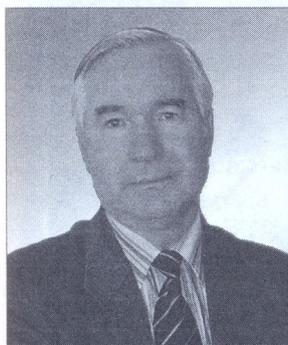
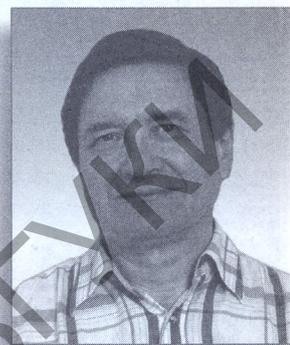

Из истории развития реалистической школы изобразительного искусства

Григорий Шауро,
доктор искусствоведения,
профессор

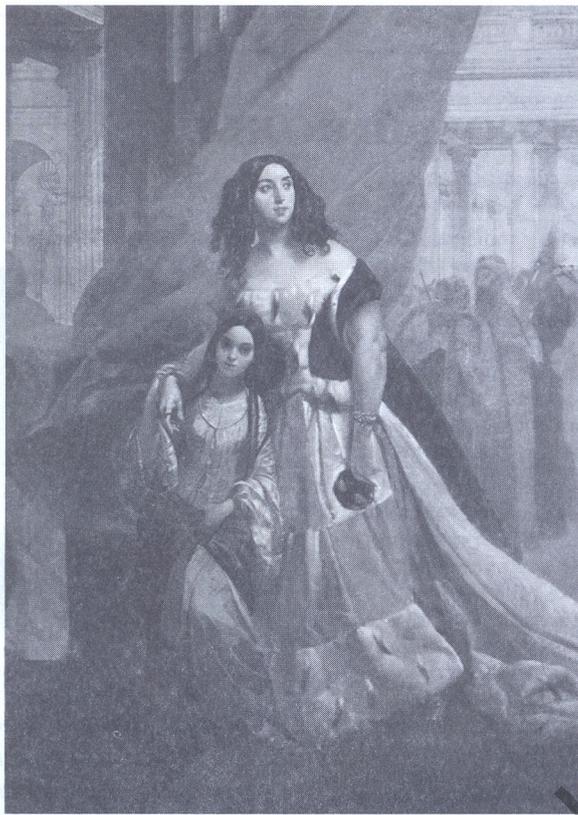
Георгий Лойко,
доцент

В статье рассматривается развитие художественно-образовательного процесса в Российской академии художеств на протяжении её 250-летнего существования. Авторы отмечают основные направления, по которым осуществлялась в прошлом и ведётся в настоящее время подготовка кадров в области изобразительного искусства, выявляют главные художественно-педагогические тенденции, а также особенности реорганизации Академии как одного из ведущих художественных учебных заведений не только России, но и Европы. Подчёркивается её роль и значение в формировании учебно-воспитательного процесса в художественных школах и вузах как России, так и Беларуси.

Основанная в 1757 году, Петербургская академия художеств являлась не только высшим учебным заведением России, но и центром художественной жизни страны. Её учениками были А. Лосенко, Ф. Шубин, М. Козловский, И. Мартос, В. Баженов, О. Кипренский, К. Брюллов, А. Иванов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, М. Антокольский, М. Врубель, Б. Кустодиев, И. Бродский, С. Коненков, Б. Угаров, А. Мыльников, Е. Моисеенко и многие другие выдающиеся личности. Академия художеств была открыта по инициативе русского учёного М. В. Ломоносова и одного из просвещённых людей того времени графа И. И. Шувалова. При ней долгое время функционировало Воспитательное училище, куда набирали мальчиков 5—6 лет на 15-летний срок обучения. Тем самым преследовалась цель не только обучения

их художественным специальностям, но и воспитания «людей, свободных от недостатков общества» [1, с. 7]. В учебном процессе особое значение придавалось рисунку. В его освоении соблюдалась строгая последовательность: сначала учащиеся копировали оригиналы, затем рисовали с гипсовых слепков, а на завершающем этапе — обнажённого натурщика и группу из двух фигур. Обучение осуществлялось в специализированных классах: живописи, скульптуры, гравировки, архитектуры, медальерного искусства. Класс живописи делился по жанрам, причём ведущим среди них являлся исторический. Сюжеты для учебных заданий брали не только из отечественной истории, но и из античной мифологии или Священного Писания.

