

УДК 75.01

DOI: 10.18384/2310-7219-2019-1-37-45

ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА С ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Галкина М. В.

Московский государственный областной университет

141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Московская обл.,

Российская Федерация

Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы, связанные с развитием и становлением российского и зарубежного реалистического искусства и проблемами восприятия окружающего мира, с оценкой значимости современного высшего художественного образования. На примере ведущих центров художественного образования в России авторы определяют приоритет сохранения в образовательном пространстве принципов гибкого подхода в условиях меняющейся визуальной среды. Как один из принципов развития реалистического искусства приводятся примеры интеграции реалистического искусства и виртуального мира. В качестве вывода приводятся основные факторы устойчивости системы художественного образования в России, основанной на принципах внедрения новых образовательных технологий.

Ключевые слова: реализм, реалистическое искусство, образовательное пространство, исторический опыт, художественное образование, виртуальная среда.

THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY REALIST ART FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT PARTICIPANTS AND STUDENTS' GOAL SETTING AT ART-GRAPHIC FACULTY

M. Galkina

Moscow Region State University

24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 105005, Russian Federation

Abstract. The author considers the issues related to the development and formation of Russian and foreign realist art and the problems of perception of the surrounding world, with the assessment of the modern higher art education importance. On the example of the leading centers of art education in Russia, the author determines the priority of preserving the principles of flexible approach in the educational space in the changing visual environment. As one of the principles of realistic art development the examples of realistic art integration and the virtual world are given. As a conclusion the main factors of stability of the system of art education in Russia based on the principles of introduction of new educational technologies are given.

Key words: realism, realistic art, educational space, historical experience, art education, virtual environment.

Реалистическое искусство отражает в первую очередь общее социально-политическое состояние общества в текущий исторический период, но, как и всякое искусство, в значительной мере субъективно и иногда гротескно и даже претенциозно. В период расцвета академической живописи с повсеместным отражением мифологических и библейских сюжетов изобразительное искусство вообще и живопись в частности предлагали не видеть в окружающем мире суровую неприглядную обыденность, а услаждать взоры ценителей картинами и образами идеальных композиций. В разное время от пасторальности до декоративности, от морских вёду до групповых портретов гильдий художники следовали модным тенденциям и ожиданиям великосветского общества, чьё мировоззрение было весьма далеко от реалистического восприятия мира. В статье нам хотелось бы поднять важный вопрос: как современное классическое художественное образование согласуется с активным влиянием на жизнь общества цифрового пространства? Современная образовательная среда крайне насыщена цифровыми ресурсами и возможностями для удалённого изучения и сопоставления программных дисциплин любых направлений, в том числе и классических художественных – рисунка, живописи, композиции. Сравним образовательную среду исторических этапов и современности в России.

Академическая живопись долгое время опиралась на тщательную технику, соревновательность в подаче традиционных сюжетов и композиций, но к концу XIX – началу XX вв. натолкнулась на отсутствие связи со стреми-

тельно изменяющимся миром и противостояние со стороны прогрессивно мыслящей части художественного общества. Импрессионисты, фовисты, кубисты, дадаисты и представители многих других течений не отрицали важности овладения классическим художественным образованием и даже гордились своими знаниями академического искусства, но видели своё предназначение в расширении границ творческого поиска. Экспериментируя с подачей видения окружающего мира, представители авангардных течений не стремились отказываться от исторического опыта академической школы, основанного на традициях эпохи Возрождения. Классическое художественное образование устойчиво к изменяющимся реалиям не только потому, что знание выдающихся произведений искусства отличает сформировавшуюся личность, но и потому, что отражает величие технического совершенства мастеров изобразительного искусства. Поиск собственного пути в искусстве у большинства художников начинался со штудий и копирования классических образцов, и даже абстрактные, отвлечённые от реальности работы многих известных представителей современного искусства основаны на тщательной работе с цветом и композицией. Однако часто встречается мнение, высказываемое частью современного художественного сообщества, о ненужности, отсутствии необходимости в классическом художественном образовании, прикрывающее слабую техническую и поисковую подготовку в работах некоторых авторов. В России сообщество «передвижников», мастеров нового для общества конца XIX в. стиля в живописи, пришло к понима-

