

Фрагмент детской конкурсной работы

Можно многое понять о конкурсе живописи и графики «На своей земле» из его официальных положений, еще больше о нем могут рассказать работы победителей. Но есть и третья сторона, которая, как правило, скрыта от участников — то, на чем основывается выбор этих работ. Мы решили приоткрыть занавес «внутренней кухни» конкурса и узнали у членов жюри, чем ценен конкурс для них самих, какие они видят в нем недостатки и преимущества по сравнению с другими международными конкурсами, расспросили о том, что влияет на их выбор, предсказуем ли он, и о тенденциях, с которыми художникам-педагогам придется столкнуться в ближайшем будущем.

В первую очередь любопытно отметить то ценное, что удивило членов жюри и наблюдательной группы во время просмотра работ конкурса 2024 г. В этом году работы в технике коллажа и рисунки простым и цветным карандашами рассматривались в отдельных номинациях, и это вызвало живой отклик у всей судейской комиссии.

Наталья ВОРОНОВА (Калининград, Россия)

Преподаватель Детской художественной школы г. Калининграда, кандидат педагогических наук, член Союза Дизайнеров России, член творческого союза художников России, член Международного Союза педагогов-художников, член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Мне безумно понравилось, что вернулись к цветным карандашам. Есть чудесная песенка такая: «Перед вами коробка с карандашами, из них можно сделать все что угодно!..» Дети, когда работают с карандашами, могут смешивать много цветов, и тон набирать, набирать — это очень полезная подготовка к более серьезным задачам, и это прекрасная находка!»

Всеволод РОМАНКОВ (Москва, Россия)

Преподаватель изобразительных искусств ГБОУ города Москвы «Школа №1955», художник-акварелист, Член Союза художников России, Заслуженный учитель города Москвы, член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Неожиданный опыт и впечатления оставил просмотр рисунков цветными карандашами. Особенно у ребят младших возрастов. В них наиболее ярко видны именно детские мечты, мысли и образные творческие решения. Что касается работ подростков, то в них встречаются очень интересные композиционные разработки».

Конкурс «На своей земле» — это живой организм, в котором новое не устанавливается организаторами вертикально и директивно, а рождается линейно, в процессе равного диалога и взаимодействия с членами жюри и другими художниками-педагогами, которые формируют свое мнение, основываясь, в том числе, на опыте творческого взаимодействия с детьми, столкновения с их мировоззрением, на опыте различных школ.

Наталья КАМИНСКАЯ (Смолевичи, Беларусь)

Учитель ГУО «Смолевичская детская школа искусств», учитель художественного отделения высшая категория, член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Каждый год кто-то пробует что-то новенькое. Несмотря на то, что тебе, вроде, всё известно — оказывается, что многого не знаешь. Интересно посмотреть на работы других стран, проанализировать, чем их работы отличаются от наших. Здорово, что мы хоть и предпенсионного возраста, но все равно учимся, что это нас заряжает на работу, энергии больше становится. Это в «Зелёном кресте» происходит так ненавязчиво! Всем интересно, каждый сам строго настроен на то, чтобы сделать больше, сделать качественно и ещё пообщаться с коллегами. Все люди стремятся работать, а не просто приехали «отбыть»».

Знакомство с новым неизбежно побуждает творческих людей заниматься своим делом с еще большим энтузиазмом.

«После конкурса муж говорит: «Ты будто печатаешь эти работы!» Живописью сейчас занимаюсь. Раньше редко когда доводилось «душу отвести», потому что допоздна работаешь. А сейчас просто бегу домой, чтобы вечером продолжить рисовать. Такое вдохновение! То ли весна, то ли действительно конкурс повлиял».

Фрагмент детской конкурсной работы

Пётр ПРОХОРОВ (Минск, Беларусь)

Заведующий филиалом Детской художественной школы искусств №3 г. Минска, Член ОО «Белорусский союз художников», художник-живописец, член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Чтобы дерево привилось, нужно эту «прививку» где-то «украсть». Если привьётся, то оно уже твоё. Я вижу определённые приёмы и техники, которые мне не знакомы, и откладываю себе примеры, подмечаю ценные идеи, которые обязательно применю и разовью у себя».