Руководство Академии длительное время отстаивало давно устаревшие классицистические принципы в искусстве и,

К. П. Брюллов. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой. 1842 г.

И. Н. Крамской. Портрет Софьи Ивановны Крамской, дочери художника. 1882 г.

естественно, противилось проникновению реальных жизненных тенденций. Однако в 1863 году произошёл «бунт четырнадцати», когда часть выпускников отказались писать программу на заданную тему и покинули стены Академии. Впоследствии эта прогрессивно настроенная молодёжь создала Артель художников, которая несколько позже переросла в Товарищество передвижных художественных выставок.

Основными направлениями педагогической деятельности Академии являлись: подготовка высокопрофессиональных художественных кадров и объединение творческих сил России, проведение методической работы в периферийных художественных учебных заведениях, а также организация художественно-теоретической и музейной деятельности.

Академия к тому же обеспечивала выполнение крупных казённых заказов. Так, в 1760 году руководитель скульптурного

класса Н. Ф. Жиле вместе с мастерами работал над украшением Зимнего дворца, делал эскизы портретов для колокольни Троице-Сергиевой лавры. В первое время Академия оказывала помощь своим бывшим ученикам: распределяла между ними заказы, за которые они получали деньги, способствовала продаже их творческих произведений [2, с. 89—99].

К 1760-м годам Академия старалась полностью контролировать художественные кадры в стране. Учитывались все профессиональные художники, независимо от того, какое учебное заведение они заканчивали, что давало возможность равномерно распределять специалистов по различным регионам России. Следует отметить большую работу заведения по обеспечению методическим руководством различных художественных школ и подготовке специальных преподавательских кадров, а также усовершенствованию и повышению их квалификации.

В первой половине XIX века Академия художеств установила прочные связи с такими учебными заведениями, как Строгановская художественная школа (учреждённая в 1825 году), Казанский университет, Томская и Иркутская дирекции («для первоначального руководства в рисовальном искусстве»), а также другими художественными школами, которыми руководили А. В. Ступин, А. Г. Венецианов, А. П. Сапожников.

Значительное влияние Академия оказывала не только на специальные школы, но и на общеобразовательные — уездные и народные училища, гимназии. Она активно принимала в свои классы талантливых учеников из других учебных заведений, одарённых детей из специальных школ и училищ, благодаря чему её художественная политика получила широкое распространение на всей территории России.

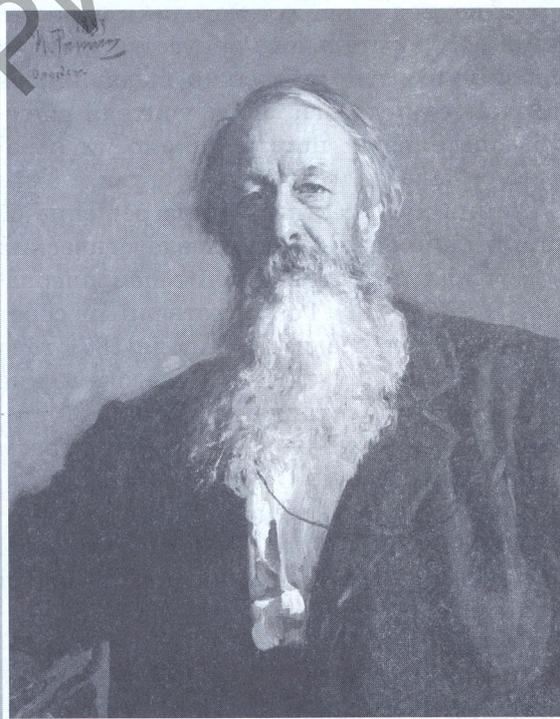
В 1840 году произошла очередная реорганизация Академии. Было упразднено Воспитательное училище, право учиться получили представители из народа, в частности юноши в возрасте 18—20 лет. Курс обучения составлял 6 лет. Поступающие сдавали вступительные экзамены по общеобразовательным предметам и рисунку.

