

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ**

УДК 378.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2023/71>

Видинеев В.Н.

ORCID: 0000-0003-1893-9211

*Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

**О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ (ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА)**

Аннотация. История художественного образования в России, пленэрные поездки по России и Европе, участие в выставочных проектах различного уровня: от городских и областных – до всероссийских и европейских, стажировка в Академии художеств, позволили накопить немалый опыт в преподавании академических дисциплин. В период реформ в образовании необходимо следовать национальным традициям и проверенным временем методикам в преподавании специальных дисциплин. Академическое и реалистическое искусство в контексте реформы высшего образования.

Ключевые слова: академия художеств; реализм; русские художники; изобразительное искусство.

Vidineev V.N.

ORCID: 0000-0003-1893-9211

*Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia*

**ON THE NEED TO PRESERVE NATIONAL TRADITIONS IN ART EDUCATION
(FROM PERSONAL EXPERIENCE)**

Abstract. History of art education in Russia, plein air trips around Russia and Europe, participation in exhibition projects at various levels: from city and regional to all-Russian and European, an internship at the Academy of Arts, allowed us to accumulate considerable experience in teaching academic disciplines. During the period of reforms in education, it is necessary to follow national traditions and time-tested methods in teaching special disciplines. Academic and realistic art in the context of higher education reform.

Keywords: academy of Arts; realism; Russian artists; fine arts.

Думаю, никто не будет спорить о важности и актуальности данной темы, но уделяем ли мы ей должное внимание. Говоря о национальных проблемах, мы рискуем быть обвиненными в патриотичности, так как на протяжении последних двух десятков лет можно было неоднократно слышать из уст либеральной интеллигенции, что патриотизм есть последнее

пристанище негодяев. Происходит подмена ценностных ориентиров и нам по сути «белое» выдают за «черное».

Проблема сохранения национальных традиций в современном «глобальном» обществе актуальна вдвойне. Будучи в Венгрии на международном европейском пленэре, был удивлен тому, с каким тщанием и любовью Венгры пытаются сохранить крупницы самобытной древней культуры. Будь то образцы керамики с традиционным народным орнаментом или образцы национальной одежды, которая выставлена в музее, и я видел ее в продаже в магазинах в центре города. Так же пользуются поддержкой народные музыкальные и танцевальные коллективы.

Мы слышаны о течениях «славянофилов» и «западников» среди русской интеллигенции. И раздор между ними был столь велик, что однажды, при встрече Александра Ивановича Герцена (он был западником) и Константина Сергеевича Аксакова (был славянофилом) они обнялись, поцеловались и тем самым попрощались окончательно, чтобы далее больше не общаться. Хотя были друзьями, но настолько они любили отечество и видели по-разному его будущее, что решили прекратить всяческое общение.

Русских художников и писателей волновали тонко подмеченные сюжеты из повседневной реальной действительности. И неспроста, в письме европейских писателей в адрес писательского кружка Н.Д. Телешова, они отмечали способность русских писателей тонко сопереживать простому человеку.

Реалистическому изображению окружающего мира следовали в своем творчестве все художники на протяжении всей истории развития изобразительного искусства. Великие мастера оставили, разработанные и выверенные ими идеальные, как им казалось, пропорции человека. Леонардо да Винчи написал трактат о живописи, в котором объяснял, как достоверно и убедительно изобразить окружающий мир, созданный Богом. Живописец соперничает и соревнуется с Природой в создании достоверного и совершенного изображения. Прочувственному пониманию природы подчиняется каждый мазок и движение кисти. Художественному замыслу подчиняются нюансы колорита, трепет светотени. То есть, содержание первично в реалистической живописи. Академическая школа основана на изучении законов композиции, перспективы, гармонии и пропорциональной соразмерности изображения. Идеология реалистической школы основана на воспевании красоты Божьего мира [1].

Несмотря на сходство жанров, сюжетов и техники исполнения произведений, школы разделены на национальные: французская, итальянская, немецкая школы живописи. Русская школа живописи приобрела ярко выраженные национальные особенности с середины XIX века. Становление художественного образования в России неразрывно связаны с Академией художеств в Санкт-Петербурге и Московским училищем живописи, ваяния и зодчества.

Чтобы проследить и отметить национальные особенности, необходимо сослаться на мастеров русской школы живописи в полной мере им соответствующих. В первую очередь следует обратиться к собранию живописи, собранной в Третьяковской галерее и

произведениям, хранящимися в Русском музее. Эти коллекции являются отражением художественной жизни России на протяжении нескольких столетий.