нию неизбежности появления нового значения художественной изобразительной деятельности. Критический реализм «передвижников» послужил повышению эстетической культуры русского общества, отражению переломного исторического периода в жизни России, смене формации самосознания и самоопределения народа. Отказываясь от статичной, застывшей композиции академической сюжетной живописи, В. И. Суриков, И. Е. Репин, В. А. Серов и другие тем не менее основывали свои жанровые полотна на этюдной поисковой работе и твёрдой технике рисунка и живописного письма. В дальнейшем этот замечательный подход к изобразительному творчеству продолжился и получил развитие в советском искусстве, что стало очередным этапом русской реалистической школы.

Предполагая, что основная задача реалистического искусства состоит в как можно более точном отражении окружающей нас действительности, в объективной и безучастной позиции художника, нельзя не отметить противоречивости и сложности задач, решаемых в современном искусстве. Противостояние реализма и академизма в крайнем его проявлении приводило некоторых выдающихся мастеров к излишней эпатажности и субъективизму. Отрицание романтизма и идеализации в классическом академическом искусстве художниками-реалистами подчас толкало на поиск новых романтически-позитивных сюжетов и композиций, основанных на попытках передачи материальной сущности и красоты окружающего мира. Реализм как главенствующее направление в искусстве России на протяжении XX в. сформировал ту

педагогическую школу, в которой преемственность традиций русской реалистической живописи в сочетании с эстетикой нового быта и общественного строя играет важнейшую роль в духовно-нравственном воспитании и художественном образовании. Традиции русского реалистического искусства продолжились в творчестве художников XX столетия и на рубеже XX–XXI вв. В. Стожаров, А. Пластов, М. Абакумов – их творчество достойно отражает традиции русской академической реалистической школы изобразительного искусства. Обеспокоенность за судьбу традиций реализма сегодня выказывают многие известные мастера, творчество которых вошло в историю реалистической живописи России.

Современное высшее художественное образование в России, его богатый исторический и педагогический опыт, накопленный за уже более чем вековую историю, представляет логичную и во многом совершенную систему непрерывного художественного образования. Важнейшим этапом его развития можно считать коренное изменение художественных образовательных учреждений в крупные центры подготовки по различным специальностям. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и во многих других регионах параллельно развиваются и формируются методы современного реалистического искусства, и наиболее значимой составляющей высшего профессионального образования является сочетание непрерывного образования и общей концепции педагогической практики, основанной на выявлении особенностей отечественного реалистического искусства. Так, например, важнейшим вектором программы

фундаментальных научных исследований Российской академии художеств на 2013–2020 гг. являются методология и теория исторического процесса развития изобразительного искусства. Исследование, направленное на определение значения роли российского художественного образования в мировом художественном процессе, иногда наталкивается на недостаточно объективную позицию художественного сообщества. С учётом наследия отечественного художественного образования как принципиально важной категории самоопределения и самоидентификации общества формируется стратегия соответствия творческого поиска в реалистическом искусстве тем принципам, которые соотносятся с традициями художественно-педагогического образования. Принимая и перерабатывая зарубежный опыт, некоторые исследователи испытывают сильнейшее авторитетное давление, основанное на безусловном интересе к новейшим европейским современным художественным и педагогическим течениям. «С целью выявления путей развития познавательного интереса к предмету учащимся задавался вопрос: “Что нужно сделать, чтобы уроки изобразительного искусства стали более интересными?” Становление стабильного, глубокого интереса к учебной дисциплине определяется применением системы методов, способных активизировать внимание учеников и мышление школьников» [4, с. 183].

Тем не менее реализм является основным направлением в русском искусстве на протяжении продолжительного времени не столько потому, что выдающиеся педагоги являются его апологетами, сколько потому, что

большинство российских художников, знакомых с европейскими идеологическими течениями в художественном образовании, отмечают целостность системы художественного образования в России.

