

Е.И. Васильева

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ХУДОЖНИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Статья обращена к преподавателям живописи. В ней освещаются проблемы, задачи в образовании, решение которых направлено на развитие художественного вкуса молодого поколения в русле русского традиционного декоративно-прикладного искусства.

Автор исследует новаторские подходы к обучению живописи профессиональных художников станкового искусства в Академии художеств, которые нашли отражения и в системе подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства России.

В статье раскрывается необходимость, учитывая специфику конкретной специализаций, целенаправленного широкого приобщения студентов к видению декоративности натуры, многообразным видам и приёмам её художественного выражения на занятиях живописи.

Ключевые слова: Академия художеств, преподавание, традиционное, прикладное, искусство, декоративность, стилизация, живопись.

современном российском обществе на подъёме идеи национального самосознания и самоопределения. А в основе самосознания любого народа лежат культурные ценности.

Для России на данном историческом этапе очень остро стоит вопрос о сохранении и культурных ценностей, преумножение которых

неразрывно взаимосвязано с совершенствованием системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства.

В современных условиях социальных преобразований очевидна потребность общества в целостной, творчески активной личности.

Это особенно важно в профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства, которое является художественно-творческой историей народа, его памятью, и которое необходимо не только изучать, но и возрождать и развивать для будущих поколений.

В исторический период с первой четверти XIX до середины XX вв. новаторские подходы к обучению профессиональных художников разрабатывались в Академии художеств и впоследствии нашли отражения и в системе подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства.

Академия художеств, основанная в Петербурге в 1757, а с 1764 называемая Императорская Академия художеств, систематическое воспитание которой, ставило более сложные задачи образования, давало прочную ремесленную подготовку и позволяло готовить высоко образованных, эрудированных художников.

Благодаря деятельности И.Е. Репина, П.П. Чистякова и других педагогов-реалистов, Академия художеств сохраняла значение «глубокого образования», как высшая школа профессионального мастерства [1. С.30.].

К концу XVIII века новые образовательные цели привели к созданию в России определённой направленности курса обучения мастерству и ремёслам. Ведущими направлениями подготовки художников стало соединение практики с теорией.

Художественно-педагогический аспект подготовки профессиональных художников в России был заложен в стенах Академии художеств в период XIX-XX вв., когда в России начала развиваться сеть ремесленных школ, готовящих специалистов в области прикладного искусства.

В связи с этим, уже в первой половине XIX века по всей России была организована сеть художественно-ремесленных школ. Академия художеств, стала «центром методической работы в России» [4.С.54.]. В ней зарождались новые методы реалистического изображения. Школа А.Г. Венецианова и Арзамасская школа А.В. Ступина находились в сфере внимания Академии художеств.

За всю историю своего существования Академия художеств постоянно оказывала влияние на многие рисовальные школы (например Школа рисования С.Г. Строганова), и в том числе на обучение в классах народных художественных ремёсел.

Выпускники Академии художеств несли в жизнь, полученные в её стенах опыт, который обуславливал подготовку и становление не только художников станкового искусства, но и специалистов в области прикладного искусства.

Свои взгляды на теоретические разработки в преподавании живописи и рисунка выражали следующие авторы: С.П. Виноградов, Ф.И. Иордан, П.П. Чистяков А.П.Сапожников, Кардовский, Н.Э. Радлов, Н.М. Молева, Белютин Э., Гинзбург И., Н.Н. Волков, Дейнека А., Н.Н.Ростовцев и др.

Важно отметить, что педагоги Академии художеств, равно как и художники реалистических школ в процессе обучения использовали метод погружения в среду, способствующий максимальному раскрытию творческого потенциала студентов, который весьма актуален, в том числе для ВУЗов традиционного прикладного искусства.

После февральской буржуазной революции 1917 г, в педагогическую практику при поддержке Отдела ИЗО активно внедрялись методы преподавания, основанные на полном игнорировании натуры и основ старой школы. [4. С. 125.]

Руководители Наркомпроса и лично Луначарский своей поддержкой «новых течений» лихорадили учебный процесс. Оригинальные творческие концепции К.С. Петрова-Водкина, П.Н. Филонова, В.Е. Татлина в педагогической практике превращались в схоластические схемы, обедняя и ограничивая процесс постижения мастерства и познания действительности, втискивая их в узкие рамки субъективной теории, Новые программы были для студентов тяжёлым изнурительным испытанием и притупляли живое, непосредственное ощущение «реального цвета», несмотря на оригинальность. [4. С. 125.]

Необходимо отметить, что для этого исторического периода новые течения в профессиональном художественном образовании были характерны не только для России.

В этой связи показательным примером является художественно-педагогическая деятельность Василия Кандинского. Его «международный авторитет, теоретический и организационный опыт выдвигают его в лидеры новой художественной культуры России». Являясь сотрудником Российской академии художественных наук, в 1921 г. он получает задание наладить культурные отношения с Германией [5.С.145.]. Его разностороннее художественное образование в Мюнхенской академии художеств, и в частной художественной школе словака Антона Ашбе, где в своё время обучались и П.П. Чистяков и И.Э. Грабарь, позволили ему, постепенно преодолевая различные влияния и осваивая разнообразные изобразительные системы найти и повести за собой учеников и последователей. Новый Метод абстрактной живописи принадлежит своим открытием именно Кандинскому. А его знаменитая книга «О духовном в искусстве» изданная в 1912 г. становится творческим манифестом для многих молодых художников того времени. [3.С.144.]. В своей книге Кандинский «Точка и линия на плоскости» сформулировал особую творческую установку на «расчёт и интуицию», а на занятиях со студентами в Баухаузе, обучая анализу и расчёту, призывал «развивать интуицию, которой, невозможно научить, но которую необходимо развивать самостоятельно, доверяя своим чувствам» [3.С.178.].

Пережив сложный процесс преобразований с 1932 г., после правительственного постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», переименованная во Всероссийскую Академию художеств начинает процесс восстановления преемственности традиций старой школы. «Сохранение этого учреждения в своём