Одно из старейших художественных учебных заведений России, которое я окончил – Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, построено на деньги купца Селиверстова и по справедливости, должно бы носить его имя. По случаю столетнего юбилея училища, была организована выставка дипломных работ. Они мастерски выполнены. Интересны и разнообразны выбранные темы. Вот на одной из работ подружки наряжают невесту. Она в белом платье – центр композиции. Украшают работу расставленные вокруг в корзине и в вазах, очень кстати здесь находящиеся – цветы. Конечно, были и «темы строек» и политические темы (художники выполняли идеологический заказ), но уровень их был одинаково высок.

Недавно, читая в журнале статью о Ярославском художественном училище, узнал, что оно построено так же на деньги благотворителя Н.М. Градусова. Объяснялось это тем, что в городе не хватает учебных заведений.

Нельзя предавать забвению лучших представителей русского купечества, которые думали об общественном благе. Они внесли неоценимый вклад в сохранение и развитие русского искусства.

Это: А.А. Бахрушин, Третьяковы, Морозовы, Строгановы, Мамонтовы и так далее. Благодаря их подвижничеству, мы можем теперь созерцать произведения русской и зарубежной классики. Навечно вписаны в историю отечественного искусства имена К. Брюллова, И. Айвазовского, В. Поленова, А. Саврасова, И. Репина, Ф. Васильева, В. Перова, В. Серова, И. Левитана, К. Коровина и многих других художников, составивших славу русского искусства [2]. Нельзя не отметить творчество Петрова-Водкина, предвосхитившего в своем произведении «Купание красного коня» переломный момент русской истории, а также использовавшего иконописные приемы условного, плоскостного построения картины.

Бесспорно, существуют русские национальные традиции в искусстве, а если шире, то и в общественной жизни вообще. Где та граница, где искусство России становится самобытным и оригинальным явлением. Пытаясь понять вкусы и предпочтения молодых художников, спрашиваю: «Какие художники вам нравятся?» И грустно, если в перечне названных известных художников я не слышу фамилий русских или советских художников, составляющих славу отечественного искусства.

Развивалось ли советское искусство в национальных традициях. Думаю, да. Этот период обозначен как «соцреализм». Несмотря на политическую цензуру, оно откликалось на все важные исторические события эпохи. И полотно А. Дейнеки «Оборона Севастополя», написанное в 1943 году, внесло свой немалый вклад в дело Победы над фашизмом. Самобытны и интересны, ставшие классикой советского искусства такие художники, как А. Д. Пластов, Е.Е. Моисеенко, Г.М. Коржев, Д.Д. Жилинский, В.И. Иванов и многие другие.

Со времени перестройки и по наши дни образование, как и многие другие составляющие нашего общества, находится в процессе реорганизации. Но крайне бережно надо относиться к

достижениям отечественной художественной школы. Преподаватель Пензенского художественного училища – Владимир И.В., рассказывал нам о том, что в период расцвета русского авангарда, натурщика привязывали веревками к стулу, крепили к крюку на потолке концы веревки и раскачивали модель. Считали, что писать неподвижную модель – пережиток прошлого и надо искать новые способы самовыражения. Но, затем разум возобладал, и классическое образование вернулось к традиционным методикам.

Невольно напрашивается сравнительный анализ уровня учебных заданий по рисунку и живописи десять-двадцать лет назад, и теперь. И сравнение не в пользу современного образования, так как сказывается сокращение часов практических дисциплин. Учебные задания выполнены без должной степени завершенности. Это проблемы композиции, пропорционального построения предметов, передача материальности и тоновых отношений. Но главное, нельзя забывать все хорошее из педагогического опыта прошлого, опираясь на теоретическое наследие Игнатьева С.Е., Ростовцева Н.Н., Шорохова Е.В.

За последние несколько лет мне довелось участвовать и наблюдать за работой художников на международных пленэрах, которые проводились как у нас в России, так и в Европе. Выскажу собственные суждения. В России еще жива Школа. Умение образно мыслить, профессионально владеть материалом. И если рассуждать таким образом, что через картину художник общается со зрителем, то художник и зритель еще могут понять друг друга. Пока. Художник еще может создать нечто, что может вызвать возвышенные чувства у зрителя. А не в этом ли нравственная задача искусства, чтобы, пережив катарсис – наивысший эмоциональный подъем, вызвать у зрителя желание добрых дел.

