

Лейкин Николай Николаевич

соискатель, старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»

г. Санкт-Петербург

МУЗЕЙНАЯ ИЗОСТУДИЯ КАК ПРОПЕДЕВТИКА ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ СТУДЕНТОВ

Аннотация: в статье рассмотрены примеры возможности пропедевтической работы в изостудиях как методы подготовки и выработки мотивации учащихся к поступлению в вузы гуманитарного профиля при освоении дисциплины «Искусство и дизайн». Автор статьи – художник, практик, преподаватель высшей школы рассматривает взаимодействие методических приемов (экскурсия в музей, рисование в музее, техническое рисование в компьютерных программах дизайна) как опыт систематической работы в целом для формирования раннего осознанного интереса будущих студентов к выбору профиля специальности. Музейная изостудия в Эрмитаже (руководитель О.Л. Некрасова-Каратеева) является образцом творческого взаимодействия: музей – школа.

Ключевые слова: изостудия, художественный музей, дизайн, музей, школа, вуз.

В начале XXI в. музей представляется в равной степени фондом хранения экспонатов, научно-исследовательской лабораторией, центром реставрации и консервации предметов искусства, архивным хранилищем и еще – центром пропаганды изобразительного искусства, местом сотворчества зрителей и памятников культуры [6]. К такому пониманию значения музея шла теория и практика экскурсионной работы в художественных музеях в течение всего двадцатого столетия. Подтверждением данного высказывания может служить сборник статей участников научно-практической конференции [9], в которых

музей представлен как полифункциональный центр, главным направлением работы которого является не традиционная хранительско-собираТЕЛЬная функция, а педагогическая.

Воспитание «прекрасным» есть основа эстетического воспитания. Но «прекрасное» заключается во всем, что окружает маленького человека – природа, семья, общение друг с другом. Традиционно принято считать, что эстетическое воспитание осуществляется средствами искусства [8]. Близки по значению понятия «эстетическое» и «художественное» воспитание [6, с. 73]. Однако под «художественным воспитанием» предпочтительнее называть воспитание детей посредством изобразительного искусства. Более полным и целостным можно назвать развитие ребенка, когда происходит сочетание визуального восприятия и изобразительной деятельности. Это способствует совершенствованию его интеллектуально-эмоциональной сферы, культуре видения, раскрытию богатого внутреннего потенциала душевно-духовных качеств.

Один из крупнейших теоретиков и практиков эстетического воспитания молодежи начала XX в. А.В. Бакушинский уделял пристальное внимание такому восприятию произведений искусства, при котором достигается творческое переживание художественного образа. Для достижения этой высокой цели необходимы не разовые экскурсии, а систематические занятия. Его точку зрения поддерживал А.В. Губарев. В научных трудах этого ученого выражается мнение о важности психологического настроя ребенка на восприятие произведения искусства в музее. Им были разработаны практические рекомендации к циклу экскурсий с детьми 10–12 лет, а впоследствии расширены до 15 лет.

В современных условиях существует возможность пройти пропедевтический курс обучения дизайну в студии художественного музея. Деятельность изостудии основана на принципах систематичности и последовательности обучения, создании соответствующей целям занятия психологической обстановки, «погружении» обучающегося в мир музейной жизни, детально разработанных в трудах А.В. Бакушинского, Н.Л. Кульчинской, А.В. Губарева.

Сегодня апробируется идея раннего приобщения посетителей к восприятию произведений искусства у теоретиков 10–20-х гг. XX столетия (А.В. Бакушинский, А. Лихтварк, Ф.И. Шмит). Дети подросткового возраста приобщаются к музейной работе. Встречи с музейными педагогами должны быть постоянными, тогда школьник привыкает к окружающей обстановке, к речи педагогов, к темпу ведения занятия и может более глубоко пережить восприятие художественного образа произведения искусства, а, значит, выразить свои чувства и мысли откровеннее. Взрослому очень важно видеть как его подопечный «погружается» в процесс восприятия, музейный педагог обращает внимание на творческий отклик каждого зрителя.

Студия изобразительного искусства дает возможность самостоятельно опробовать свои знания и умения в области дизайна непосредственно в музее, сразу после общения с памятниками высококлассного мастерства. Студия включает кабинет или переносной шатер с необходимыми приспособлениями (вода, краски, тряпки и другое). Подростки, используя традиционные художественные материалы (ручки, гелевые стержни, карандаши цветные и простые, фломастеры, цветные мелки, пастель, перо и тушь, бумагу, картон, цветную бумагу, клей, ножницы и другое) от руки создают свою творческую композицию. Важна цепочка: подлинник: подлинник – эскиз – рисунок – готовая работа в материале. Впоследствии такой рисунок можно перевести в дизайнерскую работу с использованием компьютерных технологий. В некоторых музеях существуют компьютерные классы, что дополняет художественно-технические условия для создания дизайн-проекта.

Среда художественного музея является важным фактором, влияющим на развитие творческой активности ребенка. Можно предложить наиболее удачную схему общения ребенка с произведением искусства: начало в музейных залах – продолжение в музейном кружке, клубе [5, с. 93–98].

Одним из направлений активизации художественного восприятия детей может служить изостудия при музее. С первым опытом создания изостудий при

художественных музеях России подробно знакомит статья О.Л. Некрасовой-Каратеевой [7, с. 105–115].

