

ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ МОЗАИКЕ

СОБОРНОЕ ЕДИНСТВО ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ

Южноамериканская Пещера рук (Куэва-де-лас-Манос) покоряет своим призывом к встрече со зрителем. Эта огромная роспись изображает маленькие ручки. Следы подростков и детей, так предположили учёные. То, что символизирует панно, невозможно объяснить словами. На минуту встаёшь перед ним в оцепенении, и невольно перед глазами появляется исторический расклад, как раскадровка к фильму «Зарождение искусства». Знаменитые пещеры Франции Ласко, грот Шове, грот Каналета, пещера Альтамира в Испании и, конечно же, южноамериканская Пещера рук. Много лет назад эти люди оставили свои символы. Они чувствовали силу и магию созидания. Что влекло их оставить такие следы? Впервые здесь люди-художники проявили себя как личности. Гипотезы могут быть разными. Мне видится совместная молитва, знаки благодарности и желание ощутить ту необычайную силу веры, которая поведёт за собой. Петроглифы, писаницы или наскальные изображения – эти выражения и мысли человека через символы обращаются к вечности бытия. Коллективное творчество родилось со времен палеолита, а наши пращуры были творческими людьми и создавали свои наскальные изображения на уровне искусства.

В России мы знаем такую жемчужину – это Уральские горы, которые подарили нам знаменитую пещеру Шульган-Таш и прекрасный город Челябинск. Здесь и произошло созвучие душ разных континентов – усилиями Международного мозаичного движения «За мир без детского недоедания», созданного по инициативе журналиста и директора Фонда Copin в Аргентине Гельеро Даниэля Балби Российским Фондом Исмаила Ахметова по развитию образования и поддержке культуры, челябинской школой мозаики «Solo mosaico» под руководством Татьяны Дюгуровой, мозаичной мастерской Михаила Полякова из подмосковного города Дубна. Мозаика попадает в статус монументального искусства, хотя складывается часто из мелких кусочков смальты, стекла и камня. Это не роспись, но их объединяет коллективное творчество, где совместными усилиями слагаются рассказы из Библии или просто иллюстрации, наши переживания и восторги. Таинство творчества мозаики как бы поёт в унисон со всеми мозаичистами, делающими одно дело.

Я хочу с благодарностью отметить «Сказочное сердце» – мозаичное панно с детскими ладошками, которое

осуществили юные мозаичисты Келлер Екатерина и Анна, Петраш Александра, Шарипов Айрат, Рыбченко Дарья, Хохлов Степан, Асланян Каринэ вместе с педагогом Татьяной Геннадьевной Лебедевой. «Сказочное сердце» всем машет, всех гладит, ласкает, ровно одинаково всех любит. Ребятам необходимо общение друг с другом. Именно на коллективных занятиях ребята рассказывают друг другу интересные истории из их жизни. Или панно с ручками «Дерево жизни», где по кроне дерева рассыпаны детские ладошки. Они олицетворяют движение жизни, роста. А ручки-листочка, как они тянутся к нам поздороваться, узнать уставшего путника. Серия деревьев вольно или невольно напоминает нам Эдемский сад или фрагмент дворца, где будет жить маленький Моисей. «Дерево с молодильными яблоками» – это наши народные сказки. Эволюция детского творчества, несомненно, происходит в каждой студии, где наставники искренне доверяют детям. Я просматриваю наработанный материал школы «Solo mosaico» города Челябинска и с радостью нахожу удачные непосредственного художественного детского творчества, которые могут выйти на выставочный уровень в художественном музее в любой точке мира. «Портрет мамы», «Девочка ловит сердца» – как по-настоящему правдиво дети изобразили внутреннее движение сюжета. Это наша жизнь, а на протяжении её мы ловим сердца наших родных, друзей и единомышленников. И если уж поймали, никогда не забываем и храним каждое сердце в своём сердце. «За мечтой на воздушном шаре» – какое поэтичное название. Мир детства пролетает и, дай Бог, не растерять по дороге чистоту видения глазами ребенка. Детям дано мыслить на уровне образной гениальности.

