

Фомина Наталья Николаевна
Natalia Fomina

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
Doctor of Education, professor, corresponding member
of the Russian Academy of Education Head of Music and Visual Arts' department
of The Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: natalyafomina@yandex.ru

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

**The Development of cultural and creative competencies among students and
teachers in the process of visual activity:
from the history of the national school**

Ключевые слова: культурно-творческие компетенции, развитие обучающихся, развитие педагогов, изобразительная деятельность, художественная культура, детский рисунок, творчество, искусство.

Keywords: cultural and creative competencies, the development of students, the development of teachers, visual activities, art culture, children's drawing, creativity, art.

Аннотация. Развитие культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов рассматривается на примере теоретических поисков и художественно-педагогической практики ведущих деятелей изобразительного искусства и художественной педагогики 1900-1920-х годов. В статье сформулированы определения культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов, выявлены технологии развития культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов в процессе изобразительной деятельности в истории отечественной школы, имеющие перспективу внедрения в современное художественное образование. В качестве достоверного показателя развития культурно-творческих компетенций в области изобразительной деятельности рассматривается произведение художественного творчества обучающегося, интегрирующее в себе в отраженном виде компетентность учителя в области искусства и педагогики и ученика.

Abstract. The development of cultural and creative competencies among students and teachers is considered on the example of theoretical searches and artistic and pedagogical practice of leading figures of fine arts and art pedagogy of the 1900s-1920s. The article formulates definitions of cultural and creative competencies among students and teachers, identifies technologies for the development of cultural and creative competencies among students and teachers in the process of visual activity in the history of the national school, which have the prospect of introduction into modern art education. As a reliable indicator of the development of cultural and creative competencies in the field of visual activity, the work of artistic creativity of the student is considered, integrating the competence of the teacher in the field of art and pedagogy and the student in the reflected form.

Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» № 073-00008-21-01 на 2021 год

Под культурно-творческой компетенцией нами понимается способность и готовность обучающегося применять полученные знания, навыки и умения в области культуры и изобразительного искусства, личностные качества в творческой деятельности, а также в области восприятия и оценки произведений искусства.

Круг культурно-творческих компетенций для учителей изобразительного искусства этим не исчерпывается и должен быть дополнен знаниями детской психологии, профессиональным владением знаниями, навыками и умениями в области культуры и изобразительного искусства, способностью передавать обучающимся культурно-творческие компетенции в процессе изобразительной деятельности, а также восприятия и оценки произведений искусства.

Предполагается, что успешность изобразительной деятельности учащихся может быть обеспечена концептуальной связью культурно-творческих компетенций обучающегося и педагога искусства.

Наиболее убедительным и достоверным показателем развития культурно-творческих компетенций в области изобразительной деятельности является результат – произведение художественного творчества обучающегося, интегрирующее в себе в отраженном виде и компетентность учителя в области искусства и педагогики, и индивидуальные особенности творческого развития ребенка, в частности, культурно-творческие компетенции.

Источники исследования: рисунки учащихся опытных школ Наркомпроса РСФСР 1920-х гг., публикации исследований, программно-методические материалы.

Методом исследования является анализ с позиций современной педагогики искусства идей эстетического воспитания в трудах ученых, художников и педагогов, учебных программ и результатов деятельности школьников и учителей в системе художественно-педагогического и дополнительного образования (повышение квалификации).

Цель исследования: выявить концептуальные идеи и технологии развития культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов в процессе изобразительной деятельности в истории отечественной школы, имеющие перспективу внедрения в современное художественное образование.

На протяжении столетий (с создания Императорской Академии художеств в 1757 и до рубежа XIX-XX вв.) домашними учителями рисования, учителями рисования в гимназиях и реальных училищах становились художники главным образом не получившие полного академического художественного образования. Лишь на втором съезде художников в 1911-1912 гг. были определены особенные знания (компетенции), которыми должны обладать учителя изобразительного искусства [11]. В ходе дискуссий о новом понимании задач художественного

воспитания определился образ учителя искусства, как всесторонне образованного человека, владеющего знаниями в области истории искусства, педагогики и психологии. Участники съезда пришли к выводу, что художественное творчество учителя рисования не должно ограничиваться одним видом искусства, он должен владеть и рисунком, и живописью, и лепкой, и основами конструктивной деятельности, а также разными видами декоративного творчества - вышивкой, аппликацией, например. На съезде были предложены конкретные меры по совершенствованию художественно-педагогического образования, программы и учебные пособия. Концептуальной основой дискуссий стала идея о смене приоритетов в содержании образования учителей искусства: главным должны были стать психолого-педагогические дисциплины, которые определяли путь приобщения к искусству – «от ребенка к методу», что существенно отличалось от принятых в художественных вузах традиций, когда не очень успешный художник вынужденно предпочитал труд учителя. Н.В. Лебедевой был поставлен вопрос о необходимости изучения студентами (будущими художниками-педагогами) «культуры души ребенка» [11, с. 248]. То есть была заявлена необходимостью овладения возрастной психологией.