Из воспоминаний коллег: «жизненные обстоятельства привели Ольгу Леонидовну в школьный отдел Государственного Эрмитажа, при котором была, организована изостудия, изначально, только для детей сотрудников главного музея города, и где уже работали кружки: археологический, исторический, клуб старшеклассников». С этого времени и началась новая концепция работы изостудии. Ольга Леонидовна предложила согласовать тематику занятий с темами и содержанием эрмитажной коллекции, вместо традиционной для детского творчества «Сказки» появились – «Мифы и легенды в истории экспонатов»; натюрморты стали «тематическими», предметы были объединены стилем, эпохой. Сам музей – Эрмитаж стал героем детских художественных произведений. Учащиеся студии рисовали интерьеры залов, включали в свои произведения детали и элементы роскошного убранства музея-дворца. Все эти нововведения в тематику творческих заданий для детей потребовали от молодой, еще студентки Ольги Леонидовны, погружения в тему эрмитажного собрания, глубоких искусствоведческих знаний о мировых шедеврах, хранящихся в музее, коллекций предметов, интерьеров и всего прочего, что составляет великое музейное наследие. Сегодня студии изобразительного творчества существуют во многих музеях нашей страны. Общая цель занятий в изостудии совпадает с главной целью всех музейных занятий с детьми в классах эстетического воспитания – развитие способности к восприятию изобразительного искусства. Специфика изобразительных занятий ставит еще одну, более узкую цель: обучение изобразительной грамоте и формирование навыков художественного творчества. Совмещение занятий на экспозиции и творческих в студии стало новаторским приемом и было положено в основу методической работы других музейных студий страны.

Эксперименты, на которые ссылаются авторы сборника «Искусство в эстетическом воспитании детей различных возрастных групп» [4], показывают, что

рисование по наблюдению, реальное изображение предметов, является только высшей и последней стадией в развитии детского рисунка, которой достигают только редкие дети. Обычно детям присуще изображение, основанное на фантазировании. В своих рисунках маленькие художники не видят перспективного или тонального нарушения, им не нужно знание законов изобразительной грамоты. Стремление к «правильному», реалистическому изображению наступает у ребенка приблизительно к десяти годам.

В обучении подростка рисованию необходимо учитывать его возрастные психологические особенности. Возраст раннего психического развития по данным Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Ж. Пиаже и других, относится к дошкольному и младшему школьному возрасту. Восприятие в этом возрасте непосредственно связано с моторикой, что помогает целостному раскрытию сенсомоторной сферы [1, с. 22]. Этот методический принцип следует использовать в дальнейшем. Творческие задания в изостудии предполагают создание собственного произведения и включение его в игру. Так, необходимо не только вылепить вазу, подобрать ей геометрический или растительный узор, но и придумать соответствующую ее образу обстановку [2, с. 383].

Произведение искусства ребенка в этот период созвучно тем процессам познания мира, которые происходят с ним самим. Особый интерес музейный посетитель проявляет к тому, как устроен предмет, его интересует прежде всего процесс действия, а не результат; вещи предпочитает делать, а не изображать, стремится использовать их до предела утилитарно, главным образом, в процессе игры, «но равнодушен или почти равнодушен к их созерцанию, особенно длительному» [1, с. 18]. Вот эту функцию – обучение созерцанию произведения искусства в музее – берет на себя педагогическая система музейных занятий, включающая уроки рисования, в частности – в дизайн-студии.

Следовательно, возможности современного художественного музея и изостудии в нем расширяют кругозор посетителей, дают подросткам возможно-

сти творческого общения, активизируют на создание самостоятельно и вполне конкурентно способного продукта.

Можно уверенно сказать, что изостудия при художественном музее может рассматриваться как подготовительная ступень в общей педагогической практике обучения предмету «Искусство и дизайн» студентов гуманитарных вузов страны [3].

Список литературы

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи / А.В. Бакушинский. – М.: Советский художник, 1981. – 351 с.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений / Л.С. Выготский. – Т. 4. Детская психология. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.

3. Информационные технологии в дизайне в РГПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vuzopedia.ru/vuz/1147/programs/bakispec/2648/> / (дата обращения: 31.05.2024).

4. Искусство в эстетическом воспитании детей различных возрастных групп: сб. научных трудов. – М.: Изд-во АПН СССР, 1978. – 96 с.

5. Кульчинская Н.Л. Среда художественного музея и другие факторы, влияющие на развитие творческой активности детей дошкольного возраста / Н.Л. Кульчинская // Всесоюзная межмузейная конференция «Музей и дети». – Ташкент, 1982. – 210 с.

6. Музей и дети. Воспитание поколений. Опыт ГМИИ им. А.С. Пушкина в эстетическом воспитании детей / ред. О.А. Антонова. – М.: Изд-во ГМИИ им. Пушкина, 2010. – 224 с.

7. Некрасова-Каратеева О.Л. Художественное восприятие и творчество детей в изокружке при музее / О.Л. Некрасова-Каратеева // Восприятие изобразительного искусства школьниками: сб. научных тр. / редкол.: Б.П. Юсов. – М.: АПН СССР, 1988. – 130 с.

8. Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников: науч. семинар (10–15 дек. 1973 г.) / М-во культуры СССР. Акад. художеств
6 <https://phsreda.com>

СССР. Союз художников СССР. Сов. ком. Междунар. совета музеев. – М., 1973. – 399 с.

9. Художественный музей в образовательном процессе. Тезисы выступлений. Международная акция «Русскому музею – 100 лет». – СПб.: ГРМ, 1998. – 131 с.