Несомненно интересен для многих участников момент, когда по идее Исмаила Ахметова в школе искусств в Балабаново открыли двухэтапный курс для детей и подростков и преподавателей мозаики. Как раз здесь и произошло «Размышление о том, как сформировать теорию художественного обучения».

Курсы вёл известный итальянский мозаичист Вердиано Марци. Необыкновенно легко, с воодушевлением Вердиано рассказывал о создании мозаики. Его методика подтверждала свободу, раскованность аудитории и веру в свои собственные желания и способность работы над

мозаикой. «Согласованность – это ключевой момент при создании мозаики, – говорил Вердиано Марци. – Я хотел бы сделать несколько важных замечаний. Необходимо будет заниматься вопросом моральных ценностей и, в частности, религией, каким будет наше отношение? Уверенность или неопределенность? Какова жизненная философия в отношении духа конкуренции и индивидуализма? Спонтанность или расчёт? Эгоизм, реальность, благородство? Речь идет о составляющих, которые часто хорошо закреплены у взрослых, и, честно говоря, мы не должны быть исключены из этого наблюдения. Я думаю, что только энтузиазма недостаточно. Требуется личное желание и способность создать что-то вместе. Следовательно, эта наша огромная страсть, подкрепляемая нашими знаниями, нашим творчеством и нашей культурой в целом, должна быть передана детям. В конце концов, мы вместе могли бы стать живыми и действенными инструментами дидактики, предназначенной для преподавания художественного выражения детям».

Как много созвучий мы встречаем по всему миру. В России, Америке, Италии, Испании, Болгарии и Израиле. Нас объединяет одно мастерство – мозаика, но одного мастерства действительно мало.

На мгновение перед работами ты находишься в оцепенении и понимаешь, что здесь по-настоящему было то коллективное творчество, которое воспитывает чувство стиля. Все работы индивидуальные, мы видим авторство

Мозаики Дмитрия Котова и детей:
Настя и ее работа «Виноград»;
«Птица»;
«Рыбы».

В процессе работы
над мозаикой. ▷

На с.33:
Роч Арнауда (Мексика).
Панно «Мир без детского недоедания».

«Сказочное сердце».
Челябинской школы
мозаики. ▷

и в то же время прочитываем общую идею в задуманной композиции. Море, рыбы, стихия, корабли – это то, что волнует каждого человека. Сдержанная цветовая палитра и нарядно оформленные в графическом исполнении работы движутся, живут все вместе. И зрительный взгляд иллюзорно не может уловить границ каждой работы, составленных вместе в одно панно, они исполняют музыку, которая подвластна только симфоническому оркестру.

Удивительной встречей для меня стала выставка «Детской школы мозаики» в подмосковном городе Долгопрудный. Я была в восторге от необычайно смелых, грамотных композиций, выполненных в мозаике. Как показывает практика, учебные программы и методики могут наполняться различными вариациями. Конечный результат у каждого преподавателя свой, но он должен быть свободен от бюрократической мелочной опеки, ведь творчески развивать детей может только такой взрослый человек, который сам находится в процессе свободного творческого развития. Дмитрий Котов – профессиональный художник и искусствовед. Соприкасаясь с творчеством, Дмитрий Котов решил посвятить свою жизнь Богу и стал диаконом храма Покрова Божией Матери в Долгопрудном. Какой огромный кладезь духовной культуры несёт в себе этот человек! Его глубокие знания и добрые намерения проникают в каждое сердце, которое открыто для понимания. Простота общения располагает поверить в то, что мы все братья и сестры. Материалы для мозаики, – поднятые с земли камушки, обточенные водой. А не так ли и мы обтачиваемся, когда познаем истину?

Будучи ещё учащейся художественной школы, я познакомилась с «Детской картинной галереей города Еревана», первым директором которой была Жанна Агамирян. Не совсем осознавая почему, я уловила что-то близкое, родное. Вернувшись в свою школу через много лет, я стала преподавать детям, и точкой отсчёта для меня стала эта встреча. Дети должны сами понять

собственную степень одаренности и бездарности, и признать, что отбор «перспективных» и отсеивание других носит вполне объективный характер.