В начале XIX века Академией художеств была проведена огромная работа по повышению квалификации художников, усовершенствованию их профессионального мастерства. При Академии имели право повышать свой профессиональный уровень не только её выпускники, но и воспитанники других художественных заведений. Для этого она располагала великолепной учебной и теоретической базой, высочайшего профессионального уровня преподавательским составом, хорошей школой рисунка. С момента основания Академия художеств формировалась как культурный центр России. В ней систематически собирали произведения искусства, в частности как за счёт пенсионеров*, приславших картины из-за границы, так и

* Пенсионер (от лат. *pensio* — платёж) — ученик, окончивший курс Академии художеств в России с Большой золотой медалью, получающий содержание (пенсия) для дальнейшего совершенствования, преимущественно за границей.

В. И. Суриков. Портрет неизвестной на жёлтом фоне. 1911 г.

И. Е. Репин. Портрет В. В. Стасова, художественного и музыкального критика, историка искусств. 1883 г.

благодаря сохранению лучших работ учеников. Библиотека Академии постоянно пополнялась новой литературой и методическими разработками профессорско-преподавательского состава. Что касается музейной деятельности, то здесь активно занимались организацией художественных выставок, носивших регулярный характер и пропагандировавших деятельность Академии. Они являлись смотром её лучших творческих достижений и оказывали значительное воспитательное воздействие на широкие массы посетителей.

Уже к началу XIX века Академия художеств заняла передовые позиции среди художественных академий Европы. К этому времени сложилась последовательная система художественного образования и воспитания, усовершенствовалась методика преподавания изобразительного искусства.

Методическое руководство Академия художеств осуществляла путём распространения рисунков и чертежей в различных учреждениях, как учебных, воспитательных, так и производственных. В этот период вопросам методики преподавания изобразительного искусства уделяли особое внимание не только выдающиеся художники-педагоги, но и учителя общеобразовательных школ. Однако их необходимо было подготовить, в связи с этим Академия художеств приняла решение об организации специальных педагогических курсов для подготовки учителей рисования. В 1879 году Государственный совет постановил: «Учредить с 1 июля 1879 года при Академии художеств Педагогические курсы для приготовления учителей рисования, с нормальной школой и музеем учебных пособий». Основное назначение курсов — «приготовление учителей и учительниц рисования для учебных заведений России» [3, с. 63]. В зависимости от уровня учебных заведений выделяли три разновидности преподавания рисования: для средних общеобразовательных школ, низших городских и начальных училищ. С целью разработки методики преподавания рисунка была создана специальная комиссия, в состав которой вошли такие выдающиеся художники, как Н. Н. Ге, И. Н. Крамской и П. П. Чистяков. И. Н. Крамской писал:

«Рисование как изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще; оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные для элементарного образования» [4, с. 84].

Огромный вклад в утверждение реалистического метода в академической школе внёс выдающийся художник и педагог П. П. Чистяков. В период его педагогической деятельности в Академии художеств сформировалось целое поколение известных во всём мире художников-реалистов. Своим учителем и воспитателем Чистякова считали И. Репин, М. Врубель, В. Серов, В. Суриков, В. Поленов и др.

