

Международный художественный проект «На своей земле» в работе педагога-художника

Соколова Е.О.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

Международный художественный проект «На своей земле» является одним из масштабных художественных проектов, реализуемых в Республике Беларусь, который дает возможность педагогам-художникам повышать свой профессиональный уровень через изучение современных концепций и подходов в обучении на основе опыта работы педагогов и художников из разных стран. Работа экспертов и членов жюри на 15-м Международном конкурсе живописи и графики «На своей земле», а также участие специалистов в области художественного образования в работе 11-й Международной конференции направлены на обсуждение актуальных вопросов художественного образования, обмен опытом работы, налаживание сотрудничества.

В статье рассматриваются история развития и современное состояние процесса реализации Международного художественного проекта «На своей земле», а также исследуются вопросы влияния данных художественных проектов и конкурсов на профессиональную деятельность педагога-художника.

Ключевые слова: педагог-художник, художественный проект, художественный конкурс, международное жюри, опыт работы, детское творчество.

(Искусство и культура. – 2020. – № 2(38). – С. 82–87)

The International Art Project “On My Homeland” in the Work of a Teacher Artist

Sokolova E.O.

Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The international art project “On My Homeland” is one of the large-scale art projects implemented in the Republic of Belarus, which enables teacher artists to improve their professional level through the study of modern concepts and approaches in training based on the experience of educators and artists from different countries. The work of experts and jury members at the 15th International Competition of Painting and Graphics “On My Homeland”, as well as the participation of specialists in the field of art education in the 11th International Conference, are aimed at discussing current issues of art education, exchanging work experience, and establishing cooperation.

The article discusses the history of the development and the current state of the process of implementing the International Art Project “On My Homeland”, as well as explores the impact of these art projects and competitions on the professional activities of an artist teacher.

Key words: teacher artist, art project, art competition, international jury, work experience, children’s creativity.

(Art and Cultur. – 2020. – № 2(38). – P. 82–87)

Профессиональная деятельность педагога-художника заключается не только в обучении и воспитании подрастающего поколения, но и в изучении современных концепций и подходов в обучении школьников основам изобразительной деятельности. Изучение мирового

опыта работы педагогов-художников является одним из направлений профессионального роста педагога художественных дисциплин. Поэтому работа в качестве члена жюри на различных выставках и конкурсах детского творчества ориентирована на изучение взглядов

Адрес для корреспонденции: elena.vit@mail.ru – Е.О. Соколова

педагогов-художников на детское творчество из разных стран.

Участие в качестве члена жюри художественных конкурсов, в том числе и на международном конкурсе живописи и графики «На своей земле», открывает новые перспективы в саморазвитии и подпитывает новыми идеями в направлении детского художественного творчества.

Цель статьи – проанализировать значение международного художественного проекта «На своей земле» в деятельности педагога-художника.

История создания международного художественного проекта «На своей земле». Данный проект является одним из значимых в работе общественной организации «Белорусский зеленый крест». Работа над реализацией этого проекта началась в 2001 году, когда был основан первый Республиканский фестиваль школьников и учащейся молодежи «День Земли. Беларусь». Во время его работы проводились многообразные конкурсы: литературный, художественный, прикладного искусства, исполнительского искусства, фотографии и экологических проектов. Фестиваль развивался и наибольший интерес проявился именно к художественному направлению, которое собрало большое количество участников. В 2006 г. художественный проект стал международным и теперь постоянно расширяет границы как творческие, так и географические.

Актуальными задачами проекта являются: «сохранение и развитие традиций национального и регионального художественного образования; актуализация роли педагога-художника в учебном процессе; создание фонда творческих работ детей и молодежи из разных стран и регионов для аналитической, методической и выставочной деятельности; вовлечение юных художников и их преподавателей в творческое сообщество; стимулирование авторов и зрителей к более глубокому пониманию и переосмыслению процессов, происходящих на родной земле»¹.

В рамках международного художественного проекта приобрел свое мировое признание международный конкурс живописи и графики «На своей земле». «Поиск, поддержка и продвижение юных и молодых талантливых художников» стало главной идеей этого конкурса².

