

ЖИЗНЬ ПИОНЕРИИ 1930-х ГОДОВ

К 100-летию пионерской организации

В международной коллекции детского рисунка Института художественного образования и культурологии Российской академии образования значительное место занимают работы, отражающие жизнь советских пионеров в 1930-е годы. Их внимательное рассмотрение представляет огромный интерес – открывается насыщенная событиями жизнь детей, объединённых общими интересами. Пионеры участвовали во всех государственных событиях – парадах и демонстрациях, сборе урожая и строительстве, готовились к защите нашей родины. Они были свидетелями создания заводов, гидроэлектростанций, метро, зрителями кинотеатров. Мечтали, строили планы. На рисунке С.Резникова «Завод «Юный пионер» представлен завод-мечта, производящий самолёты, тракторы, автомобили, объединённые скоростью и ритмом современной жизни, направленной на выполнение пятилетнего плана индустриализации страны. Обратите внимание на надпись в правом верхнем углу композиции: за 5 лет.

Образ пионера того времени можно представить по целой портретной галерее рисунков, поступавших из разных республик Советского Союза на конкурсы и выставки. Главный символ пионерии – красный галстук, был предметом особой гордости. Носивший его школьник выглядел торжественно, переживая чувство причастности к великим свершениям, созидательной деятельности Страны Советов. Нередко пионер или пионерка изображались рядом с красным знаменем – важнейшим символом государства. Некоторые авторы этих портретов стали профессиональными художниками. Это и Анатолий Левитин (1922–2018), народный художник России, академик Российской академии, художник, изобразивший себя пионером, и ставшая живописцем Леля Яблонская (1918–2009). 29 января 1934 года она нарисовала замечательный портрет своей подруги Гурфинкель для галереи ударников. Елена – сестра выдающейся советской художницы Татьяны Ниловны

А.Порусенко.
Демонстрация. Акварель. 1935.

Калинин, 13 лет.
Пионерка. Акварель, карандаш. 1936. ▷

Дмитрий Яблонский, 13 лет.
Изокружок. Акварель, карандаш. 1933. ▷

А.Дорфман, 15 лет.
Занятие пионеров в изошке
Дома пионеров. Черная акварель. 1938. ▷

Салават Салаватов, 13 лет.
Эскиз оформления декоративно-прикладного изделия (эмблема).
Акварель. 1938.

Яблонской (1917–2005), чьи картины «Хлеб», «Утро», хранящиеся в Третьяковской галерее, известны нескольким поколениям школьников Советского Союза: они иллюстрировали учебники Родной речи, изобразительного искусства. Их брат Дмитрий (1921–2001) – известный архитектор. Первым учителем Татьяны, Елены и Дмитрия был их отец – Нил Александрович Яблонский – сын священника, ставший известным живописцем и графиком. Елена Ниловна Яблонская в своих воспоминаниях рассказывает: отец «развивал наши чувства – чувство пространства, чувство материальности, чувство радости, чувство сопереживания, чтобы мы могли отразить художественный характер изображаемого, чтобы человек, например, был похож не только конструктивно, так сказать, а по внутренней сути».

Один из рассказов Елены объясняет создание портрета Гурфинкель. «Вспоминаю такой случай: в школе мы с сестрой рисовали галерею ударников обучения. Отец мне говорит: «Ну что ты за нос нарисовала? Там же совсем другой нос, потому что другой характер». И тогда я стала лепить нос, тренироваться, чтобы получился именно тот характерный нос».

Большинство юных художников в 1930-е годы занимались в изостудиях домов пионеров, открывавшихся в то время в больших и маленьких городах всех республик Советского Союза. Приходили туда любящие рисовать дети, которые творчески проявили себя на занятиях рисованием в школе или самостоятельными работами при участии в конкурсах.

Юные художники, музыканты, артисты, писатели принимали участие в творческих конкурсах, посвящённых событиям культурной и общественной жизни: юбилеям Ленинского комсомола и Красной армии, стране строителей коммунизма – «Наша Родина», творчеству великих русских писателей: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Максима Горького. Обо всем этом рассказывают рисунки. В коллекции сохранились лучшие работы, прошедшие конкурсный отбор в соответствии со строгими требованиями. Среди критериев, которыми руководствовалось жюри, важнейшими, как и в настоящее время, являлись соответствие теме конкурса, художественная выразительность, определявшаяся композиционным и колористическим решением, соответствие возможностям возраста. В состав жюри входили выдающиеся представители отечественного искусства, получившие мировое признание. Это – скульпторы Вера Мухина и Сарра Лебедева, живописцы и графики Игорь Грабарь, Борис Иогансон, Кукрыниксы, поэт Самуил Маршак. Они реально принимали участие в оценке работ, о чем свидетельствуют сохранившиеся протоколы заседаний жюри.

