

М.С. КАШТАНОВА, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии г. Москвы в области образования, педагог дополнительного образования по изобразительному искусству изостудии «Мир в красках» ГОУ ЦДТ ЮЗООУ ДО г. Москвы

ДЕТИ РИСУЮТ МОСКВУ

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!..

А.С. Пушкин

Студия изобразительного искусства «Мир в красках» работает в ГОУ ЦДТ ЮЗООУ ДО г. Москвы с 1973 г.

Здесь приходят дети в возрасте 6–9 лет. Многие из них остаются с нами на все пять лет (программа студии). В итоге ребята получают широкое представление о многообразии деятельности художников, участвуют в выставках и конкурсах разного уровня, посещают музеи и выставки и, следовательно, получают возможность активно развивать свои способности. В образовательном учреждении ребенок проходит учебный путь от простого к сложному. Растут дети — усложняются творческие задания. При успешном освоении образовательной программы дети получают свидетельства студии, где указываются дисциплины: рисунок (натюрморт), живопись (натюрморт), основы композиции, пленэр (зарисовки Москвы), история русского изобразительного искусства на базе Государственной Третьяковской галереи (беседы ведет искусствовед галереи Е.С. Аносова). Более 100 выпускников нашей студии выбрали путь профессиональных художников самых разных направлений: архитекторы, дизайнеры, реставраторы, модельеры, художники театра и рекламы, аниматоры, преподаватели изобразительного ис-

куства. Еще большее количество продолжило свое творческое развитие в художественных школах, считая это необходимым и полезным любому культурному человеку, невзирая на выбранную им в дальнейшем профессию.

За эти годы накопилось немало традиций, методических наработок, интересных дружеских контактов с культурными учреждениями города. Два направления в композиционных заданиях со временем сложились в определенную авторскую схему, дающую интересный творческий результат. Эти наработки получили названия — «Дети рисуют Москву» и «Книжная иллюстрация в рисунках детей».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: приумножение духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через различные виды искусств.

Задачи:

- формирование духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов;
- воспитание чувства гордости и патриотизма, любви к своему городу и стране, столице Москве;
- выявление талантливых и одаренных детей;
- развитие многообразия детского художественного творчества;
- повышение образовательного и эстетического уровня учащихся;
- приобщение детей и подростков к историческому и архитектурному наследию Москвы;
- содействие сохранению памятников архитектуры и творческому восприятию новых тенденций в градостроительстве;
- профориентация детей и их родителей с перспективой применить свой талант в архитектурном творчестве.

Лера Морозова, 14 лет

ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Беседа об исторически сложившемся месте Москвы, сопровождающаяся показом видеоматериалов, художественных альбомов.

Рассказ об архитекторах, принимавших участие в проектировке и строительстве выбранных для изучения уголков Москвы.

Экскурсия с профессиональным искусствоведом-москвоведом.

Пленэрные зарисовки различными художественными материалами.

Анализ живописных и графических произведений о Москве, созданных разными художниками в разные исторические эпохи.

Выполнение детьми творческих работ с использованием пленэрных зарисовок.

Организация выставки с праздником, где подводятся итоги творческой работы.

Оформление оригинального альбома «Заповедные уголки Москвы» с репродукциями лучших работ, который хранится в Российской государственной детской библиотеке.

Изучение детских работ, демонстрация на выставках и конкурсах различных уровней, научных конференциях.

ГЛАВНЫЙ ГОРОД СТРАНЫ

Летопись Москвы начинается с 1147 г. Почти тысячелетие. За это время наш город накопил богатую историю, вырастил огромное количество интересных людей, выстроил великолепные здания. Каждая историческая эпоха оставляла свой стиль, свою манеру в градостроительстве. Москва является объектом гордости, изучения и творческого вдохновения для детей и подростков.

Важно через реализацию проекта «Дети рисуют Москву» развивать и внедрять созерцательно-творческую культуру современного подрастающего поколения путем приобщения к мировым ценностям, к умению внимательно вглядываться во все, что окружает, замечать изменения. Еще П. Флоренский говорил о существовании «двух типов культуры: созерцательно-творческой и хищнически-механической».