Конкурс уже много лет помогает художникам-педагогам из разных уголков земли обмениваться опытом, профессиональными методиками и техниками. Несмотря на общие корни художественных традиций, каждый своим участием даёт что-то абсолютно новое и ценное другим участникам жюри. В этом году судейская и наблюдательная комиссии помогли друг другу понять совершенно другой подход к изобразительному искусству, за одним столом встретились наследники традиций европейских — и восточных: за жюрием конкурса наблюдали гости из Китая.

Лэй Лэй (Ланьчжоу, Китай)

Художник, директор художественной школы «Happy to Draw» провинции Ганьсу, куратор детских выставок, член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Обнаружила огромное количество техник, которые никогда не видела и никогда не использовала, поэтому взяла с собой образцы не получивших награду работ в разных техниках, чтобы показать их в своей школе. Чем больше узнаю здесь, тем больше осознаю, что у нас очень большая разница в понимании рисунка. Хочется еще больше узнать и понять, перенять опыт. Это разный культурный бэкграунд, поэтому очень интересно. Все работы, конечно же, увидят дети, им будет очень интересно попробовать новые техники. Я считаю, что такой творческий подход здесь — это очень здорово. В Китае как раз такого не хватает.

Но я обратила внимание, что среди конкурсных работ очень много реалистичных сюжетов, в них нету какой-то идеи, чтобы можно было «прочитать» работу. Интересно, когда ребенок не просто рисует то, что видит, а как-то это нарушает, добавляя креативность».

Евгения Костерина (Китай)

Художник-преподаватель, магистр китайской живописи, специалист в области художественного образования Ассоциации ЮНЕСКО провинции Ганьсу, куратор проектов по культурному обмену, член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Реалистичного сюжета у них нету, он им сложен. У них лист — это пространство. И на этом пространстве ты создаешь какую-то идею. Не верх, низ, право, лево, а пространство».

Возможность пообщаться друг с другом во время работы жюри и рассказать о своем опыте на последующей конференции — уникальная возможность для каждого художника-педагога, особенно, если среди участников есть представители совершенно разных культур. Такое соприкосновение дает понимание, с одной стороны, насколько огромна непознанная часть творческого пространства, а с другой — насколько ценно то, чем уже обладаешь.

Фёдор СОРОКА (Минск, Беларусь)

Художник-реставратор, директор реставрационной мастерской «Басталия», член ОО «Белорусский союз художников», член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Раньше в художественных школах самым ярким событием был просмотр: вывешивались картины, можно было родителям прийти и посмотреть работы своих детей, и школьники всех классов проходили по всем мастерским — как и мы здесь раскладывали по возрасту — и видели, чем учёба может закончиться. И тогда это было живое искусство. В институте, я помню, у нас тоже были просмотры. Все курсы, как положено. Так и здесь: есть этот просмотр, где ты видишь работы из разных стран. Хорошо, что была художница из Китая и немного нам поставила взгляд на их работы, потому что мы смотрим на это через призму своих канонов, европейской традиции, мы фактически китайскую культуру не знаем. А раньше были и поляки, и турки, даже из Америки присылали.

Поэтому этот конкурс полезен для нас. Участие в таких конкурсах обогащает нас самих, а потом педагог передаёт эту пользу детям. Это — школа для педагогов».

Елена ШАПОВАЛОВА (Краснообск, Россия)

Руководитель Методического отдела ДХШ р.п. Краснообск Новосибирской области, победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств», заслуженный работник культуры РФ, член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«На мой взгляд, этот конкурс представляет большую ценность для творческой экспертизы, поскольку состав жюри — люди со своим опытом преподавания. Это не просто преподаватели со своим особым вкусом, а преподаватели, которые представляют свою школу, целую систему, которая позволяет вырасти художнику, это все понимают. Поэтому они ориентируются, на каком этапе каждый ребенок-участник находится относительно тех задач, которые ставит конкурс, уровень этого конкурса.

Самое ценное, что погружаешься в атмосферу профессионального диалога и настраиваешься на творческий подход. Это та задача, с которой я вернусь — отправлять на конкурс работы, которые будут вызывать интерес. Потому что когда ты здесь не бываешь, это все приходится додумывать».

Лучше один раз увидеть, гласит известная пословица. Каждый член жюри так или иначе это подтверждает. Можно делать предположения о критериях выбора, отправлять тонны работ, полагаясь на «авось», а можно прислушаться к мнению коллег или напроситься в наблюдатели, чтобы увидеть все своими глазами — и отпадут десятки вопросов и домыслов.

