считает Карла (Karla B., 15 лет) из города Авейру (Aveiro, Португалия). На одно и то же явление можно посмотреть с разных точек зрения.

В чём же проявляется особенное и всеобщее в рисунках подростков России и Португалии? Ответить на эти вопросы поможет анализ рисунков, присланных на международный конкурс XXXI передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной» 2021 г., организованный ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО») (<http://www.art-education.ru/proekt-peredvizhnichestvo>) совместно с Международным союзом педагогов-художников (<https://art-teacher.ru/gallery/page/35/46761>).

Сотрудничество в рамках проекта «Передвижничество» с Терезой Торрыш ды Еса и Сильвией Касьян, представителями Португальской Ассоциации Учителей Изобразительного Искусства, позволило организовать совместную работу по выявлению тематических и изобразительных предпочтений подростков 13-18 лет. Анализ содержания детских рисунков высветил интересы и актуальные социальные запросы авторов, представителей кризисного переходного возраста, в

процессе осмысления образовательной проблемы «Я вижу мир: мир вселенной». На языке изобразительного искусства юные художники России и Португалии, а также других стран мира выразили свое отношение к конкурсным темам, продемонстрировав свое равнодушие и познавательную активность. В результате исследования, мы постарались ответить на вопрос: Что общего в изобразительном творчестве детей Португалии и России, обнаружатся ли в результате исследования различия?

Подростковый период развития ребенка характеризуют следующие психофизиологические особенности развития:

- Формирование чувства идентичности, что подразумевает выработку стабильной концепции самого себя и усвоение системы ценностей, которые направляют деятельность и способствуют развитию навыков социальных взаимодействий [1,2,6,7,8,10].

- Подростковой возраст связан с кризисом художественной деятельности, истоки которого имеют разные причины: развитие формального мышления, преобладание зрения над осязанием, преодоление эмоции через познание [1,2,10], эмоциональная неуравновешенность [10]. По мнению Л.С. Выготского, трудности подростков контролировать свои эмоции мешают их творческой деятельности [7,10]. Рисунок часто используется в качестве средства исследования вопросов личной идентичности и ее репрезентации [4,6,7,8,9,10].

Непрерывное художественное обучение и воспитание детей и подростков – это важное условие поддержки мотивации к художественному творчеству посредством их участия в художественной деятельности [10]. И с этой точки зрения организация детских художественных конкурсов является актуальным способом образования и поощрения юных художников к самовыражению, средством познания нового [4,5].

В международном конкурсе XXXI передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной» участвовало более 2000 детей и подростков (от 2 до 18 лет). Юные художники 13-18 лет на конкурсе были представлены двумя разделами: «Специальное образование: художественные школы, школы искусств, студии, кружки и т.п.» и «Общее образование: учащиеся общеобразовательных школ». Анализ трех наиболее многочисленных возрастных категорий: 13 лет (147 рис.), 14 лет (111 рис.), 15 лет (87 рис.), показал, что рисунков в раздел «Общее образование» поступило вдвое меньше, чем в первый. Учитывая тот факт, что в России изобразительное искусство в общеобразовательных школах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) преподается как учебный предмет только до 7 класса (т.е. до 13-14 лет), то можно предположить, что поступившие рисунки россиян по большей части были созданы в изокружке или изостудии при общеобразовательной школе и в специализированной художественной школе. В большинстве школ Португалии изобразительное искусство преподаётся до 9-го класса (т.е. с 6 до 15 лет), с нагрузкой 90 минут в неделю. Преподавание предмета может быть продолжено до 17/18 лет в отдельных общеобразовательных школах или в художественных школах (в качестве профессионального образования). Проведение конкурсов

детского творчества является более новым видом деятельности, но представленные на конкурсе работы свидетельствуют об интересе авторов к международному выставочному проекту «Я вижу мир», готовности португальских педагогов к сотрудничеству и обмену опытом.

С художественной точки зрения оба раздела на конкурсе были представлены рисунками, имеющими высокую художественную ценность [3]. Поскольку работы подростков в определенной степени отражают результативность педагогической деятельности, то следует отметить высокий уровень учительской подготовки и опыт наставников, под руководством которых эти рисунки были созданы, как в Португалии, так и в России.

