Елена Александровна Клюева

Художественная школа-студия “ЛЕОНАРДО”, Санкт – Петербург, Россия

Как заинтересовать учеников к познанию искусств

"Леонардо" - это единственная подобного формата в Санкт-Петербурге частная художественная школа-студия, открытая в 2009 году. Название было выбрано не случайно. Тогда, в 2009 году, ещё не было такого ажиотажа вокруг имени Леонардо да Винчи, не существовало многих организаций, появившихся позже и названных его именем. "ЛЕОНАРДО" - это не об использовании известного всем имени, это трансляция определённой культуры и мировоззрения: любознательности, увлечённости, желания изучить, понять и увидеть мир во всем его многообразии и красоте. Это определённые этические, эстетические и познавательные ценности, большое трудолюбие и стремление способствовать гармоничному устройству и развитию мира. Это развитие навыков самостоятельного критического мышления и навыков понимания системного устройства мира через изучение мирового искусства в контексте истории и культуры.

Отличительная особенность школы “ЛЕОНАРДО” - преподавание истории искусства. Мои ученики горячо увлечены ею, любят и понимают. Школа устраивает для учеников глубокое погружение в историю искусства, организуя выездные занятия: мы составляем и путешествуем по маршрутам известных художников и в нашем городе, и за его пределами. Мы организуем для учеников знакомство и общение с представителями крупных художественных династий и даже участие в совместных проектах. Например, для музея Бенуа в Петербурге были изготовлены в дар несколько работ. Мы устраиваем для учеников встречи-консультации с представителями узких направлений в искусстве - например, с кураторами выставок в Государственном Эрмитаже, с археологами (аспирант СПБГУ исторического факультета), хранителями отделов Государственного Эрмитажа. Мы списываемся и общаемся с выдающимися современными исследователями искусства (Маурицио Серачини) и делаем соответствующие проекты, например:

* Театрализованные постановки на темы истории и истории искусства
* Большая историческая путаница: спектакль о том, почему Луврская Мона Лиза на картине не похожа на Джоконду, но похожа на Эрмитажную Флору
* Икусство говорит на языке мира: послания Микеланджело и Леонардо да Винчи в работах для Зала Пятисот во Флоренции
* Тайна золота инков и секрет “уродливой герцогини” Квентина Массейса (выбор сюжета, создание сценария постановки, костюмов, декораций; видео прилагается)
* Исследовательские проекты, основанные на изучении документальных источников и биографий, результатом которых становится максимально подробная повествовательная художественная работа, насыщенная информативными деталями, с кратким и подробным текстовым описаниями
* Художники и музыка
* Художники и театр (фотография одной работы с кратким описанием прилагается)
* Или - работа, наглядно и красочно иллюстрирующая один интересный факт, например, серия “Железнодорожные истории: приключения известных людей в поездах” (примеры напечатанных по рисункам открыток в виде скриншотов сопроводительным текстом-историей прилагаются)
* Художники и литература
* Создание эскизов и тематическая роспись витринных окон библиотеки по мотивам классической литературы, с подбором цитат (фотография одной работы прилагается)
* Прохождение практики учащимися - иллюстрирование детской книги о достопримечательностях Петербурга (фотографии прилагаются)
* Живые картины - позирование в образах героев различных картин с подготовкой и костюмов, и декораций, представление соответствующих исторических сцен. Одни ученики позируют, другие рисуют и угадывают, кто представлен. Аналогично - древнегреческая мифология.
* Перевоплощение в известного исторического персонажа с выездом на связанное с ним место в городе - погружение в историю
* В том числе исторические сцены на хэллоуин (например, история убийства Георгия Распутина в Юсуповском дворце, прототип Пиковой дамы А.С.Пушкина на Малой Морской ул.,10, история Петербургской Салтычихи- генеральши полторацкой и дома на Фонтанке “Три сестры”, история Софьи Перовской и Спас-на-Крови, Кокоринов и Екатерина Великая в Академии Художеств - фотографии прилагаются - и другие)
* Исторические сцены из жизни Леонардо да Винчи (фотографии прилагаются)
* Исторические сцены из жизни разных художников, скульпторов и архитекторов
* Прогулки-квесты по музеям (фотографии прилагаются) и по городу по маршрутам изучаемых художников; выездные занятия на исторические места в городе и пригородах. Выездные занятия на малоизвестные исторические объекты (Дворец Бельведер в Луговом парке в Петергофе, усадьбы Михайловка, Знаменка, Сергиевка и многие другие - фотографии для примера прилагаются)
* Подготовка и написание учащимися культурологических очерков и эссе с собственными иллюстрациями, например:
* Тайные знаки и скрытые символы искусства в современном мире
* Египет в творчестве Леонардо да Винчи (работа прилагается)
* История и альтернативная история: два пути эволюции
* Воссоздание по описаниям и чертежам (если имеются) изобретений в арсенале конкретных художников - камеры обскура (Ян ван Эйк, Каналетто), перспективного “глаза” Брунеллески, циркуля Фибоначчи и других (фотографии прилагаются), рисование светом как Пикассо и другие.
* Организация консультаций с профессионалами
* С кураторами выставок в музеях и хранителями музейных отделов Эрмитажа
* С представителями научного сообщества - преподавателями высших учебных заведений по направлениям “культурология” и “история искусства”

Таким образом, история искусства преподаётся с акцентом на конкретных удивительных историях и фактах из жизни знаменитых людей, и на таком фоне хронологическая информация запоминается сама собой, идя в качестве ненавязчивого дополнения. Такое смещение акцентов, на самом деле, затрагивает несопоставимо большее количество смежных областей для изучения каждой темы - при, казалось бы, интерактивном и лёгком формате итогового представления материала для сдачи (театрализованные представления и живые картины). Здесь требуется и изучение круга общения изучаемого героя, и исторического фона - обстановки, быта, костюма. Поиск смысловых параллелей и исторических аналогий или, наоборот, коллизий, становится неизбежным при таком подходе, развивая не только творческое, но и предметное комплексное мышление и синергетический подход.