Чтобы укрепить желание ребят творить вместе, я даю краткосрочное задание, которое должно подсказать им метод работы. Например, упражнение «дорисуй рисунок». Ребятам задается какой-то цветовой или тоновой аккорд, или заранее приклеенные на лист орнаментальные кружева, узорчатая ткань или хаотично раскрашенный листочек. Задача состоит в том, чтобы заданный элемент органично вписался в придуманную композицию. В этих упражнениях прослеживается ход мысли соавтора и приобретается первый опыт сотворчества. Здесь же и зарождается желание рисовать рисунок вдвоем, втроем, всем вместе. При организации такой работы необходимо согласовывать свои действия со всеми участниками.

Точное распределение обязанностей концентрирует внимание и ответственность. Приступая к общей работе над монтированием панно, у учеников должна быть готова большая часть эскизов. Для сохранения целостного образа в самую ответственную часть работы (в начале и конце) необходимо включить самому преподавателю. При работе над длительной композицией ребятам необходимы небольшие паузы. Я их делаю, если чувствую, что юные художники вдруг подают свою работу как законченную, я-то понимаю, до окончания еще трудиться и трудиться. Через 2–3 урока мы возвращаемся к начатой теме. Взгляд при этом становится другим, свежим. Непонятное в композиции вдруг становится понятными, а желание работать с новыми силами дает толчок к новым выдумкам. Ребята завершают благополучно работу. В такие паузы-уроки я включаю кратковременные упражнения или игры. Например, «Нарисуй отгадку на загадку», «Пишем диктант», «Свободная тема» и т.д. Не всегда дети для коллективного творчества выбирают большое панно, боясь трудностей, и тогда я им подсказываю. И результаты получаются более весомыми, и простор для детских фантазий безграничен. Например, получились удачными панно «Птицы-Сестры», где все птицы собраны в одну большую стаю, панно «Необыкновенные животные», гуляющие под ночным небом в джунглях, панно «Картонные человечки», превратившиеся в разнообразных веселых людей, держащихся за руки и гуляющих по земному шару, «Морское дно», собранное мозаично из рисунков, флотилия «Мой корабль», на котором мы

отправились в путешествие по дальним странам, а также «Золотое кольцо России», которое вернуло нас на родину древнерусской архитектуры. Внутри одного задания мы решаем несколько задач художественного развития: первая – осознание собственного творчества, ответственности за конечный результат, а вторая – восприятие искусства. При монтировании панно нам часто приходилось идти от малого к большому, учиться сопоставлять мелкие детали, общим объемом подчёркивая монументальность всей работы. Верно найденные тоновые или цветковые плоскости помогли нам прийти к цельному завершению. И это очень важно – мы воспитываем чувство стиля и художественный вкус.

Журнал уже рассказывал о Благотворительном фонде «Близко к сердцу» Натальи Титовой. При поддержке фонда Президентских грантов были открыты «Благотворительные мастерские» и под его попечительством была организована большая коллективная работа из мозаики. Во время эпидемии коронавируса весь мир был на карантине, но участники реконструкции коллективной композиции не оставили эту работу. Художник-мозаичист Юлия Бардина руководила проектом. Она продумала интересный ход работы, когда у дверей школы оставляла материалы для будущих маленьких мозаик. 1000 человек приняли в этом участие под чутким вниманием талантливого педагога. Когда работа была завершена, все совместные фрагменты нашли свое место. В организации труда своих сотрудников и гостей Наталья Титова также находит свое место. Она интуитивно чутко ищет подход к каждому человеку, своё понимание и отпускает в творческий полёт. Благодарю за этот жест, мне не раз удавалось сотрудничать с фондом Натальи Титовой, и я преклоняюсь перед людьми, которые делают благородное дело.

Арт-терапия в Ангарске, Международное мозаичное движение «За мир без детского недоедания», Российский Фонд Исмаила Ахметова по развитию образования и поддержке культуры, челябинская школа «Solo mosaic» Татьяны Дюгуровой, наши дорогие гости: Вердиано Марци из Италии, забываемая нами Илана Шафир из Израиля – по настоящему это единство можно было бы назвать «Соборным». Удачи, друзья!

О. БАРДИНА,

*член Союза художников России,
член Ассоциации творческих деятелей Италии*