С момента основания конкурса каждый год для участия в нем приходит около 10000 работ

более чем из 30 стран мира, среди которых: Беларусь, Россия, Китай, Армения, Болгария, Венгрия, Германия, Гонконг, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Словакия, Казахстан, Великобритания, Канада, Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Молдова, Намибия, Словения, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Румыния, Сербия, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Кения, Хорватия, Греция, Шри-Ланка, Эстония.

В состав жюри, оценивающее конкурсные творческие работы, входят профессиональные педагоги и художники из Беларуси, России, Украины и других стран, обладающие значительным опытом работы с детьми.

По результатам конкурса ежегодно открывается итоговая выставка, которая проходит в Минске. Хорошей традицией стало то, что далее выставка экспонируется по Беларуси и за ее пределами. Так, например, работы призеров конкурса были представлены на выставках в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в Германском Бундестаге, Государственной думе России, галерее Podlaska (Подляска) в Польше, Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове, музее книги и книгопечатания Украины в Киево-Печерской Лавре, французском городе Страсбурге во время проведения 10-й сессии Совета Европы по вопросам культуры.

Для формирования устойчивой мотивации к изучению детского творчества в 2009 и 2010 гг. по результатам реализации художественного проекта «На своей земле» издавались каталоги, где были представлены фотографии и рассуждения членов жюри из различных стран мира.

Постепенно, с расширением границ и значимости конкурса, у организаторов возникла идея о проведении международной конференции художников-педагогов. На конференцию приглашаются специалисты в области преподавания изобразительного искусства: педагоги и руководители художественных студий и школ, преподаватели высших художественных учебных заведений, профессиональные художники. Среди участников конференции можно наблюдать и представителей художественных журналов из разных стран мира. В процессе работы конференции обсуждаются актуальные вопросы художественного образования, педагоги обмениваются опытом работы, налаживают сотрудничество. Организаторами международного художественного проекта «На своей земле» в рамках конференции ежегодно проводятся мастер-классы, выставки педагогов и художников,

1 Международный художественный проект «На своей земле» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greencross.by/ru/projects/7/news>. – Дата доступа 14.02.2020.

2 Там же.

экскурсии по художественным галереям Минска и учебным заведениям.

Работа экспертов на 15-м Международном конкурсе живописи и графики «На своей земле». Образовательный центр «Экология и здоровье», который расположен в деревне Крюковщина Смолевичского района Минской области уже не первый год является базовым центром, на котором осуществляется организация международного конкурса живописи и графики «На своей земле».

В 2020 году в конкурсе приняли участие 10 612 работ из 26 стран мира: Аргентина, Беларусь, Болгария, Германия, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Чехия, Шри Ланка.

Первый этап конкурса состоялся 28 февраля. Необходимо отметить, что именно в 2020 г. был введен новый формат отбора работ. Организаторами международного художественного проекта «На своей земле» было принято решение провести эксперимент и узнать насколько схожи и разнообразны взгляды на детское творчество среди педагогов-художников из разных стран. Перед началом работы жюри конкурса на базе Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района (Минская обл.) 10 экспертов из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Болгарии, Польши, Румынии, Литвы и Китая должны были отобрать лучшие, по их мнению, детские работы для организации выставки. В течение всего дня эксперты осуществляли свой отбор по 7 возрастным группам. Самое большое количество творческих работ было среди участников 5–6 и 7–8 лет, а самое малое количество присланных работ оказалось среди 17–18-летних участников. Для того, чтобы рассмотреть все работы, организаторам пришлось 3 раза заполнить пространство спортивного зала в 300 м².

Работа экспертов была непростой, т.к. представители каждой страны в каждой возрастной категории могли отобрать не больше 5 работ. Отбор рисунков для финала конкурса – сложная и ответственная работа для жюри, ведь просмотреть тысячи работ участников одной возрастной категории необходимо было всего за 20 минут. Но международные эксперты, педагоги и художники из 8 стран с задачей справились.

Мнения экспертов были разные: кто-то в своем выборе больше полагался на эмоции и интуицию, кто-то руководствовался первыми впечатлениями о работе, а кто-то подходил

более рационально в выборе работ и оценивал с профессиональной точки зрения.