Причиной, по которой менялось понимание компетенций учителя искусства, являлось новое отношение к художественному творчеству детей, занявшему на рубеже веков самостоятельное место в культуре – в науке и искусстве. Детский рисунок стал предметом изучения разных областей научного знания, источником вдохновения и подражания художников новейших течений, занял свое особое место в выставочном пространстве разных стран, а также на выставках профессионального искусства [2, 3, 4, 10].

Прошло чуть более 15 лет после съезда и в своем научном исследовании художественного развития детей А.В. Бакушинский в названиях основных разделов списка литературы, рекомендованной читателям, занимающимся эстетическим воспитанием и художественным развитием детей, обозначает компетенции, которыми должны владеть учителя искусства. Это - психология возраста, исследование детского творчества, общее художественное воспитание и образование, педагогика и методика преподавания изобразительных искусств, педагогика и методика художественного восприятия – созерцание и экскурсии, игры и игрушка [1, с. 275-280].

После революции задача «художественного воспитания страны» была провозглашена как приоритетная для государства. Руководство этой областью в Народном комиссариате просвещения осуществлялось художниками и искусствоведами, стремящимися определить идею, связующую современное искусство с художественным образованием. В качестве такой идеи было выдвинуто понятие «художественная культура». В отчете за подписью Зав. Отделом Изобразительных Искусств Д.П. Штеренберга сообщалось: «...Коллегия главное свое внимание обратила на развитие специфической для каждого рода искусства культуры, причем принцип художественной культуры положен в основу всякого художественного обучения...» [5, с. 52].

«Главной задачей художественного воспитания, - считал Д. П. Штеренберг и его коллеги по Наркомпросу, - является всестороннее развитие органов зрения и, наряду с ним, развитие наблюдательности, изобретательской способности и сознательного выбора форм выражения искусства». Основным методом развития наблюдательности становится «новый угол зрения на мир – живописно-пластическое восприятие его...» «И, наконец, - восприятие кинетическое, восприятие движения и его направления» [5, с. 50-78].

Изложенная концепция была принята в виде ряда тезисов о развитии эстетического воспитания в единой трудовой школе (ЕТШ) и как программа школьных инструкторов и преподавателей Изобразительного искусства, «удовлетворяющих современным требованиям по вопросу ознакомления с новейшими методами преподавания». «... В основу программы (для инструкторов) этих курсов положены факторы, исчерпывающие, - по мнению Отдела ИЗО, - все создания художественных произведений, а именно: 1) зрительное восприятие, 2) фиксация этого восприятия, 3) материальное выражение, и 4) живописная культура».

«Зрительное восприятие, - утверждалось в Отчете, - уже есть акт художественного творчества, и поэтому надо относиться к нему с осторожностью при развитии в массах культуры искусства...». Коллегия считала, что надо ученику предоставить полную свободу развития, и роль руководителя должна сводиться к тому, чтобы следить за дисциплиной в методе работ. «Надо направлять ученика в сторону открытия, в смысле разностороннего применения одного и того же материала» [5, с. 54].

Во всех документах Наркомпроса базовым понятием, таким образом, является «художественная культура». В «Положении Отдела Изобразительных Искусств и художественной промышленности по вопросу о художественной культуре» это понятие трактуется как объективный признак «художественной ценности, поскольку таковая определяется как ценность профессионализма». Подчеркивается, что оно «содержит в себе, по самому смыслу слова культуры, как деятельности активной, момент творческий; творчество предполагает создание нового, изобретение; художественная культура есть ничто иное, как культура художественного изобретения».