Художник видит и чувствует взволнованнее и конкретнее, чем любой другой человек. То, что в обычном восприятии мира нередко является неопределенным, расплывчатым, художник со страстной смелостью облачает в ярко зримые, поэтически преломленные образы, каждый раз открывая в жизни неизведанное, неповторимое и удивительное. Каждый художник выбирает для себя тот путь, на котором он сможет полнее и значительнее выразить свое отношение к действительности, рассказать о том, что он сам полюбил и узнал.

ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

В студии «Мир в красках» со второго года обучения юные художники начинают свое знакомство с красавицей Москвой. Пленэрным зарисовкам предшествуют беседы о том уголке города, куда мы намерены отправиться. Беседа включает небольшой рассказ с исторической справкой, каким-либо

Алексей Бакуняев, 10 лет

ярким событием, отразившимся в жизни Москвы, возможно, уже знакомым слушателям. Как правило, в этом возрасте (дети 8–10 лет) выбранные для первых впечатлений места очень старинные и сейчас кажутся почти сказкой: филиал Государственного Исторического музея «Палаты бояр Романовых» и усадьба Коломенское идеально подходят для ребят этого возраста.

Форпосты Москвы, наши крепости-монастыри, выдержавшие множество осад и битв, являются следующими объектами нашего изучения. Конечно, все монастыри Москвы мы охватить не можем, но Спасо-Андроников, Старый Симонов, Донской, Новодевичий и Ивановский запечатлены в детских рисунках.

Чуть позже появляются дворянские усадьбы, дворцово-парковые ансамбли: Кусково, Царицыно, исторические, отдельно стоящие музейные здания. Ребята повзрослели, и им теперь 11–14 лет. К.Г. Паустовский писал: «История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и делаются свидетелями нескольких поколений».

Человек в течение всей жизни каждый день имеет дело с архитектурой: живет в доме, гуляет по улицам города, в парках и скверах. Архитектура ежедневно оказывает влияние на нашу жизнь, поэтому необходимо иметь хотя бы элементарные знания по архитектуре. Ведь это и исторический памятник, и вид человеческой деятельности.

Город без улиц не существует. Каждая улица — особое название, особая история. Имя замечательного русского художника А.П. Васнецова неразрывно связано с историей нашей столицы. Москва стала не только главной темой его живописи, но и драгоценным объектом исторических исследований. А.П. Васнецов неоднократно доказывал связь названий улиц, площадей с исторически сложившимися традициями и деятельностью людей: Кожевники, Сыромятники, Серебряники, Котельники, Хамовники, Старомонетный переулочек и множество других. С 10 лет студийцы знакомятся с улицами, площадями, мостами, бульварами и скверами Москвы.

До реальной встречи с выбранным уголком города мы смотрим альбомы, видеофильмы, узнаем биогра-

фии архитекторов, знакомимся с именами русских меценатов, слушаем беседы об укладе жизни москвичей в разные исторические времена. Для более углубленной беседы мы привлекаем сотрудников отдела эстетического воспитания Российской государственной детской библиотеки. Обладая постоянно пополняющимися обширными фондами, сотрудники этого отдела накопили удивительно познавательный, интересный материал по конкретным темам: А.А. Бочарова — «Коломенское», Н.Е. Кузякина — «Спасо-Андроников монастырь», Л.В. Бондарева — «Кусково».

ЭКСКУРСИОННОЕ ЗАНЯТИЕ

Обязательным условием перед пленэрными зарисовками является экскурсия с профессиональным москвоведом и в содружестве с родителями. Множество архитектурных деталей можно увидеть только в реальной встрече. Соизмерить высоту и монументальность или, наоборот, крохотность каких-либо построек можно только воочию. Профессиональный москвовед всегда может точно ответить на дотошные вопросы детей и родителей. Обычно с этой целью мы обращаемся в Московское городское бюро экскурсий. С благодарностью называем имена знатоков Москвы, работавших с нами, — О.М. Замжицкая (ул. Пречистенка), Е.С. Аносова (Замоскворечье), Л.М. Фролова (ул. Старый Арбат, Ивановский монастырь, ул. Солянка, ул. Волхонка и Боровицкий холм), Н.Е. Кузякина (Спасо-Андроников и Старый Симонов монастыри, Коломенское), архитектор Т.Д. Бажутина (Донской монастырь).