Эксперт из польского города Рыбник Альдона Калуцка поделилась своими впечатлениями о работе в качестве эксперта. Она уверена, что выразить эмоцию с помощью одного цвета не просто, поэтому среди конкурсных работ Альдона отметила прежде всего графические рисунки. Руководитель художественной студии и в искусстве, и в его оценке предпочитает забывать о его стереотипах, так как детские рисунки помогают расширить границы фантазии. Она утверждает, что главная задача педагога – это видеть, как ребенок воплощает свои идеи и создает собственный мир, а у юных участников конкурса есть чему поучиться, даже профессионалам³.

Эксперт Чжи Синьцзянь (Шанхай, Китай) сказал, что ученики шанхайской школы искусств принимают участие в конкурсе уже 3 года. Президент Международного исследовательского института детского образования Gumchina отметил, что для детей из Китая важны международные выставки, ведь они являются отличной возможностью представить свои идеи, образы и приемы через художественное творчество⁴.

Болгарский эксперт Иван Стоянов из многих критериев больше всего обращал внимание на отражение национальных особенностей и традиций. Российские педагоги-художники выделяли яркие и выразительные образы в младших возрастных группах и соблюдение академизма и оригинального подхода в старшем возрасте.

Людмила Скакун, наблюдатель и официальный представитель общественной организации «Белорусский зеленый крест» отметила, что необходимо дать ребенку возможность полета для самовыражения, не навязывать ему какие-то шаблоны и свое видение мира, ведь для опытных педагогов гораздо важнее научить ребенка свободно излагать мысли, чем повторять художественные приемы. Такой подход, по мнению Людмилы, помогает сохранить детскую непосредственность и поддержать интерес к окружающему миру⁵.

В результате эксперимента, представитель каждой из стран отобрал свою мини-выставку, в которую вошло около 35 работ. Каждая из 8 выставок была презентована на 11-й Международной конференции художественного проекта «На своей земле» с 1 по 3 марта.

³Для рисунков конкурса потребовался спортзал! Конкурс детской живописи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://youtu.be/XKz1ezq_SNM. – Дата доступа: 21.03.2020.

⁴Там же.

⁵Там же.

Работа жюри на 15-м Международном конкурсе живописи и графики «На своей земле». Конкурс проходит уже 15-й год подряд, за это время членами жюри было отмечено более 40 тысяч детских работ. В 2020 году в состав жюри вошли 14 человек, среди которых были представители ВГУ имени П.М. Машерова: заведующий кафедрой изобразительного искусства, кандидат педагогических наук О.Е. Соколова и доцент кафедры изобразительного искусства, кандидат искусствоведения М.Л. Цыбульский. Проходила работа жюри с 29 по 31 января 2020 г. в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест», где профессиональные художники, педагоги и искусствоведы из Беларуси, Болгарии, Китая, Литвы, Польши, Румынии, России и Украины просматривали и отбирали лучшие, на их взгляд, работы, пришедшие на конкурс живописи и графики «На своей земле».

Традиционными темами конкурса всегда была тема родной земли и взаимоотношение человека с окружающей средой. Кроме того, в 2020 году, организаторы конкурса предложили участникам поразмышлять с помощью кисти об урожае и Второй мировой войне.

М.Л. Цыбульский, который является председателем жюри не первый год, отметил, что каждый год конкурс удивляет новыми открытиями, не только тематическими, но и жанровыми. Каждый новый год приносит и какие-то интересные работы из стран, связанные с этническими, национальными традициями, новыми темами, привязанным к праздникам тех или иных народов⁶. Рассуждая над вопросом «Что сейчас интересует молодежь?», он сказал, что молодежь, как и взрослых художников всегда интересуют те темы, которые их окружают, поэтому, в первую очередь, при оценке работ члены жюри обращали внимание на детские эмоции, ассоциации, восприятие мира, а не столько на темы⁷.

Члена жюри из Болгарии Ивана Стоянова удивило разнообразие сюжетов и невероятные фантазии маленьких художников. Он заметил, что детское творчество самое естественное и очень часто оно выступает как основа вдохновения для взрослых художников⁸. Рассуждая о детском творчестве, Иван отметил, что детский мир – это целая вселенная,

где дети рисуют свои мечты, свои поиски, окружающую среду⁹.