После Октябрьской революции Академия пережила значительные преобразования. Прежняя система образования была ликвидирована, Императорская Академия художеств — упразднена, а Высшее художественное училище получило статус Государственных свободных художественно-учебных мастерских. Активно осуществлялись поиски новых, порой не связанных с реализмом, путей в изобразительном искусстве, что прямым образом сказалось на художественно-образовательной политике этого периода. Шла напряжённая борьба между сторонниками реалистического направления и приверженцами формалистических тенденций в искусстве. Н. Н. Ростовцев в своей книге вспоминает: «В Академии художеств разбивались и выбрасывались гипсовые слепки антиков, был уничтожен музей, хранивший лучшие работы студентов. В области рисунка, его теории и методики царил хаос...» [3, с. 76]. Такое положение сохранялось достаточно длительное время. Нужно было найти выход из создавшейся ситуации. В 1933 году утверждается Всероссийская академия художеств, её руководителем становится известный советский художник И. Бродский. Началась напряжённая и кропотливая работа по восстановлению незаслуженно утраченных традиций и налаживанию учебного процесса. В Академию в качестве преподавателей были приглашены М. Манисер, А. Матвеев, Б. Иогансон, К. Юон, А. Никольский, К. Рудаков и др. Уже к концу 1930-х годов большинство вопросов по организации учебного процесса было решено. И. Бродский писал:

А. А. Иванов. Явление Христа народу. 1855 г.

«...от бесплодных поисков и метаний от одной системы к другой мы вернули Академию на путь серьезной работы, прежде всего на правильное, строгое, методическое изучение природы» [5, с. 248].

В ходе реорганизации данного учебного заведения в 1947 году была создана Академия художеств СССР, в состав которой вошли два вуза — Ленинградский институт скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Кроме того, были открыты отделения монументально-декоративной живописи в Москве и Ленинграде. В институте имени И. Е. Репина преподавали такие выдающиеся мастера изобразительного искусства, как И. Грабарь, Б. Иогансон, А. Матвеев, С. Сперанский, а несколько позже — М. Аникушин, Е. Моисеенко, А. Мыльников, Ю. Непринцев, Б. Угаров и др.

В послевоенный период и вплоть до распада Советского Союза Академия художеств по праву считалась ведущей шко-

лой в организации учебно-методической, художественно-творческой и воспитательной работы, а также подготовке высокопрофессиональных кадров в области реалистического искусства. Академия являлась примером для периферийных художественных учебных заведений и передавала свой вековой богатейший опыт создаваемым вузам подобного профиля. Однако не только вузовское художественное образование подпитывалось её методическими разработками. Особое внимание Академия уделяла художественным школам, педагогическим институтам, учебным заведениям культурологического профиля. Критерии постижения академического реалистического изобразительного искусства ею всегда провозглашались в качестве основных в формировании профессиональной художественной культуры у будущих творцов. Сегодня многие средние, средние специальные и высшие художественные учебные заведения Беларуси успешно осуществляют учебно-воспитательный про-

цесс, ориентируясь на опыт Российской академии художеств, одной из авторитетнейших в Европе. Значительные достижения в становлении белорусской художественной школы принадлежат таким известным её выпускникам, художникам-педагогам, как В. Волков, А. Бембель, В. Цвирко, П. Масленников, Н. Воронов, М. Данциг.

Итак, Академия художеств за чуть более 250-летний период своего существова-

ния стала подлинным организатором художественной жизни России и бывшего Советского Союза, центром пропаганды художественной культуры, подготовки высококлассных специалистов в области изящных искусств. Она прошла долгий, не простой, но славный исторический путь и воспитала в своих стенах гениальных художников и архитекторов, внёсших огромный вклад в развитие мировой художественной культуры.

Список использованных источников

1. 225 лет Академии художеств СССР. Каталог выставки программ и дипломных работ. — Л. : Искусство, 1983.
2. Пронина, Н. А. Академия художеств XVIII — первой половины XIX века как художественный центр страны / Н. А. Пронина // Труды Академии художеств СССР : сб. статей / Ордена Ленина Акад. художеств СССР. — Вып. 2. — М. : Изобразит. искусство, 1984.
3. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1980.
4. Фомичева, З. И. А. Г. Веницианов — педагог / З. И. Фомичева. — М., 1952.
5. Бродский, И. И. За социалистический реализм! Статьи, письма, документы / И. И. Бродский. — М. : Советский художник, 1956.
6. Проекты учебных программ / Академия художников СССР. — М. : Советский художник, 1956.