Общей тенденцией в изобразительном творчестве 13-18-летних авторов стали композиции, в которых ведется размышление о себе и своем месте в жизни. Эти искания характерны для юношества и находят преломление в формально-логических поисках. Своими рисунками подростки пытаются решать важные для себя проблемы: Одиноки ли мы во Вселенной? Вселенная как живой организм. Взаимозависимость всех частей мира. Ты и вселенная как целостность. Я – Вселенная и др.

Португальская художница Мария (Maria V., 14 лет) через сложную композицию «Созерцание» приглашает к диалогу зрителя. «Созерцание – это отношение между моим «я» и различных вселенных, которые меня окружают, – дает она комментарии к рисунку, – это вечное изумление перед тем, чего мы не знаем» [3]. Ей вторит Полины (14 лет, Беларусь) «Я как кубик-рубик». Автор многовекторно смотрит на мир и пытается в нем разобраться, отмечая: «Я, как кубик-рубик, имею много граней. Мой характер, мысли, мое настроение собирается в целое из деталей цветных» [3]. В рисунках Марии и Полины теплый хроматизм и модульная фрагментация пространства в виде многогранной вселенной, находящейся в постоянном движении, открывается девушкам с позиции «я-зритель».

Всевидящее око вселенной – аллегорический образ, который использовали юные художники как символ сопричастности к «живому организму вселенной». Португалец Афонсо (Afonso S., 14 лет) пишет по этому поводу: «Мы участвуем в той же вселенной, которая проходит через все существа, и все мы делаем друг друга внимательными» [3]. Присутствие вездесущего космического ока в детских рисунках отмечено в исследовании проведенном Еса, Круп и Лам [8]. По мнению авторов, «всевидящий глаз» можно рассматривать как пиктографию, встречающуюся на протяжении всей истории искусства, этот символ повсеместен в визуальной культуре современной молодежи, что мы видим в тысячах блогов и интернет-играх для молодежи и подростков.

Композиция философского плана «Идеи XXI века», созданная португальским школьником Андре Ж. (17 лет), настораживает и заставляет нас взрослых подумать о внутреннем мире подростков и их размышлениях. Кровоточащие завязанные слепые глаза – это боль, которую испытывает Андре за происходящее в XXI веке [3]. Человек существо социальное, если он одинок, он несчастлив. «Одиноки ли мы во вселенной или она населена другими разумными существами», – размышляем

мы вместе с Киной (15 лет) из Смоленска, глядя на ее компьютерную графику «Одиночество» [3].

Личные переживания авторов-подростков [7], раскрытие внутреннего мира осуществляется через абстрактные и условно-логические формы и сентиментальные лиричные образы [8]. Даниэла (14 лет) из Португалии, называя свою композицию «Сила Жизни», поясняет свой замысел: «Я благодарю силы жизни, вселенная как Мама, придает миру движение» [3]. Оригинально выстроена ритмическая организация ее картины. «Нежный водопад утренних звезд» – название работы Дмитрия (14 лет) из Минска (Белоруссия). Плавно текущие нежно-холодные оттенки синих и фиолетовых акварельных переливов в его работе заполняют вселенную и вызывают умиротворенные чувства. «Миром правит нежность и любовь, – пишет он, – вселенная не исключение» [3].

Общее между этими рисунками – это чувственное отношение к космосу, уважение, симбиоз и благодарность; тема, которая становится все более популярной среди юного поколения в Европе и за ее пределами. Молодёжь выступает за климатическую справедливость и защиту окружающей среды. Эта тема введена в школьные программы России, Португалии и других стран мира, и продвигается активистскими движениями в Интернете и современными художниками.

Любовь правит миром. Она спасает, вдохновляет, окрыляет. Для 13-18-летних подростков тема актуальна. Изображая свою фантазию «Приближение космоса» Полина (14 лет) из Кемерово, считает, что приблизившиеся космические картины и звездное небо «можно рассмотреть на вечернем небе, сидя на высоком холме с другом» [3]. Работа «Назад к природе» её сверстницы Аиши из Тюменской области [3] иллюстрирует желание современного человека вновь прикоснуться к естеству первозданности природы и стать ей ближе. Девушки умело используют перспективу и создают пространство планеты Земля, в котором персонажи на фоне промышленных или городских пейзажей созерцают небо, изображая поэтические иллюстрации внутренней вселенной, где пространство идеализировано и выражено как возвращение к первозданности земли.