ПЛЕНЭРНЫЕ ЗАРИСОВКИ — ОСНОВА БУДУЩИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Изучение природы — основа рисования по представлению. Если учащийся знает, что он рисует, он не зависит ни от случайностей освещения, ни от положения природы. Ему становится доступным уверенное изображение задуманного в различных движениях и ракурсах.

Работа над пленэрными набросками развивает остроту видения, помогает формировать обостренное мышление.

Набросок составляет важную часть единого процесса обучения рисования. Это ответственная область художественной педагогики. Набросок — лаборатория мышления художника. Подходя именно с этих позиций к оценке работы учащегося, мы можем воздействовать на его пока скрытые творческие возможности. Набросок — это развитие фантазии, вкуса, самостоятельности взгляда.

Виды, формы наброска, как и его задачи, не только многообразны. Они также диктуются темпераментом художника. Художественные материалы ребята выбирают самые разнообразные: цветные и простые,

акварельные карандаши, уголь, фломастеры, перьевые, шариковые, гелиевые ручки, пастель.

Наброски можно разделить на несколько видов: эскиз, документ, упражнение. Очень многие учащиеся не могут выбрать что-либо интересное, достойное их внимания, т.е. не привыкли внимательно созерцать, наблюдать окружающее, фиксировать особенности и изменения каких-либо явлений и предметов. Для развития наблюдательности зарисовки (по памяти) увиденного особенно полезны. Наблюдение — один из видов восприятия и лежит в основе всех видов рисунков. Умение остро наблюдать окружающую жизнь можно считать решающим в творческом подходе художника.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Изображение городов существует в произведениях искусства с древнейших времен, но лишь мастера Возрождения сделали городской пейзаж важным моментом произведения. Можно вспомнить братьев Лимбург во Франции, Яна ван Эйка и Питера Брейгеля в Нидерландах, Доменико Гирландайо, Джованни Беллини в Италии, Альбрехта Дюрера в Германии. Было два вида городского пейзажа. Ведута — документально точное изображение конкретного места. В XVII в. городской пейзаж становится самостоятельным жанром станковой живописи. Неподражаемыми мастерами ведуты можно назвать Каналетто и Гварди, в картинах которых с документальной точностью и художественной убедительностью рассказано о неповторимой привлекательности их любимого города. Второй вид — это вымышленный, сочиненный архитектурный мотив.

Композиция становится интереснее, если художник, кроме чистой архитектуры, доводит до зрителя фактуру и мотив. Через состояние погоды, освещенности можно одно и то же место представить по-разному. А.П. Остроумова-Лебедева в цикле линогравюр, посвященных Петербургу, изображает город торжественным, строгим и светлым. Петербург М. Добужинского — мрачное, тесное, страшное место. В обоих случаях это обобщенный образ города. Рисуя город, художник невольно высказывает отношение к творчеству архитекторов и строителей, его создавших.

В отличие от графически строгого, несколько чопорного Петербурга Москва — город больших живописных и жизненных контрастов. Она вдохновляла многих выдающихся художников: А. Саврасова, В. Сурикова, В. Маковского, Ап. Васнецова, В. Поленова, Б. Кустодиева, П. Кончаловского, К. Юона. Каждый из них по-своему запечатлел облик нашей красавицы столицы. В то же время Москва остается в их произведениях душевным, чисто российским, сразу узнаваемым городом.