Юлия АГЕЕВА (Липецк, Россия)

Преподаватель художественного отделения Детской школы искусств №6 г. Липецка, член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»:

«Члены жюри в этом году немного другие, с другим подходом, а работы все равно выбираются одни и те же, что говорит о том, что до этапа медали доходят работы высочайшего уровня. Пусть я не люблю, например, определенную технику или материал, но это действительно работа достойного уровня.

Если на какой-то конкурс мы можем отправить что-то среднее и получить при этом награды, то и относимся к ним несерьезно. Даже наши ученики понимают уровень таких конкурсов. А когда я детям приеду и скажу, что наши работы победили в конкурсе «На своей земле», будет совсем другое отношение. Всегда приятнее победить в конкурсе, где высочайший уровень, чем уровень элементарный, профессиональная гордость за себя появляется».

Судейская комиссия также отмечает важность более ответственного и строгого первичного отбора, перед отправкой работ на конкурс.

«Я замечаю, что после нашего тщательного отбора в школе, когда мы отправляли действительно лучшее — жюри здесь тоже выбирает наши работы. А та работа, в которой было сомнение, вызывала такое же сомнение и у членов жюри. Ведь в любом предмете, если это красиво, гармонично и что-то цепляет, несмотря на личные предпочтения, срабатывает какое-то внутреннее чутье на то, что хорошо, что плохо».

Сергей ГАГАУЗОВ (Воркута, Россия)

Директор МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Воркуты, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников России, член союза фотохудожников России, член наблюдательной группы 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле», член жюри 2-го Международного конкурса фотографии «На своей земле»

«Я считаю, что в тех организациях, которые присылают свои работы, должен быть более строгий отбор. Они сами должны делать этот строгий отбор, а не перекладывать его на нас. Если нам присылают работы, а мы видим, что 2-3 из них примерно одинаковые — значит, педагог не смог выбрать, не сделал самую главную работу сам, и ребенку не смог объяснить, как. Это не очень профессионально со стороны отправляющих людей».

Один из этапов отбора конкурсных работ

Но что же все-таки отправлять? Как не ошибиться с выбором?
Жюри отвечает и на эти вопросы.

Алексей БЕЛЬСКИЙ (Витебск, Беларусь)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Детская художественная школа г. Витебска», член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Это не то место, где можно взять количеством. Работы все «безликие»: никто не говорит, какой это город, какая школа, мы видим и оцениваем только работу, поэтому статус заведения никак не повлияет на выбор. Да, есть работы, которые мы уже узнаем сами, поскольку у школ есть свои стили.

Точно не пройдут учебные работы, стандартные постановки, пленэрные — это сразу видно. Эти работы не впечатляют. Прельщают работы стилизованные, образные, творческие — то, что делается на композиции, в основном, или в графике. На мой взгляд, работы с выдержанным интересным колоритом, когда ребенок не просто берет локальные цвета, а умело работает с палитрой, умеет ограничивать себя в цвете, задумывается о выборе триады или контрастной гаммы.

Работы творческие всегда выигрывают».

Евгения Костерина (Китай)

«Я могу сказать, что в основном выбирают большие живописные работы. Если хорошая композиция, хороший цвет, то она сразу же отбирается».

Наталья КАМИНСКАЯ (Смолевичи, Беларусь)

«Раньше казалось, что чем больше работа, тем больше ей достанется внимания. Но, думаю, что если возраст ребенка меньше, то работа должна быть больше. Я работаю с малышами. А они себя так легко чувствуют на больших форматах!

Рамочки маленьких листиков — это не для малышек. Поэтому чем меньше возраст, тем больше лист должен быть. А чем старше дети, тем больше им хочется проработать в деталях. Поэтому старшим нужно наоборот учиться переходить от больших форматов к меньшим, чтобы они строили композицию уже на малых форматах.

А предсказуемости совсем нет. Не от формата зависит высокая оценка».

Янина КРУКОВИЧ (Солигорск, Беларусь)

Директор Солигорской детской художественной школы, художник-педагог, искусствовед, председатель жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Есть критерии оценки, которым мы должны следовать. Это и самостоятельность работы, и композиционное решение, и цветовое, это оригинальность исполнения, соответствие возрасту.