2021 год ознаменован важной датой: человечество отмечает 60-летие полета первого космонавта мира Юрия Гагарина в космос. Динамика научной мысли, достижения в области науки и техники, прежде всего в области освоения космоса, красной нитью проходит через рисунки юных художников. Российские школьники отражают историю развития космонавтики, вспоминая страницы освоения космического пространства, связанные с Коперником, Циолковским, Королевым, Гагариным, Терешковой – первой женщиной космонавтом [3]. Рисунки участников из России содержат подробности о научных космических открытиях, которые основаны на знаниях, полученных в процессе образования в школе и самостоятельно. Неудивительно, что в рисунках португальских учащихся мало отсылок к истории звездной навигации. Португалия – небольшая страна, не имеющая истории космических путешествий, информация по этому предмету в школах и средствах массовой информации в основном передается преимущественно западными авторами-мужчинами. Хотя в Интернете подростки

могли бы добыть сведения и дополнить свои знания с помощью документальных фильмов, онлайн-игр. Однако не все из них заинтересованы в этом типе поиска.

Конкурсная тема «Женщина в космосе» не оставила равнодушными многих девушек. С налетом романтизма и игривой привлекательности космических полетов и плавания в невесомости создает свой рисунок «Женщины во вселенной» [3] Анжела Ш. (13 лет) из Калининграда. Каролина М. (16 лет) из Португалии называет свой рисунок «Женщина между и вне пространства» [3]. Как созвучны эти работы девушек! Интересен тот факт, что в рисунках российских школьников женщина выступают в качестве героя, вопросы гендерного равенства рассматриваются как более значимые. К сожалению, в Португалии всё ещё существуют тенденции, даже в школе, в построении андроцентричных повествований.

Социальная направленность рисунков подростков ярко выражена. Юным авторам не безразлична судьба мира, ведь мы жители одного дома под названием Земля. Их не покидает мысль о том, что, несмотря на бесчисленные войны и экологические проблемы у человечества есть шанс на выживание, поскольку «Вселенная охраняет Землю» [3], так назвала свою композицию Мария (Maria T, 14 лет) из Португалии.

София (17 лет) из города Нижнего Тагила создала ассоциативную композицию «Морской мир» [3], посвященную возникновению океана и зарождению жизни на Земле. Удивительно прекрасен, переливающийся разными красочными мазками образ подводного бытия. Компьютерный рисунок Полины П. (14 лет, г. Смоленск) «Свой космос» [3] необычен. Поместив беззаботную лягушку в стеклянную банку, автор пытается посмотреть на всё «глазами лягушки», выстаивающей отличный от людей мир существования в аквариумном пространстве.

Среди поступивших на конкурс работ выделяются рисунки декоративного плана. Они продиктованы, с одной стороны, вкусовыми предпочтениями авторов, но в то же самое время созданы под влиянием народной или семейной традиции, или творчеством других художников. Работа Варвары (13 лет) «Вселенная моих предков» [3] из города Владимира основана на традициях мезенской росписи, в которой красный цвет выступает носителем смысла красоты и солнечной вселенной. А у Марии (15 лет) из города Aveiro «Медведь» [3] приобретает орнаментальный образ, что усиливает восприятие целостности и гармоничности мира. А вот композиция Александры К. (13 лет) «Космос рядом» [3] была создана под впечатлением от творчества нидерландского художника-графика М.Эшера, который известен философско-психологическими гравюрами, раскрывающими пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии.

«Дерево жизни» [3] на рисунке португальской рисовальщицы Марии П. (15 лет) – символ бытия: вертикальная композиция фиксирует центростремительное движение, взгляд в прошлое, настоящее и будущее, – это живописно-декоративная работа. Когда как на рисунке Александра К. (13 лет) из г.Калининграда «Космос рядом» [3] главным выразительным средством является линейная перспектива в стиле художников-реалистов, раскрывающая пейзаж как пространство

человеческого присутствия. Москвичка Олеся К. (14 лет), комментируя свой замысел «Рассвет», пишет: «Природа Земли – как часть Вселенной. Работа была задумана с целью подчеркнуть детали, незамечаемые нами и часто упускаемые в силу невнимательности к тому, что окружает нас. Цвета были подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть красоты сельской природы» [3].