Но, говоря о современных тенденциях в изобразительном искусстве, исследователи постмодерна провозглашают: «художник делает ничто и сам художник никто». Зритель чувствует себя униженным, так как, не понимая ничего, он думает, что не дорос до понимания художника, а часто в произведениях современных художников и понимать нечего, так как отсутствуют смысл и образное воплощение. Показательный пример - региональная выставка акварели в Тюменском музее изобразительных искусств. Большую часть экспозиции составляют технические приемы акварельной живописи. Переливы и перетекания одного цвета в другой. Смело и профессионально, а где-то и красиво. Но давайте задумаемся в значение русского слова «безобразно». Безобразно, т. е. отсутствует образ. А ведь задача любого из искусств – создание образа.

Обучаясь на факультете повышения квалификации при академическом институте им. И.Е. Репина, присутствовал на мастер-классе преподавателя академии искусств из Америки. Она показала каталог работ, и весь урок свелся к тому, что на палитре намешивался телесный цвет. И она, приставляя затем палитру с оттенками телесного цвета к модели, показывала, что может это делать мастерски. Меня удивила абсурдность данных упражнений. Предполагаю, что она не решилась писать на холсте, так как уровень студентов Российской академии искусств очень высок, и показать мастерство непросто. Удивляет немалое количество

китайских студентов, обучающихся в Академии. Значит, уровень профессиональных компетенций высок и учебное заведение имеет международный статус.

Характерной особенностью преподавания практических дисциплин в академическом институте является помощь преподавателя студентам в процессе работы над моделью. Хотя до сих пор происходят споры среди преподавателей о том, следует ли вмешиваться в учебный процесс. Достаточно лишь сделать устные замечания, теоретически их обосновав. Постановка учебная, но происходит творческий процесс, в который нельзя вмешиваться. Но, если преподаватель сам является практикующим художником, мастером своего дела и может двумя-тремя мазками поправить и «оживить» учебную работу, это может стоить множества долгих объяснений. Этот методический прием, несомненно, повышает авторитет педагога, но должен применяться индивидуально – есть небольшое количество студентов, которые не приемлют, ни в коей мере постороннего вмешательства в работу.

Со времени преподавания в академии художеств И.Е. Репина, это называлось «править рисунки». Этот метод применяется и сейчас. Во время посещения одного из занятий по живописи, был свидетелем, когда профессор брал кисть и мягко списывал с фоном контур модели. Сразу появлялся объем и воздушность в работе. В другой работе были правки в пропорциях модели, и сразу обозначилось портретное сходство.

Авторитет и опыт Академии художеств показателен для художественных учебных заведений России и является как бы ориентиром. При Академии существует факультет повышения квалификации, где преподаватели академических дисциплин творческой направленности могут повысить уровень профессионального мастерства под руководством известных художников, мастеров академической живописи и рисунка.

Особенностью современного художественного образования при подготовке бакалавров является выбор направленности в сторону декоративного искусства, дизайна и архитектуры. При этом кафедра изобразительного искусства выполняет вспомогательную функцию. Думаю, в скором времени в выставочных экспозициях увеличится число произведений декоративно-прикладного характера и дизайнерских разработок. Но по большому счету это вещи утилитарного назначения.

Находясь вдали от традиционных русских народных промыслов, студенты нашего университета, да и местные художники тоже, часто используют в своем творчестве хантыйские мотивы. Но может ли современный художник глубоко раскрыть эту тему, если традиционная культура утрачивается и самими коренными народами ханты и манси.

По словам Святейшего Патриарха, сегодня многие национальные культуры «либо растворяются, либо теряют свои позиции перед лицом глобальной массовой культуры» (<https://clck.ru/38QYz4>).

Наше отечество на протяжении ряда последних лет пытается решить проблемы экономического порядка, говоря о мировом кризисе. Но вопрос национальной идеи первичен. Пока не произойдет национальная и культурная самоидентификация, говорить о современных проблемах нашего общества преждевременно. В информационном пространстве главенствует

примитивная и развлекательная составляющая, не способная сохранить традиционные ценности.

И в этом случае, главное, привить высокий художественный вкус будущим педагогам и любовь к отечественной культуре, которую они должны будут передать своим ученикам. В этой преемственности залог сохранения лучших традиций отечественного образования и будущности нашей страны.

Литература

1. Видинеев В.Н. Консерватизм и «новое» в живописи или о соотношении «содержания» и «формы» в искусстве // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: мат-лы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием (г. Нижневартговск, 01 декабря 2020 г.). Нижневартговск, 2021. С. 161-166.
2. Видинеев В.Н. Академическая школа в контексте развития современного искусства // Философия образования. 2016. № 3(66). С. 155-161.

© Видинеев В.Н., 2024