Сказать, что однозначно какие-то работы победят, а другие не победят... мне кажется, это просто не предсказуемо. Если только речь не идет об очевидно непрофессиональных вещах, как, например, «светофоры», т.е. цвета в работе не в гармонии между собой. О каком цветовом решении может идти речь? Или, если в многофигурной композиции фигуры стоят как истуканы — она не интересна. А если там какое-то оригинальное решение, точка зрения сверху или ещё откуда-то, то оно зацепит.

На первоначальном этапе работа должна зацепить, что-то в ней мы должны увидеть, чтобы дать шанс ей быть рассматриваемой дальше».

Михаил МАКСИМОВ (Могилев, Беларусь)

Преподаватель ГУО «Могилевская детская школа изобразительных искусств», член жюри 19-го Международного конкурса живописи и графики «На своей земле»

«Здесь точно не пройдет работа, связанная с новомодным китчем, дешёвая подача, шаблонное мышление — и это хорошо. Для этого и существует конкурс, как некая вершина, которая даёт ориентир для дальнейшего движения.

Мне было приятно видеть, когда некоторые работы (я имею в виду среди призёров) сочетали в себе и детскость, и взрослость, и исполнение, и одно дополняло другое. Ребёнка надо видеть как алмаз, который нужно только от шелухи освободить — и там что-то ценное найдётся обязательно. Это я считаю нашей задачей, в том числе и на конкурсе: выявить такие примеры, где и мышление ребёнка сохраняется, и его вдохновение, полёт фантазии не мешает мастерству, а наоборот, мастерство дополняет это и отшлифовывает».

«Во время обсуждения выяснялось, кто каждый решал какую-то свою задачу, свои вопросы поднимал в процессе работы. Для меня было важно посмотреть некоторую систему в той же графике, или какие-то живописные композиции. Через пластику. Как применяются эти выразительные средства в графике, в живописи, в виде каких-то фактур, законов, как это все используется — пластическая сторона, которая и является признаками искусства уже в детской работе».

В этом году в конкурсе приняли участие более 6000 детских рисунков.

Такой объем материала дает членам жюри возможность не только увидеть техники и приемы, в которых работают представители разных школ, но и подметить тенденции, которые проявляются в сюжетах и в исполнении детских рисунков.

Их по окончании конкурса хорошо обозначил участник многих международных конкурсов в качестве члена жюри **Всеволод РОМАНКОВ**.

Говоря о тенденциях, которые можно было проследить в конкурсных работах 2024 (они глобальны, их можно проследить и на других международных конкурсах), он отметил следующие:

● Архетипы

«Бывает такое, что приходит огромное количество работ с каким-то одним героем. В этом году таким супергероем была лисичка. Но был еще один герой. Он появляется в работах детей помимо нашей воли и нашего желания, потому что это подводный поток, архетипы, которые время от времени вырываются наружу.

Таким архетипом является Трикстер, Джокер, трикстеровый персонаж.

В книге В. Проппа «Морфология волшебной сказки» одним из проанализированных персонажей является Трикстер. Кстати, эту книжку сейчас в обязательном порядке изучают все сценаристы Американской академии киноискусств, а Трикстера активно используют все анимешники, фэнтезийщики и все прочие писатели, сценаристы, режиссеры. Дети, конечно, им тоже очарованы, особенно девушки, для них Трикстер — это мечта. Поэтому мы видим в работах его отражение. Он должен быть страшным, но в то же время очаровательным. Как все трикстеры он находится между жизнью и смертью, между мирами, в отдельных работах он выполняет роль кукловода. Это классика, которую не заметить невозможно».

● Рисованные истории

«Еще две вещи, которые мы не очень видим, но они начинают проявляться. Раньше их было немного, но сейчас они очень характерны для детей. Всем они известны как манга и аниме, но они могут быть и другого плана. Рисованные истории — это то, с чем нам еще предстоит работать как художникам-педагогам».

● Дополненная реальность

«В некоторых работах мы видим, как в сюжете рисунка появляются какие-то элементы из компьютерных игр, и все это перемешивается».