Работа членов жюри была нелегкой, ведь среди множества работ нужно было отобрать самые достойные. Живопись и графика рассматривались отдельно в 7 возрастных категориях. За многолетний период существования конкурса сложилась серьезная система отбора, которая для жюри является большой помощью, поскольку каждая работа проходит несколько фильтров, несколько просмотров на разных уровнях, прежде чем она попадает в ту или иную группу. В этом году члены жюри впервые отказались от одной из номинаций и оставили только диплом, который переходит в выставочную работу и дает возможность принять участие в выставке, а самым значимым результатом отбора конкурсных работ стал диплом с медалью. Организаторы конкурса отметили, что в этом году дипломов с медалью оказалось больше, чем в предыдущем, несмотря на требовательный подход к каждой работе членов жюри.

В процессе работы члены международного жюри делились рабочими моментами и отмечали, что оценивать детские работы. Но тем более в таком количестве, очень сложно, тем не менее детское творчество настолько эмоционально и искренне, что поднимает настроение. Каждый из членов жюри является профессионалом в области детского творчества и знает, на что способен ребенок в каждом возрасте. Всем членам жюри в отборочном туре хотелось увидеть в творческих работах детей младшего возраста интересные и выразительные образы, а в работах старших конкурсантов не просто какую-то формальную композицию, а определенную идею. Необходимо отметить, что на данном этапе большинство членов жюри выбирали лучшие работы с учетом эмоциональных предпочтений, что в большей степени являлось субъективной оценкой каждой работы. Однако все члены жюри в итоге своей работы пришли к единому мнению и определили в каждой группе дипломантов конкурса.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри М.Л. Цыбульский подчеркнул, что детские работы, присланные на международный конкурс живописи и графики «На своей земле», составляют самую большую коллекцию детского творчества в мире. Коллекция, которая формируется, и конкурс, который проходит, являются крупнейшими не только

⁶ Жюри международного конкурса живописи и графики «На своей Земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/hlFskm-DFXM>. – Дата доступа: 24.03.2020.

⁷ Детское творчество: международный конкурс живописи и графики «На своей земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/AmPAuWYEK3Y>. – Дата доступа: 20.03.2020.

⁸ Жюри международного конкурса живописи и графики «На своей Земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/hlFskm-DFXM>. – Дата доступа: 24.03.2020.

⁹ Детское творчество: международный конкурс живописи и графики «На своей земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/AmPAuWYEK3Y>. – Дата доступа: 20.03.2020.

в Беларуси, но и во всем мире. По итогам всех конкурсов организаторами, в первую очередь, формируется «золотой фонд» детского творчества, что может стать основой детского музея творчества в Беларуси¹⁰.

Как отметили организаторы конкурса, оценить рисунки призеров конкурса 2020 года можно будет на итоговой выставке весной 2020 года, которую планируют провести в Минске. Во время открытия выставки, традиционно, планируется награждение победителей.

11-я Международная конференция художественного проекта «На своей земле». С 1 по 3 февраля 2020 г. образовательный центр ОО «Белорусский зеленый крест» принимал участников конференции, где собрались эксперты и члены жюри конкурса, а также специалисты в области художественного образования для обмена опытом и налаживания сотрудничества.

В течение трех дней участники конференции делились своими идеями и опытом работы с детьми и молодежью. Одно из выступлений было посвящено сензитивным периодам в жизни и изобразительной деятельности ребенка от полутора до 12 лет (на примере рисунков одного ребенка), где также рассматривались психолого-педагогические проблемы работы с детьми этого возраста. Опыт работы в данном направлении представил преподаватель Одесской детской художественной школы имени К.К. Костанди Татьяна Тихомирова. Особенности работы в технике литья из бумаги продемонстрировал педагог из той же художественной школы Наталья Петрова. В качестве наглядного материала была представлена выставка работ ее учащихся.

Современными подходами по организации учебной деятельности в витебской детской художественной школе поделилась Ольга Валюшкина.

Участники конференции делились опытом участия в международных конкурсах детского творчества. Например, журналист и организатор детских конкурсов из Красноярска Альфия Круглова рассказала о работе по созданию международного культурно-патриотического проекта «Снегири».