Элементами художественной культуры являются: «1) материал: поверхность, фактура, упругость, плотность, вес и др. качества материала; 2) цвет: насыщенность, сила, отношение к свету, чистота, прозрачность, самостоятельность и др. качества цвета; 3) пространство: объем, глубина, измерение и др. свойства пространства; 4) время (движение): в его пространственном выражении и в связи с цветом, материалом, композицией и проч.; 5) форма, как результат взаимодействия материала, цвета, пространства и как ее частный вид, композиция; 6) техника: живопись, мозаика, рельефы различного рода, ваяния, каменная постройка и др. виды художественной техники и т.д.» [5, с. 73].

Цели и задачи искусства в новом обществе, понимание “культуры” каждого вида искусства нашли отражение в программах по изобразительному искусству для ЕТШ, изданных в 1921 и 1927 годах [6, 7].

Авторы программы для общеобразовательной школы считали необходимой связь творчества детей и подростков на уроке с процессами, происходящими в современном искусстве. Ее планировалось осуществлять через творчески работающего художника-педагога, который должен продолжать «свою деятельность в области чистого искусства, не теряя связи с художественным миром и художественным творчеством своего времени». Различные виды упражнений для школьников определялись следующими пятью элементами, разрабатываемыми изобразительным искусством: цветом, формой, пространством, композицией (взаимоотношения цвета и формы в пространстве) и материалом (как воспроизводимого, так и воспроизводящего).

В соответствии с названными элементами предлагались специальные упражнения:

1. Упражнения технического характера для развития координации движений руки и пальцев...
2. Иллюстративное рисование одно- и многоцветное и иллюстративная лепка по желанию и выбору учащихся и по заданию...
3. Композиция декоративного и орнаментального характера. Композиция художественных форм... Изучение конструкции предметов.
4. Исследование объемов и цветов и их взаимоотношений.

Авторы программы понимали сложность для педагога, даже имеющего специальное художественное образование, проведение уроков по новой программе. Вот почему работу с ними проводили руководители Отдела изобразительных искусств Наркомпроса и, в частности, ведущий искусствовед того времени Н.Н. Пунин. В лекциях, прочитанных Н.Н. Пуниным для учителей по программе ЕТШ [8], первостепенное значение придается знакомству с формообразующими элементами искусства для того, чтобы ученики смогли понять художественную ценность и шедевров старого искусства, и современное искусство.

В 1920-е годы большую работу с учителями изобразительного искусства проводили коллеги А.В. Бакушинского в Государственной академии художественных наук, где читались лекции выдающимися деятелями искусства того времени. Лекции читали: П.Я. Павлинов - по гравюре, В.А. Фаворский - по вопросам композиции, С.М. Бонди - о театре, А.В. Бакушинский - об экскурсионной работе.

Новизна программы изобразительного искусства для общеобразовательной школы именно в том, что ее системообразующим стержнем является «художественная культура». Апробация программы проводилась в шести опытных станциях. Прежде всего, это 7-ая Опытная станция, созданная специально для разработки проблем художественного воспитания. В нее входили школа-семилетка в селе Успенском Звенигородского уезда Московской губернии, школа 2-ой ступени им. К. Маркса в Москве и педагогический театр. Экспериментальная работа, проводившаяся в 7-ой Опытной станции, охватывала все виды искусства. В то время здесь работали Г. Рошаль, С. Бонди, В. Пестель, В. Шехтель, Н. Купреянов и многие другие деятели театра, кино, литературы, изобразительного искусства. Одной из форм повышения квалификации учителей искусства являлся

обмен опытом и проведение выставок, среди которых: "ИЗО в комплексе", "ИЗО и труд", "Программно-методическая работа по ИЗО - содержание и организация учебного материала", "Рисунок взрослых в быту ребенка", "Форма клубной работы по ИЗО", "Изучение живописного искусства в картинных галереях и музеях", "Изучение детского рисунка как материала для коррекции личности ребенка". Названные темы определяют объем культурно-творческих компетенций, которыми должны были овладеть педагоги.

В конце 1920-х годов начала решаться проблема подготовки художников-педагогов высшей квалификации для педагогических техникумов, внешкольного образования и общеобразовательной школы. Перспективу художественного воспитания в школе должна была обеспечить подготовка педагогических кадров в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИИ). Реальную картину преподавания на педагогическом отделении ведущего художественного вуза того времени можно представить благодаря воспоминаниям Е.Е. Рожковой, учившейся на этом отделении, а затем на протяжении более 40 лет работавшей в Центральном доме художественного воспитания детей, а затем в НИИ художественного воспитания АПН СССР (предтечи ФГБНУ «ИХОиК РАО»).