«Реальность искусства всегда есть не фотография мира, а мир, изображенный обязательно с нашим отношением к нему», — говорил Марк Шагал. Особое

место среди художников, изображавших Москву, занимает Юрий Иванович Пименов. Коллеги восторженно называли его поэтом новой Москвы. Ю.И. Пименов никогда не приукрашивал действительность, но относился к ней бережно, заинтересованно. Он был счастливым певцом обыденного, повседневного, настоящего. Сам художник признавался: «С годами я больше и больше привязываюсь к родным местам Москвы и Подмосковья и свою работу художника не могу отделить от них. На местах любимых и знакомых особенно сильно чувствуется, как изменилась и растет страна». Эти изменения, когда настоящее быстро становится прошлым, сегодняшнее — вчерашним, приметны и щемящие в живописи мастера.

РАБОТА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ

Композиция, в данном случае о Москве, не может родиться из ничего. Обостренность, наблюдательность, умение воспринимать и изображать — путь к композиции. При работе над композицией о Москве возникает ряд конкретных задач рисунка, появляется потребность, необходимость решения их не изолировано, а в заданиях и упражнениях, исходящих из разного замысла. Показать ли древний город или перекличку времен на современных улицах; любоваться отдельным историческим памятником или объединить в пеструю мозаику целый дворцово-парковый ансамбль. «Художник, — писал С. Чуйков, — это прежде всего тот, кому есть что сказать — сказать что-то свое, новое, самим увиденное в жизни, самым выношенное и осмысленное, может быть, выстраданное, непохожее на то, что уже было сказано до него другими художниками, никем до него не замеченное, не понятое так, как увидел и понял он.»

Культура художника измеряется не столько количеством информации, в его сознании, сколько творческим отношением к накопленным знаниям. В создании творческих работ юные художники должны опираться на свои знания элементарных законов композиции, полученные на занятиях в изостудии. Они должны учесть все: тон, ритм, пятно, линию, движение, равновесие, силуэт. Надо использовать все свои знания для создания оригинальных, выразительных работ. Для рисунка в наши дни характерна новизна содержания. Новые ритмы жизни не могут не рождать у худож-

ника стремления к новым композиционным решениям, техническим приемам. Развивая художественное видение учащихся, воспитывая в них чувства нового, следует постоянно акцентировать их внимание. В современной жизни столько поражающего размахом, масштабностью, что одними пленэрными зарисовками невозможно передать свое впечатление. Нужно искать особую, индивидуальную выразительность. Приступая к работе над картиной, обычно художник предварительно прорабатывает эскиз. Он выполняется на основе предварительных пленэрных зарисовок и имеющегося запаса зрительных впечатлений от окружающей их действительности. Чем больше наблюдений, тем увереннее идет процесс создания композиции.

Хотелось бы отметить одну особенность восприятия — впечатлительность, как признак одаренности. Очень важен отбор впечатлений, умение видеть главное и «суметь сконцентрировать на этом все силы разума и дарования». «Рядом с этим качеством стоит любознательность. С любознательности начинается познание мира. В Даль в своем Толковом словаре определяет любознательность как «дельное любопытство, любовь к наукам, к познаниям, желание поучаться». При этом условии каждый день будет наполнен новизной. Из любознательности вытекает ценнейшее качество — непосредственность. Особенно ярко проявляется оно в детском творчестве.

Наше знакомство с городом не только визуальное, но и очень познавательное. Многие объекты нашего любования — храмы, музеи, театры, концертные залы — имеют интересную внутреннюю жизнь и богато декорированные интерьеры. Все это не прошло мимо нас и также нашло отражение в детских творческих работах о жизни Москвы. Фантазия детей позволяла совершать путешествия во времени, и они смело изобразили уголки Москвы в различные исторические эпохи, естественно одевая горожан в костюмы выбранного времени, а также учитывая транспортные средства, которыми тогда пользовались.

Помимо удачных пленэрных зарисовок (практически самостоятельных работ), композиций, выполненных в традиционных техниках живописи и графики, городские мотивы нашли свое решение в декоративном варианте — роспись досок (Храм Ивана Воина. Анастасия Илюшина, 12 лет), пластиковых тарелок (композиции в круге по мотивам архитектуры Донского монастыря), объемные макеты из бумаги, пластилина, клея (Кусково — отдельные здания), рельефы на картоне, выполненные в пластилине (музеи Москвы), коллажи (улицы Москвы).