Одной из баз реалистического искусства, в методической деятельности и педагогической практике которой сочетаются классические традиции эпохи Возрождения, всё богатство исторического наследия отечественной культуры, учения выдающихся художников-педагогов и колоссального образного многообразия художников-«передвижников», является Академия художеств им. И. Е. Репина. Не абстрактный интерес, не количественный масштаб, но понимание творческого потенциала сюжета и жанра, целостность восприятия образов, раскрытие внутреннего мира и сложная композиционная деятельность – вот что привлекает студентов России и зарубежных государств в художественном образовании ведущих отечественных учебных заведений. Особый интерес система реалистического художественного образования в России вызывает у представителей тех стран, которые, с одной стороны, имеют не менее богатое культурно-историческое наследие, но, с другой – испытывают засилие инновационных технологий и педагогических стратегий. «Писать в стиле реализма означает отражать объективную реальность мира, которую мы видим. Реализм является основным стилем в изобразительном искусстве. Мы живем в реальном, видимом, материальном мире. Все наши чувства и мысли исходят от него» [7, с. 418].

Педагогическое наследие выдающегося педагога П. П. Чистякова, осно-

ванное на исследованиях одарённости и восприимчивости к художественно-творческому процессу, и понимается в современном российском художественном образовании как «академическая школа». Уделяя особое внимание последовательному, терпеливому развитию творческих способностей учащихся, нельзя не отметить, что принципы поддержки художественно одарённых детей не были присущи только советскому образованию, но получили развитие и поддержку на всех уровнях современного российского художественного образования и как федеральная концепция, и как региональные программы. «Безграмотный рисунок, – говорил П. П. Чистяков, – есть оторванность от научного подхода» [3, с. 56].

Собственные школы реалистического искусства со своими многолетними традициями сложились на базе ведущих отечественных академических вузов: Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве, художественно-графических факультетов в университетах Москвы, Орла, Курска и других городов. Уже много лет выпускники данных учебных заведений являются представителями российского реалистического искусства. Однако, несмотря на некоторые различия в учебных программах и общем подходе к искусству, направлению деятельности, все значимые центры реалистического искусства предполагают основой обра-

зовательного процесса работу с натурой, создание не копируемого образа, а художественного видения объекта, его сущности, характера, глубинного смысла. В то же время наличие тематических сайтов, пабликов, комьюнити и других цифровых площадок в Сети позволяет практически мгновенно оценить уровень качества образования на любом этапе обучения в любом художественно-образовательном учреждении России, провести анализ успешности студентов, приоритетных для них направлений, уровня влияния на их творчество со стороны преподавателей вуза.

Одной из традиционных тем на всероссийских и международных конференциях, обсуждаемых ведущими российскими и международными искусствоведами, является духовно-нравственный потенциал современной реалистической школы живописи в России. В нашей стране, сохранившей значительное культурно-историческое наследие, прошедшее сложный и долгий путь становления в условиях многократно менявшейся реальности, не только для образования или общественной деятельности, но и для развития всей мировой культуры, в современности отмечен высокий уровень визуализации цифровых и визуальных видов искусства. «Главная задача академий ... это сохранение традиций. Ведь столь уникальной школы нет нигде в мире, ни в Европе, ни в Америке. Это богатство России. Да все – и европейцы, и американцы, и китайцы – мечтают, чтобы элементы нашего художественного образования вошли в их систему образования! Потому что это уникальная школа, которая существует только у нас. Мудрейший план,

который был создан во времена Петра, Елизаветы, Екатерины, заключался в том, чтобы воспитать поколение, которое создавало бы музейные ценности. Музейные! Не салонные, не галерейные, которые сегодня есть. А завтра – нет... Созданное Петром и Елизаветой дело продолжается до наших дней, и это огромное достижение России»¹.

Всё чаще со стороны некоторых зарубежных и российских исследователей искусства можно слышать заявления о несовременности реализма. Утверждается даже, что в наступившую эру цифровых технологий и виртуальной реальности, в которой личностное общение ограничивается страницами соцсетей и мессенджеров, не остаётся места для традиционного искусства. Несмотря на то, что многие мировые культурные центры активно представляют себя в интернете, имеют собственные сайты и виртуальные галереи, посетители всё настойчивее стремятся прикоснуться к реальному искусству, историческому ориентиру, обладающему собственным неповторимым характером. Но многие исследователи культуры и её влияния на общество, такие как А. Ю. Русаков и А. С. Тургаев, предполагают, что возрастающая взаимозависимость культуры, общественных течений и образовательного пространства формируется в виде моделей информационно-коммуникационных технологий различных форм воздействия, целей, этических параметров, среди которых

¹ Смирницкий Я. Страна выживет за счет великой живописи // Московский комсомолец №26140 от 18 января 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.ru/culture/2013/01/17/799657-strana-vyizhivet-zaschet-velikoy-zhivopisi.html> (дата обращения: 23.11.2017).