Музыка обладает особой притягательностью и загадочностью. Еще в античной Греции ее считает «космическим феноменом», способным затрагивать самые глубинные струны души и влиять на воспитание подрастающего поколения. Анна (Ana V., 15 лет, Португалия, Aveiro), поясняя свой рисунок «Строительство Дорог, музыкальных, вплоть до Вселенной», пишет, что «музыка возвышает человеческое сознание, создает разум, чувствительный, способный изменить мир» [3]. Дарья Д. (14 лет) из Тюменской области тоже считает музыку – посланницей мира, веря в то, что, говоря без слов, своим интонационным наполнением эфира она способна делать чудеса и объединять всех.

Члены жюри наблюдали широкий спектр техник и материалов, которые использовали юные художники: в их арсенале простой и цветные карандаши, тушь, акриловые, гуашевые и акварельные краски, пастель; работы в технике гравюры, коллажа, аппликации и др. Доминирующими видами творчества стали графика, дизайн, декоративная композиция, иллюстрация и др. Композиции создавались в наивном, реалистическом, экспрессионистском, абстрактном и сюрреалистическом стилях. В целом в рисунках обеих стран заметна определенная открытость к модернистским художественным способам изображения и знание элементов пластического языка и истории искусства XIX и XX веков.

Композиции, поступившие на конкурс 31-ой передвижной выставки «Я вижу мир: мир вселенной» свидетельствуют, что подростки 13-18 лет обладают береговой силой добра и сострадания. Они очень чувствительны к несправедливости, лжи и войнам. Их работы – это надежда на то, что свет в конце туннеля никогда не погаснет и мир вселенной будет становиться с каждым годом всё душевнее и гармоничнее.

Анализ присланных на международный конкурс «Я вижу мир» работ показал, что представления о вселенной у юных художниц из Португалии и России во многом схожи, в их творчестве ярко выражена авторская позиция, они демонстрируют прекрасные способности в использовании художественного языка изобразительного искусства, умело применяя ритм, линию, цвет, контрасты и нюансы и др. в выразительных целях, чувствуется, что авторы обладают «визуальным чутьем», знанием правил компоновки объектов на листе, с помощью которых они строят свои повествования.

Результаты анализа творческих работ участников международного конкурса «Я вижу мир: мир вселенной» подтверждают, что систематически проводимые художественные конкурсы детского изобразительного творчества и участие в образовательном проекте «Передвижничество» [4] – это эффективный альтернативный способ мотивации подростков к художественному творчеству и форма воспитания молодёжи, перспективное средство педагогического и научно-методического сотрудничества на международном уровне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / Сост. Н.Н. Фомина, вст. ст. Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева / А.В. Бакушинский. – Карапуз, 2009.
2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008.
3. Галерея. XXXI международный конкурс детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир вселенной» [Электронный ресурс]: <https://art-teacher.ru/gallery/page/35/46761> (дата обращения 03.09.2021).
4. Копцева, Т.А. Педагогический потенциал передвижных выставок детского рисунка (Для системы общего, дошкольного и профессионального образования) [Электронный ресурс] / Т.А. Копцева // Педагогика искусства. – 2015. – № 2. URL:// http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kopceva_264-284.pdf (дата обращения: 08.10.2021).
5. Копцева, Т.А. Создание воспитывающей культурной среды образовательной организации средствами изобразительного искусства и художественной деятельности (из истории художественного образования) [Электронный ресурс] / Т.А. Копцева // Педагогика искусства. – 2021. – № 3. http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kopceva_128-136.pdf (дата обращения 10.11.2021)
6. Копцева, Т.А. Особенности оценки результатов изобразительной деятельности детей и подростков / Т.А. Копцева // Искусство в школе. – 2019. – № 3. – С.22-26.
7. Casian [Касьян], S.; Lopes [Лопеш], A. & Pereira [Перейра], F. (2018). (Re)thinking emotions in visual education activities: students' experiences. [(Пере)осмысление эмоций в изобразительных видах деятельности: опыт учащихся] International Journal of Art and Design Education, 37 (3), 399-412. <https://doi.org/10.1111/jade.12141>
8. Eca, T.T.; Kroup, Rachel & Lam, Bick Har (2009) (Eds.) Young people visions of the world [Видение мира молодыми людьми]. Bentham Books. EISBN: 978-1-60805-035-2
9. Matthews J.[Мэтью] (2002). El arte de la infancia y la adolescência: La construcción del significado [Искусство детства и юности: конструирование смысла]. Barcelona: Paidós
10. Vygotsky L.S. [Выготский Л. С.] (2012). Imaginação e Criatividade na Infância [Воображение и творчество в детском возрасте]. Lisboa: Dinalivro