*Храм
Ивана-воина.
Илюшина
Анастасия.
Доска,
акварель*

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МОСКВЕ С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Наш район вечером.
Леонид Жустарев, 12 лет,
пастель

↑ Церковь Всех
Святых на Кулишках.
Дарья Зверева,
12 лет, гуашь

Спасо-Андроников монастырь.
Юлия Коптева, 11 лет, акварель

«ГМИИ им. А.С. Пушкина».
Сизой Ольга, 11 лет

↓ Крымский мост.
Наташа Кузьмина,
12 лет, акварель

Спасо-Андроников
монастырь. Алексей
Бакуняев, 11 лет,
акварель, перо, тушь

Ансамбль Донского монастыря.
Илья Романов, 13 лет, пр. кар.

Графические работы Натальи Башковой
(вверху), 10 лет и Ольги Сизой, 11 лет (внизу)

← Около церкви
Св. Николая
Чудотворца.
Александр Попов,
10 лет, гуашь

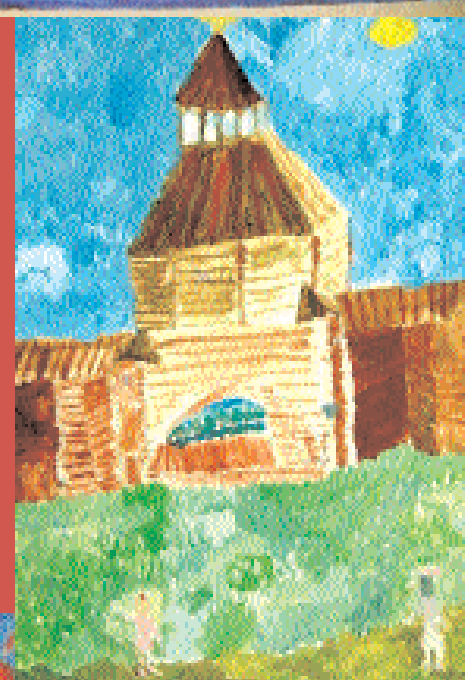
Наш район вечером.
Алсу Шаехова,
13 лет →

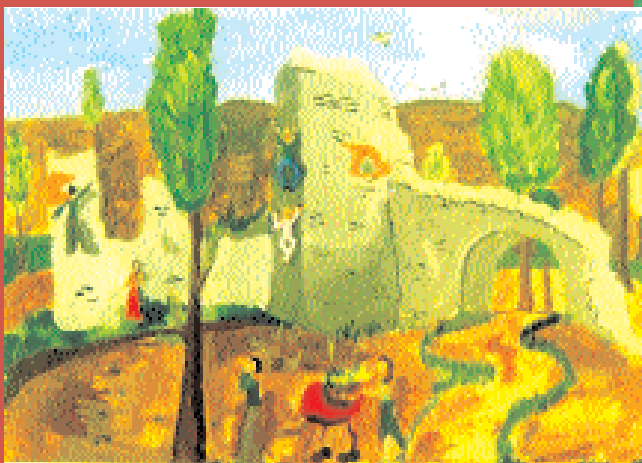
Около церкви
Рождества
Богородицы,
Анастасия Илюшина,
12 лет, пастель ↓

Спасо-Андроников монастырь.
Надежда Золотова, 13 лет, акварель

В Коломенском.
Ольга Утлинская, 8 лет, гуашь

Руины в Царицыно. Ксения Босина,
10 лет, гуашь

↑ В Коломенском.
Полина Сметанина, 8 лет, гуашь

Царицыно. Анастасия Орлик,
12 лет, гуашь →

Кавалерский корпус, Наталья Головки,
12 лет, акварель

Безусловно, на наших рисунках изображена крошечная часть огромной столицы, но тем радостнее, что есть еще много чудесных мотивов и не кончается наше путешествие с блокнотом в руках.