В конце 1960-х годов она вспоминала: «В ГУУЗе (Государственном управлении учебными заведениями) было принято решение организовать при Вузах по изобразительному искусству Высшие педагогические курсы. Целью этих курсов являлась подготовка на базе высшего образования художников-педагогов. Сеть педагогических техникумов к тому времени уже была достаточно организована. Для этой сети требовались квалифицированные преподаватели методики ИЗО-работы в школе. Высшие педагогические курсы должны были готовить также кадры для техникумов. <...>

Высшие художественно-педагогические курсы были с отрывом от производства, студенты курсов получали стипендию. На эти курсы принимали молодежь не только с дипломом вуза, но уже имевшую педагогический опыт. Программа этих одногодичных курсов ... охватывала разные области теоретической, методической и практической подготовки руководителей ИЗО-работы в школе...

Наряду с этими систематическими занятиями, на курсах заслушивались доклады и выступления видных методистов и художников-педагогов, например, по вопросам дошкольного воспитания прочла цикл лекций Е.А. Флериной, о связи занятий по ИЗО и труду учитель Лебедев, о занятиях с детьми декоративным искусством Г.В. Лабунская. На курсах проходили конференции и дискуссии с участием преподавателей и профессоров курсов. Иногда в этих дискуссиях принимали участие и преподаватели школ».

Изучение воспоминаний Е.Е. Рожковой и других источников дает основание считать, что в основе образования учителей было понятие художественной культуры, ставшее системообразующим как в теории, так и в практике искусства и художественного образования.

Наиболее достоверным свидетельством результативности программы для школ и степени освоения обучающимися культурно-творческих компетенций

является подборка учебных рисунков 1920-х гг., хранящаяся в Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО».

Как свидетельствуют сопроводительные надписи, рисунки младшего возраста и подростков выполнены по «комплексной системе» в школе Ленинграда в 1927-1928 гг. и предоставлены профессором Фоллендорфом А.П., старших школьников – в московской школе (детском доме) имени Карла Маркса, являвшейся структурным подразделением 7-ой опытной станции художественного воспитания Наркомпроса РСФСР. В подборку работ входят также рисунки учащихся начальной школы села Успенское.

Рисунки учащихся младшего и среднего возраста отражают задания, стимулирующие развитие в области разных видов художественной деятельности: декоративно-производственной, изобразительной и конструктивной. Особое внимание уделялось развитию наблюдательности учащихся в процессе изображения окружающей действительности, рисованию с натуры и по впечатлению. Комплексные темы давали возможность интегрировать знания, приобретенные на уроках по географии, естествознанию, литературе, способствуя освоению культурно-творческих компетенций. Многие рисунки свидетельствуют об идеологизации образования, что проявляется в советской символике, украшающей посуду, буквари, становящейся частью орнаментов. В конструктивной стилистике многих рисунков декоративного характера находит выражение художественный стиль эпохи конструктивизма. Рисунки сгруппированы в соответствии с элементами художественной культуры, о чем свидетельствуют сопроводительные надписи.

Педагоги, занимавшиеся с учащимися II-ой ступени, стремились преодолеть «затухание» художественно-творческой активности подростков, объяснявшееся несоответствием стремления подростка к иллюзорности изображения с профессиональными возможностями в области изобразительного искусства. В.Е. Пестель (1887-1952) – талантливый художник и педагог, преподававшая в школе имени Карла Маркса, определила свой метод решения проблемы в статье «Методические вопросы преподавания ИЗО в школе II ступени», где в частности писала: «Через творческий, сознательный процесс ввести в понимание искусства. Через познание творческого напряжения к познанию окружающего. Этот новый путь и есть путь познания мира через искусство – через творческий процесс» [9, с. 142].

В детском доме (школе) имени Карла Маркса для учащихся III-ей ступени (старшекласников) была сформирована группа, готовившаяся к поступлению во ВХУТЕМАС, как свидетельствует об этом отчет выдающегося отечественного графика, академика ГАХН Н.Н. Купреянова (1894-1931), руководившего экспериментальными занятиями. В тексте, подготовленном для А.В. Бакушинского, педагогический смысл занятий Н.Н. Купреянов определяет, как «развитие зрительной памяти и привычки анализировать видимое в направлении извлечения из него образа» [1, с. 246]. Он работал в рамках концепции

«художественной культуры», стремился сделать творческий процесс сознательным, учащийся должен был овладеть формой современного искусства.