Художественная часть конференции была посвящена проведенному эксперименту и стала предметом обсуждения представленных мини-выставок, которые были отобраны

10 Детское творчество: международный конкурс живописи и графики «На своей земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/AmPAuWYEK3Y>. – Дата доступа: 20.03.2020.

28 января экспертами из 8 стран. Во время презентации выставок представитель каждой страны обосновывал свой выбор лучших работ и рассказывал о критериях отбора, характерных для его страны.

Наталья Петрова, эксперт и член жюри из Одессы отметила, что организаторы конкурса поставили довольно сложные условия – в короткий промежуток времени выбрать по пять лучших работ из каждой возрастной категории, поэтому на выставке, отобранной украинскими экспертами, представлены те работы, которые завоевали их сердца с первого взгляда¹¹.

Эксперты из Китая Чжи Синьцзянь и Луо Гуантин в качестве критериев отбора работ определили оригинальность, эмоциональность, цельность и технические навыки в детских рисунках¹².

Польский эксперт Альдона Колуцка выбирала работы интуицией и сердцем, а также обращала внимание на колорит, интересные эксперименты, композицию и фактуру. Отдельной категорией Альдона выделяла графику, так как, по ее мнению, это наиболее сложная техника для детей и молодежи¹³.

Иван Стоянов из Болгарии, презентуя свою выставку, сказал, что у каждого государства есть своя традиция в художественном образовании молодых людей, а у каждого преподавателя есть свой опыт и своя методика обучения. Поэтому при отборе работ он, в первую очередь, стремился заметить душевность у детей, работу преподавателя и традиции данного государства¹⁴.

Обосновывая свой отбор, эксперт из Беларуси Федор Сорока отметил, что при отборе работ необходимо было найти то, что более всего заинтересовало и развеселило¹⁵.

Эксперт из Румынии Камелия Иордаче в качестве критериев отбора выделила воображение детей в выражении предложенной темы и переданные ими эмоции. Для Камелии важно было увидеть в рисунках вдохновение детей, свободу самовыражения, где бы учитель не вмешивался в гармонию между людьми и природой¹⁶.

Российские эксперты Валерий Тимофеев и Глеб Голубев, проводя отбор среди

11 Выставка «Детское творчество глазами художников-педагогов разных стран»: отбор и анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://greencross.by/ru/experiment-2020-v>. – Дата доступа: 06.03.2020.

12 Там же.

13 Там же.

14 Там же.

15 Там же.

16 Там же.

конкурсных работ, старались подобрать такие работы, чтобы они раскрывали творческий потенциал ребенка¹⁷.

Неринга Шюпинскене, эксперт из Литвы, отметила, что художники всегда выбирают работы не заранее придуманными критериями, а смотря и обсуждая все работы¹⁸. Директор каунасской художественной гимназии в качестве предложения педагогам, посоветовала, чтобы они больше давали свободы для мышления самим детям, которые бы в большей степени создавали работы из своего мироощущения¹⁹.

Представители разных стран долго дискутировали о взглядах на художественное образование, современных подходах в обучении, об оценках детского творчества. Диалоги между экспертами и участниками конференции стали главным шагом на пути к пониманию того, насколько схожи

и разнообразны взгляды на детское творчество среди педагогов-художников.

В завершение работы конференции организаторы конкурса выразили благодарность всем участникам конкурса, членам жюри и участникам конференции, а также отметили, что международный художественный проект «На своей земле» на современном этапе очень актуален и в последующем планируются интересные эксперименты и подходы при его реализации.

Заключение. Профессиональная деятельность педагога-художника является эффективной, когда происходит постоянное развитие и самосовершенствование, поэтому международный художественный проект «На своей земле» дает возможность педагогам-художникам повышать свой профессиональный уровень через изучение современных концепций и подходов в обучении на основе опыта работы педагогов-художников из разных стран. А для участников проекта и членов жюри – это, прежде всего, незабываемые впечатления и заряд для реализации новых задач и творческих идей.

17 Выставка «Детское творчество глазами художников-педагогов разных стран»: отбор и анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://greencross.by/ru/experiment-2020-v>. – Дата доступа: 06.03.2020.

18 Там же.

19 Жюри международного конкурса живописи и графики «На своей Земле» 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/hlFskm-DFXM>. – Дата доступа: 24.03.2020.

Поступила в редакцию 24.04.2020