основные – однонаправленная модель общественного информирования и транзакционная [6]. На наш взгляд, проблема противостояния современных визуальных искусств не является столь однозначно нерешаемой. Цифровые технологии отнюдь не противники реалистического искусства, наоборот, расширение аудитории достигается именно за счёт активного использования возможностей виртуального пространства. Посещение музейных центров становится возможным для всё более широкого круга зрителей и читателей реалистического искусства.

Что же является движущей силой развития реалистического искусства в мире, где новые веяния и течения в визуальном пространстве появляются каждый день? На наш взгляд, это тот уникальный опыт, который накоплен в художественном образовании в результате многолетней деятельности в сфере привлечения учащихся к самостоятельному художественному творчеству. В статье Н. Г. Ли читаем: «...при обучении рисунку не применяются новые формы, методы, приемы и технологии, а используется в основном лишь традиционный репродуктивный метод, не позволяющий развить в студентах мыслительную активность и творческие способности... Привнесение в традиционную академическую школу новых знаний является закономерным процессом развития системы художественного образования» [3, с. 54].

Как отмечают ведущие российские педагоги, сохранение и развитие художественного образования и духовно-нравственного воспитания невозможно без внедрения инновационных методов, подходов и решения глобальных методологических вопро-

сов. «Очевидна потребность развивать и совершенствовать педагогическое образование, прежде всего университетское, ... используя как традиционные, так и новые образовательные подходы и технологии и осуществляя интеграцию уже испытанных и освоенных педагогических средств и форм и потенциал новых информационно-коммуникативных технологий» [1, с. 12, 13].

Целеполагающей основой обучения на художественно-педагогическом («Изобразительное искусство», «Педагогическое образование», «Художественное образование») и художественных ремесел («Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Живопись», «Дизайн») отделениях факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета является уникальная, эффективная система синтеза обучения и творческого развития. Система, сложившаяся под руководством академиков Владимира Сергеевича Кузина и Станислава Петровича Ломова, позволяет успешно осуществлять продолжение и развитие традиций современного реалистического искусства в созданных на факультете специализированных мастерских: станковой живописи, станковой графики, русского исторического и народного костюма, иконописи, скульптуры, художественной авторской матрёшки, жостовской росписи, керамики, тканому гобелену, росписи по фарфору, финифти, росписи по ткани и др. Цифровое пространство факультета представлено не только сайтами, но и большим количеством виртуальных тематических и образовательных сообществ по мастерским

и направлениям образования. Взаимодействие реального и виртуального пространств, на наш взгляд, уже давно является неотъемлемой частью художественного процесса студента, где он является полноправным представителем мастерской и факультета, а его работы представляют и его самого как создателя, и показывают уровень образовательных программ на факультете в целом и мастерской в частности. Так, например, в исследовании профессора кафедры журналистики и массовых коммуникаций К. В. Киуру (Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация) прямо указывается на то, что цифровой контент в образовательном процессе не только необходим, но и позволяет решать современные образовательные задачи, связанные с проблемами современного высшего образования [2].

Мастерские активно интегрированы в общий процесс обучения на факультете путём планомерного труда выдающегося коллектива преподавателей, с уникальными программами обучения и внушительным опытом взаимодействия со всеми участниками непрерывного образования. Мастерская играет роль главного, базового организующего звена в общей цепи образовательного процесса. Образовательный процесс подкрепляет художественно-профессиональную деятельность мастерской, и его качество оценивается через результативность этой деятельности. «В ВУЗах необходимо пересмотреть подготовку учителя, креативно мыслящего, умеющего принимать неординарные решения, учителя лично-значимого, стимулирующего у растущего человека желание (потребность) творить по

законам красоты РЕАЛЬНОГО мира» [5, с. 46].