Рисование в классе сочеталось с домашними зарисовками наблюдений и экскурсиями «на природу», с посещениями художественных музеев и творческих мастерских художников. Все это отражено в рисунках, которые выполнялись не только в классе, но и самостоятельно. Об этом свидетельствуют рисунки, в которых словно раскрывается жизнь в комнатах (девочки за роялем, за чтением, за уборкой), в саду (юные художницы за мольбертом, на качелях), на улицах города (мороженщик, рынок, магазин тканей и т.д.). Такое многоплановое художественное развитие учеников было обусловлено высоким творческим потенциалом педагогов, для которых 1920-е годы были пиком творческой активности. Ныне картины В. Пестель хранятся в Третьяковской галерее, графика Н. Купреянова – в ГТГ, ГМИИ, в Русском музее. Освоение современного искусства (ОСТ-а, «бубновых валетов» и др. направлений) происходило для учащихся в процессе работы над собственным замыслом, поиском образного решения композиции, колористического строя. Рисунки учащихся школы имени Карла Маркса нетрудно дифференцировать по авторам: одним свойственно колористическое видение мира (в стиле Фалька), другим ближе поиски ОСТ-овцев, третьи находятся под впечатлением графики Н. Купреянова. Анализ индивидуальных подборок позволил выявить процесс развития культурно-творческих компетенций от восприятия и познания ближайшего окружения до выхода в город, погружения в атмосферу современной культуры.

Рассмотрение рисунков показывает, что учащиеся успешно овладевали культурно-творческими компетенциями, художественной культурой, основные элементы которой приведены выше, погружались в процессы, происходящие в современном искусстве, выполняя задания по разным видам художественной деятельности, приобщались к разным областям культуры.

Условием успешного освоения обучающимися культурно-творческих компетенций являлась компетентность художника-педагога, понимающего психологию учащихся, психологию творческого процесса, являвшегося представителем и носителем современной художественной культуры.

В результате знакомства с художественно-педагогическим опытом первых десятилетий XX века выявлены концептуальные идеи и технологии развития культурно-творческих компетенций у обучающихся и педагогов в процессе изобразительной деятельности в истории отечественной школы, имеющие перспективу внедрения в современное художественное образование.

Основными концептуальными идеями являются:

«художественная культура» как основа связи профессионального искусства и художественного образования;

творческий союз педагогики и искусства на почве актуальных приоритетных направлений в области художественной культуры и жизни общества;

концептуальная взаимосвязь программ художественного образования для общеобразовательной школы, высшего и дополнительного образования художников-педагогов;

культурно-творческие компетенции педагога должны включать владение знаниями истории культуры, современной возрастной психологии, многообразными художественными средствами изобразительного искусства, видение в ученике хранителя культуры и представителя культуры ближайшего будущего.

В качестве технологий, имеющих перспективу развития в современной школе, следует выделить работу с элементами художественной культуры: материалом; цветом; пространством; временем (движение) в его пространственном выражении и в связи с цветом, материалом, композицией; формой; техникой во всем разнообразии современных средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / Сост. Н.Н. Фомина, вступ. ст. Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева / А.В. Бакушинский. – Карапуз, 2009.
2. Воронов, В.С. Война в рисунках детей / В.С. Воронов // Вестник воспитания, 1915, № 2. – С.33-79.
3. Воронов, В.С. Город в жизни и в рисунках детей / В.С. Воронов // Вестник воспитания. – М., 1912, № 9. – С.76-98.
4. Воронов, В.С. По поводу выставки «Детское творчество» / В.С. Воронов // Вестник воспитания. – М., 1916 г., № 4. – С.105-109.
5. «Изобразительное искусство» №1. Журнал Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. – Петербург, 1919.
6. Программа преподавания изобразительного искусства в Единой Трудовой Школе. – Петроград: Госиздат, 1921.
7. Программы и методические записки единой трудовой школы (городской и сельской школы 1 ступени). - М.: Госиздат, 1927.
8. Пунин, Н.Н. Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных курсах для учителей рисования / Н.Н. Пунин. – Пг.: «Современное искусство», 1920.
9. «Революция – искусство – дети». Материалы и документы. Сост., предисловие и примечания Н.П. Старосельцевой.– М.: Просвещение, 1966. - ч.2.
10. Салон В. Издебского. Каталог интернациональной выставки картин, скульптуры, гравюры и графики. - С.-Петербург: Тип. Ф.Н. Альтшулера, 1909.
11. Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 – январь 1912. Том 1., Пг., 1914.