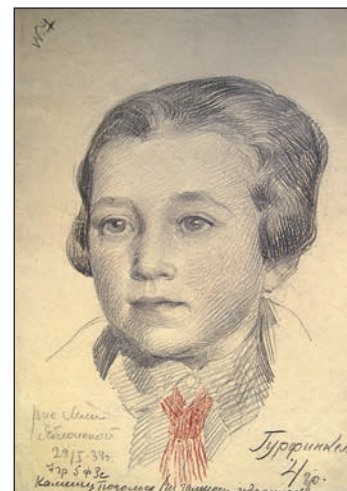
Успешное участие в конкурсе помогло многим школьникам определить выбор профессионального пути. О некоторых из них уже шла речь на страницах нашего журнала. Победителям давались рекомендации к поступлению в художественные школы, изостудии домов художественного воспитания и домов пионеров. Создание пионерской организации значительно расширило возможности для получения художественного образования подросткам, увлекавшимся рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством, так как в городах всех республик Советского Союза создавались дома и дворцы пионеров и октябрят, где открывались студии по разным видам художественного творчества. Принято считать, что первым открылся Дом пионеров в Хамовническом районе Москвы на базе детского клуба «Трудовая коммуна» 29 апреля 1923 года. Сохранившиеся в коллекции Института работы дают возможность для знакомства с первыми изостудиями

домов пионеров и в других городах страны. В 1935 году был открыт Дворец пионеров в Харькове.

Юный художник из Каменец-Подольского Дмитрий Яблонский средствами графитного и цветного карандаша создал динамичную композицию «Изостудия», передающую творческое напряжение подростков, работающих над плакатами и афишами. В образе учителя – отец будущих художников Яблонских. Работа очень информативная. Являясь выразительной, мастерски выполненной, она передаёт и атмосферу творчества, и портретные образы учеников, и даже метод работы педагога с коллективом учащихся. Обращает внимание, что на первом плане изображены подростки в пионерских галстуках. Занятие, по-види-

тому, проходит в холодном неотапливаемом помещении: учитель в пальто и кепке.

Система занятий в домах пионеров отражала профессиональные приоритеты педагогов: в Харьковском дворце пионеров – эстамп, в Каменец-Подольском преобладал карандаш. Несмотря на технику, располагающую к камерным формам выражения, работы выполнялись на листах большого размера и разных форматах, что делало каждую композицию выразительной и оригинальной. Монументальность отличает работу будущего архитектора Дмитрия Яблонского «Хоккей пограничников». Это качество таланта всесторонне проявилось в профессиональном творчестве Дмитрия Ниловича в качестве архитектора.

Изостудии и скульптурные мастерские были открыты и в Московском дворце пионеров и октябрят. Воспитанники студий активно включились в художественную жизнь страны. Сохранились фотографии 1934 года девятилетнего Ноли Митлянского на международной выставке детского рисунка в Государственном музее изобразительных искусств и постарше – за работой в студии. Даниэль Митлянский (1924–2006) – выдающийся признанный скульптор нашей страны (заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент РАХ). Наибольшую известность принес ему памятник, полное название которого: «Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне». Он установлен у московской школы № 110, вблизи Никитских ворот, из которой ушел на фронт и Ноля. Даже на публикуемых детских фотографиях можно разглядеть пластическую выразительность образов юного скульптора.

Прекрасное эстетическое воспитание и художественное образование получали подростки не только в крупных городах. Братья Сергей и Алексей Ткачевы, будущие академики, народные художники СССР, учились в студии Дома пионеров Орджоникидзеграда, который под первоначальным названием Бежицы является в настоящее время частью города Брянска. Дом пионеров располагался в здании XIX века, связанном с просветительской деятельностью известной покровительницы искусств М.Тенишевой.

В коллекции института сохранился рисунок А.Дорфмана, изображающий занятие в «изошколе дома пионеров Орджоникидзеграда», отличающийся выразительным пространственным и светотеневым решением. Легко представить огромную залу старинного здания, украшенную лепным орнаментом. Ученики выполняют разные задания: одни рисуют натюрморт с нату-

ры, другие интерьер с фигурой человека, некоторые изучают книги. По-видимому, учитель расположился за письменным столом, что дает ему возможность наблюдать весь класс. Тонко передана связь интерьера с пейзажем за огромными окнами.

