

Синицына Нина Андреевна

телемаркетолог

ООО «Рекламное агентство «Работа для Вас»

г. Новосибирск, Новосибирская область

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

***Аннотация:** в статье систематизированы этапы развития российского художественного образования в XVIII–XIX вв. во взаимосвязи с базовыми подходами к обучению живописи. Выявлены основные особенности этих этапов в становлении художественно-педагогических систем двух ведущих художественных образовательных заведений: Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, что актуально для развития современного профессионального образования.*

***Ключевые слова:** художественное образование, этапы развития, живопись, методические подходы к обучению.*

Изучение эволюции российского художественного образования актуально с позиций современных преобразований и необходимо в целях:

- обеспечения достаточно свободной ориентации обучающихся (в системе общего и дополнительного образования) в этапах и особенностях развития русской живописи;
- развития живописного видения и понимания отличий в произведениях различных художественных школ;
- усвоения принципов художественно-педагогической системы ведущих мастеров;
- использования достижений и лучших образцов для совершенствования личной живописной практики.

Становление системы художественного образования в России связано с созданием в 1758г. Императорской Академии художеств (ныне – Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина), призванной решать не только профессиональные образовательные задачи, но и создавать условия для развития национального искусства. Следовало преодолеть существовавшее тогда однообразие жанров и тематик в живописи (аллегии, мифология), культ декоративного панно, «ремесленничество», сформировать у обучающихся полноценное живописное мастерство.

Условно можно выделить следующие основные этапы развития Академия художеств России в XVIII–XIX вв.:

1. «Шуваловский» период (1757–1763), отмеченный подвижнической деятельностью первого президента Академии И.И. Шувалова и формированием особой художественной педагогики. Считаем, что в своих базовых методических подходах она остается актуальной, так как отличалась следующим:

– изначально основным учебным предметом в академии стал рисунок, «ибо рисунок является фундаментом изображения» [4];

– обучающиеся часто работали совместно с педагогами, известными художниками, наблюдая весь процесс создания художественного произведения.

– обучение становилось всё более разносторонним (системным);

– успешные результаты мотивировались – за лучшие учебные рисунки, например, Совет академии выдавал авторам награды – малые и большие серебряные медали [1, с. 26–27].

2. 1764-до конца XVIII века характеризуется формированием принципов и единого педагогического метода, привлечением к обучению живописи «вольно-приходящих учеников разного звания».

3. 1-й треть XIX века – превращение Академии в специальное учебное заведение, принимающее учащихся по принципам одаренности и материальных возможностей. В основу преподавания в Академии был положен рисунок.

4. «Брюлловский» период (40-е годы XIX века). Основная идея К.П. Брюллова – приближение живописи к живой действительности, работа учеников в его

личной мастерской как продолжение академического обучения и практика создания сложных композиций и портретов.

5. Период, связанный с художественной мастерской П.П. Чистякова (2-я половина XIX в.). П.П. Чистяков – «всеобщий педагог русских художников» – отмечали В.М. Васнецов; И.Е. Репин. В.И. Суриков. Им разработана своеобразная педагогическая система, синтезирующая базовые положения теории искусства и методик преподавания живописи с акцентом на непосредственно творческое обучение учащихся с педагогом-художником и центральное место мастерских. Педагогические взгляды Чистякова – это четкая и последовательная система постулатов, методов и приемов обучения живописи. Приведем лишь некоторые из них: живопись – это одновременно наука, ибо «высокое, серьезное искусство живописи без науки не может существовать»; живопись – это мастерство, т.к. «искусство должно уметь законы и знания применять к делу, искусство – это умение», «техника художника – это язык искусства, развивайте ее неустанно до виртуозности»; живопись – проявление индивидуальности каждого ученика, а художник-педагог – «посредник между учеником и натурой» и многие другие [4].

Эти идеи были во многом реализованы его учениками Репиным и Суриковым, создавшими впоследствии свои художественные школы. С ними связаны следующие этапы развития системы художественного образования.

Основные отличия педагогики И.Е. Репина: практическое развитие живописного образования – именно в художественных мастерских по принципу воспитывающего обучения, отказ от проявлений педантизма и несамостоятельности в живописи, ведущая роль живописного рисунка и работ с натуры, развитие индивидуальных и уже имеющихся творческих способностей учеников на основе полного погружения в замысел и интенсивной работой над его реализацией.

Подчеркнем и такие особенности творческого педагогического метода И. Репина, как высокий уровень исполнения любых живописных работ; сочетание четкого следования традиции (академической школе) с индивидуальным мастерством; широта художественных интересов, стремление дать глубокую трак-

товку образов, раскрывая философский смысл и преобразование событий и персонажей при осмыслении характеров; использование синтеза художественных стилей [3].

К середине XIX в. относится формирование другого центра российского среднего художественного образования – Московского училища живописи, ваяния и зодчества (сейчас – Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова).

В разное время здесь преподавали В.Г. Перов, В.Е. Маковский, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, А.М. Васнецов, И.И. Левитан, В.А. Серов, К.А. Коровин и другие, способствующие формированию своих традиций художественного образования. Многие из них придерживались авангардных взглядов на живопись и методику её преподавания. Если «Репинка» придерживалась строгих канонов в методике обучения, особенно рисунка, то в «Суриковке» длительное время практиковали более свободные взгляды на дидактические основы живописи. А преподавание в 20-е годы XX в. осуществлялось даже без наличия специальных программ.

Только с приходом И.Э. Грабаря, который в 1937 г. стал директором Московского Института, были поставлены задачи по укреплению «профессиональных знаний», особенно рисунка. Грабарь подчеркивал: «...не только все великаны прошлых лет, но и мастера, которых я застал в живых, – Мане, Дега, Ван Гог, даже Матисс и Гоген – прошли самую суровую академическую школу и, только одолев ее, стали искать путей к «свободным искусствам» [2].

Понимая отличия двух основных российских художественных школ, Грабарь стремился к их сотрудничеству, для взаимодополнения методик преподавания привлекал к образовательному процессу в Москве известных профессоров Ленинградской Академии художеств, поскольку рисунок был самой сильной стороной «петербургской школы». Современная практика творческого общения Петербургских и Московских художественных вузов следует этой традиции.

Выводы: К середине XVIII века стало очевидно, что художественное мастерство и подходы к преподаванию живописи в России несовершенны и неконкурентоспособны в сравнении с мировым уровнем. Создание Академии художеств в России стало необходимым и принципиально важным решением, в итоге привело к формированию двух ведущих российских художественных образовательных учреждений мирового уровня с характерными для них традициями и эволюционно развивающимися методиками обучения живописи, воспитавших выдающихся мастеров изобразительного искусства.

Список литературы

1. Золотарева Л.Р. Художественная школа России: исторический экскурс // Вестник КарГУ, серия «Педагогика». – 2010. – №1 (57). – С. 25–34.
2. История МГХИ имени В.И. Сурикова. Советская живопись [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovjiv.ru/news/971>
3. Репин Е. Академическая система обучения. Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:sistem&catid=30:history&Itemid=12
4. Савинов А.М. Система преподавания П.П. Чистякова как пример профессиональной деятельности художника-педагога // Педагогика искусства. Электронный научный журнал учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования». – 2010. – №3.