В качестве вывода по нашему исследованию хочется отметить некоторые факторы, однозначно указывающие на незыблемость реалистического искусства в системе современного российского высшего художественного образования. Фактор непрерывного художественного обучения особенно в условиях динамично развивающегося культурно-образовательного пространства приобретает всё более важное значение в научной деятельности преподавателей художественно-графических факультетов. Сложившаяся, неоднократно проверенная система клас-

сического высшего художественного образования обязана обладать гибкостью и восприимчивостью к новым условиям образовательного процесса в вузе, в связи с активным внедрением цифровых технологий. Реалистическое искусство на современном этапе развития общества в России, где музеи и выставки классического искусства неизменно собирают огромные аудитории зрителей, подтверждает тесную связь между культурно-исторической преемственностью изобразительного искусства и обучением на всех уровнях образовательной системы.

Статья поступила в редакцию 20.11.2018

ЛИТЕРАТУРА

1. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного образования и пути их реализации // *Образование и наука*. 2012. № 4 (93). С. 3–15.
2. Киуру К. В., Попова Е. Е. Использование цифрового контента в образовательном процессе вуза как ответ на вызовы визуального поворота // *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. 2018. № 2. С. 91–102.
3. Ли Н. Г. Проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров и методов обучения рисунку // *Инновационные проекты и программы в образовании*. 2013. № 2. С. 53–56.
4. Ломов С. П. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников // *Теория и практика общественного развития*. 2015. № 17. С. 179–184.
5. Ломов С. П. Развитие художественной культуры и изобразительного искусства – научный спектр развития // *Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: сборник материалов II Международной научно-практической конференции, Москва, 15–16 февраля 2013 г.* / сост. А. С. Сиденко, под ред. А. С. Сиденко, Е. А. Сиденко. М., 2013. С. 45–46.
6. Русаков А. Ю., Тургаев А. С. Культурно-образовательное пространство России и современные информационные коммуникации // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. 2016. № 2 (27). С. 6–11.
7. Юань Чень. Реализм в современном художественном образовании // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*. 2008. № 63-1. С. 415–420.

REFERENCES

1. Zagvyazinskiy V. I. [Strategic guidelines for national education development and ways to implement them]. In: *Obrazovanie i nauka* [Education and science], 2012, no. 4 (93), pp. 3–15.
2. Kiuru K. V., Popova E. E. [The use of digital content in the educational process of the university as a response to the challenges of visual rotation]. In: *Vestnik Chelyabinskogo gosu-*

- darstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University], 2018, no. 2, pp. 91–102.
3. Li N. G. [Problems of professional teacher training and teaching methods of drawing]. In: *Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii* [Innovative projects and programs in education], 2013, no. 2, pp. 53–56.
 4. Lomov S. P. [Art as a factor of formation of scientific outlook of schoolchildren]. In: *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development], 2015, no. 17, pp. 179–184.
 5. Lomov S. P. [The development of artistic culture and art – research facilities development]. In: *Sovremennoe obrazovanie: opyt, problemy, perspektivy razvitiya: sbornik materialov II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Moskva, 15–16 fevralya 2013 g.* [Modern education: experience, problems, prospects. The collection of materials of II international scientific-practical conference, Moscow, February 15–16th, 2013]. Moscow, 2013, pp. 45–46.
 6. Rusakov A. Yu., Turgaev A. S. [Cultural and educational space of Russia and modern information communication]. In: *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Saint Petersburg State University of Culture and Arts], 2016, no. 2 (27), pp. 6–11.
 7. Yuan' Chen' [Realism in contemporary art education]. In: *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena* [Proceedings of Russian State Pedagogical University. A. I. Herzen], 2008, no. 63–1, pp. 415–420.
-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Галкина Марина Владимировна – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой народных художественных ремёсел Московского государственного областного университета;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Marina V. Galkina – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Folk Arts and Crafts, Moscow Region State University;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Галкина М. В. Проблематика современного реалистического искусства с позиции участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 1. С. 37–45.
DOI: 10.18384/2310-7219-2019-1-37-45

FOR CITATION

Galkina M. V. The Problems of Contemporary Realist Art from the Perspective of the Educational Environment Participants and Students' Goal Setting at Art-Graphic Faculty. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2019, no. 1, pp. 37–45.
DOI: 10.18384/2310-7219-2019-1-37-45