В годы учебы в Доме пионеров определилась основная тема творчества Ткачевых – жизнь села, русской природы. Три пейзажа, выполненные Алексеем Ткачевым в то время, хранятся в коллекции института. В этих бесхитростных акварельных зарисовках явно чувствуется выражение любви и восхищения скромной природой родного края и трудом сельчанина.

Лучшие рисунки воспитанников изостудий домов пионеров в 1930-е годы путешествовали по всему миру. Важными событиями в истории художественного воспитания явились выставки детского рисунка на Международной выставке искусств, ремесел и наук в Париже летом 1937 года и в Нью-Йорке в 1939 году.

По словам известного искусствоведа Б.Терновца, павильон СССР на Парижской выставке, созданный по проекту Б.Иофана и увенчанный скульптурой В.Мухиной «Рабочий и колхозница», в ярком образе выражал «идею целеустремленности, мощного роста, непреодолимого движения Советского Союза на пути завоеваний и побед».

Показ детских рисунков в Нью-Йорке в 1939 году также был событием, о котором писала пресса и в США, и в СССР. «В начале 1941 года, – сообщалось в «Юном художнике» № 5 за 1941 год, – вернулись из Нью-Йорка экспонаты Советского павильона на Международной выставке, отправленные туда в 1939 году. Вместе с полотнами и скульптурами наших крупнейших мастеров прибыли и акварели, и скульптурные, и декоративные прикладные работы юных художников. Среди работ юных художников Московского городского дома пионеров, давших на выставку скульптуру, вышивку и акварель, в особенности выделяются две работы: акварели Иванова, 14 лет... и Юры Буторова, 12 лет, «Демонстрация XX лет Октября на Красной площади в Москве». Своеобразную композицию дала на выставку Клара Шитик, ученица Ленинградской художественной школы-десятилетки при ВАХ. ...Из работ учащихся Ленинградского дворца пионеров особо хочется отметить большую акварель десятилетней Кати Горской «Катание пионеров на лодках». ...Дагестанские школьники были представлены в Советском павильоне не только рисунками и живописью, но и интереснейшими работами в области декоративно-прикладного искус-

ства. Группа девочек-подростков приготовила к выставке ковры по своим собственным композициям. ...Изделия кубачинских школьников обратили на себя всеобщее внимание в Америке. Среди работ, посланных из Москвы в Нью-Йорк на Международную выставку, были две батальные композиции, выполненные студийцами Дома пионеров и школьников Махач-Калы – Салавата Салаватова и Абиди Азизова».

Работы не всех авторов, о которых идет речь в статье, попали в коллекцию института. Большую подборку составляют рисунки из Кубачей и Дома пионеров Махачкалы. Наиболее полно (в развитии) представлено творчество Салавата Салаватова (1922–2005), ставшего заслуженным художником РСФСР, народным художником Дагестана. Рисунки учеников Дома пионеров раскрывают педагогический метод преподавателя, о котором на протяжении всей жизни с благодарностью вспоминал Салават Салаватов. Это Дмитрий Акиндинович Капаницын (1895–1961), ученик А.Рылова. Д.Капаницын был художником-пейзажистом, графиком и педагогом, открывшим талант во многих своих учениках. Содержание художественного образования, основанное на традиционной реалистической системе, принятой в России, реализовывалось на материале национальной культуры, изучении родной природы. Горные пейзажи, города и селения, словно выросшие из скал, интерьеры, заполненные произведениями из металла, выполненными кубачинскими мастерами, национальными коврами, изображались с любовью и множеством подробностей, свидетельствующих о восхищении и наблюдательности юных авторов, понимании глубоких смыслов, заложенных в родной культуре.

Воспитанников первых домов пионеров, ставших и не ставших художниками, роднит одно общее качество – благодарная память о своих первых наставниках в искусстве, открывших дорогу в культуру родной страны и мира.

Н. ФОМИНА,
член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор

Салават Салаватов, 13 лет.
Новый мост в горах.
Акварель. 1936.

Алексей Ткачёв, 14 лет.
Сбор ржи.
◁ Акварель. 1939.

Леля Яблонская, 16 лет.
Портрет Гурфинкель
(из галереи ударников).
◁ Карандаш. 1934.

С. Резников, 12 лет.
Завод «Юный пионер».
Цв. карандаш, тушь. 1930-е.

Толя Левитин, 13 лет.
Автопортрет.
Акварель, белла. 1939.