● Парадокс взаимодействия

«Парадокс взаимодействия педагога с учеником в очень сложных вещах. Например, коллаже, где из совмещения разных вещей рождается новый смысл. Так, в одной из работ на портрет Шишкина добавлены некоторые элементы — и все это превращается в некое чудовище. Получается такой переход от одного смысла к другому. Это классический прием постмодернизма — суровая ирония с цинизмом, это его основное средство, то, за счет чего постмодернизм работает как искусство. Стоит ли этому обучать детей?.. Надо

думать педагогу. Но, во всяком случае, понятно, почему жюри их не награждает: из-за того, что в них есть недобрый подтекст. В других случаях коллажа часто создание новых смыслов не произошло, а получилась «кичуха» — проблема вкуса.

Все, о чем я сказал, больше касается подросткового возраста, потому что тогда появляется страх смерти, осознание собственной смертности, уязвимости, противопоставление себя миру. В работах это очень хорошо видно. Эти темы никуда не денутся в этом возрасте, это возрастная психология. Вопрос в том, как это проявляется. Почему это важно преподавателям изобразительного искусства, почему стоит об этом думать? Мне кажется, потому что сейчас текстовая культура, как ни печально это говорить, уходит. Визуальная культура сейчас везде — в телефоне, компьютере, кино, рекламных роликах в транспорте. Все воспринимается через визуальный ряд, а в него может быть вложено много различных смыслов».

● **Дурновкусие**

«Самый опасный в обсуждениях момент называется «дурной вкус». Он безусловно присутствует, но мера его и грань должна обсуждаться педагогом вместе с учеником. Бывает так, что хорошая вроде бы работа становится дурновкусной из-за того, что получается очень уж «сладкой». Возьмем, к примеру, рисунок с оленями. Я из того поколения, которое помнит гобелены с оленями. У моей бабушки такой был, он казался мне в детстве очень красивой вещью. Искренне говорю, что и сейчас я бы к нему очень нежно отнесся, но это определенный художественный уровень. Когда мы учим искусству, то должны про это говорить.

Есть работы, в которых нас настолько хотели поразить, что перемудрили. Есть те, что действительно затрагивают «представление о прекрасном» как таковое, это спорные работы, хоть и вызывают живое обсуждение среди членов жюри».

● **Недостаточность исполнения**

«Еще одна проблема — недостаточность исполнения. Бывает хорошая тема, но вместе с педагогом недоработанная».

● **Метафора**

«Метафора — очень сложная тема. Хорошо, когда она появляется, включается метафорическое мышление, но метафора должна быть прочитана. Может быть хорошо выполненная работа, но метафора в ней такова, что члены жюри прочитать ее до конца так и не могут. Бывает и так, что метафора может быть прочитана, и может быть, соответствует молодежной тенденции, но появляется вопрос меры, той самой меры, которую желательно не переходить. Хотя подростки не были бы подростками, если бы не попробовали ее перейти.

Но все-таки путь любого формального или классического искусства заключается в том, что мы эту меру объясняем».

Однако тенденции — это не только то, что появляется, но и то, что уходит. К примеру, как отмечает Всеволод Олегович, из сюжетов детских рисунков совсем исчез образ (точнее, он теперь вставляется взрослыми) ученика, бегущего в школу — правильная девочка или мальчик, которые хотят через книгу добиться чего-то.

Хорошо это или плохо? Может ли педагог повлиять на мировоззрение и ценности ребенка, прививая свои собственные? И какие они — свои?

Михаил МАКСИМОВ (Могилев, Беларусь)

«Мы находимся в очень интересной ситуации, когда вокруг события развиваются в плоскости отторжения, например, чего-то советского. Здесь же, наоборот, та ниша, которую как раз-таки следует отстаивать всеми силами.

Потому что она соединяет в себе опыт и восточного мировоззрения, и европейского.

Нам не надо ни под кого подстраиваться. Нужно сохранять свои ценности, наработки, которые уже созданы и существуют десятилетиями. Сохранять и приумножать, но чтобы это не скатилось в какую-то пошлую, банальную вот эту бытовщину, вкусовщину. Это и преподносить нужно детям как ценность. Но дети должны чувствовать, что это имеет место быть в жизни. Это уже вопрос, конечно, выходящий за рамки школы. Здесь уже к обществу вопросы возникают. А чтобы с общества спрашивать, надо самим быть носителем этих ценностей, быть способным вынести это на общий суд, ставить вопросы и актуализировать, показывать важность этих ценностей. Как писал Булат Окуджава «каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить».

