

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА**

В. Н. Видинеев (Нижевартовск)

Автор акцентирует внимание на противоречии в развитии изобразительного искусства, являющегося составной частью современной культуры постмодернизма в России, и неизменных консервативных требованиях академических дисциплин. Академическое искусство на протяжении веков развивалось в поиске совершенных форм и пропорций. Мерилом являлось стремление к красоте и гармонии. Совершенна и идеальна античность. Нравственна возвышенная красота Возрождения, где темами художественных произведений являлись библейские и евангельские сюжеты. Советская система художественного образования, несмотря на идеологизированность, не противоречила многовековым тенденциям развития культуры и искусства в России. На практических занятиях по дисциплинам «Академическая живопись» и «Академический рисунок» студенты постигают азы реалистического изображения окружающего мира. Задачи академического искусства и требования, предъявляемые к заданиям по этим дисциплинам, находятся в некотором противоречии с тенденциями развития современного искусства. На протяжении последних десятилетий, наблюдая за экспозициями художественных выставок, можно отметить, что количество произведений изобразительного искусства, выполненных в реалистичной и академической манере, сократилось. Движение современного искусства к отказу от создания образа и созданию новой реальности противоречит традиции русского изобразительного искусства. Оценивая тенденции развития современного изобразительного искусства, нельзя не заметить противоречивости в формировании художественных предпочтений будущих художников: при оценке учебных работ и требованиях следовать критериям реалистического искусства, предъявляемом выставочными комитетами, которыми все чаще поощряются беспредметные композиции, а критерии невняты. Грамоты и дипломы стали присуждаться за «произведения», которые часто вызывают недоумение и непонимание даже в среде профессиональных художников. Ведь создание реалистического образа требует мучительных творческих поисков и высокого профессионального мастерства.

Важно привить молодежи следование русским национальным традициям в последующей творческой работе. Им необходимо понимание того, что есть служение искусству, которое требует огромного и повседнев-

© Видинеев В. Н., 2016

Видинеев Владимир Николаевич – доцент кафедры изобразительного искусства, Нижевартовский государственный университет.

E-mail: vidineev.v@yandex.ru

Vidineev Vladimir N. – Docent of the Chair of Fine Arts, Nizhnevartovsk State University.

ного труда, и что есть личное самодетельное творчество, которым можно заниматься, не имея художественного образования.

Ключевые слова: академическая живопись, художественный образ, история искусства, русские художники, современное искусство.

ACADEMIC SCHOOL IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ART

V. N. Vidineev (Nignevartovsk)

The author focuses on the contradictions in the development of fine-arts, which is an integral part of modern culture of the postmodern in Russia and unchanged conservative requirements of academic disciplines. Academic art over the centuries has evolved in the search of perfect forms and proportions. The measure was the desire for beauty and harmony. Antiquity was perfect and ideal. The sublime beauty of the Renaissance was moral – the themes of artistic works were Biblical and Evangelical scenes. The Soviet system of art education, despite the ideological bias, did not contradict the centuries-old tendencies of development of culture and art in Russia. During practical sessions on the disciplines «Academic painting» and «Academic drawing», students learn the basics of realistic depiction of the surrounding world. The tasks of academic art and the requirements for jobs in these disciplines are in a certain contradiction with the trends of modern art. Over the past decades, watching the exhibitions art exhibitions, one can notice the ever decreasing number of works of art, executed in a realistic and academic manner. The trend of the modern art refusing the creation of an image and creating a new reality contradicts the tradition of the Russian fine arts. Estimating the tendencies of development of the modern fine arts, one cannot but notice the discrepancy in the formation of art preferences of future artists: in the assessment of studies and with the requirement to follow criteria of realistic art, the exhibition committees more and more often award pointless compositions and the criteria are indistinct. Diplomas have begun to be awarded for «works» which often cause only bewilderment and misunderstanding even among professional artists. Creation of a realistic image demands painful creative searches and great professional skills. It is important to encourage the youth to follow the Russian national traditions in the subsequent creative work. They need to understand what is a service to art which demands huge and daily work and what is a personal amateur creativity in which it is possible to be engaged without having art education.

Keywords: academic painting, art image, history of art, Russian artists, modern art.

В изобразительном искусстве, да и в российской культуре в целом на протяжении последних десятилетий произошли значительные изменения, обусловленные движением от искусства социалистического реализма (накануне перестройки) до искусства постмодернизма в наше время. Мы приобщились к мировым процессам глобализации и в культуре, и в экономике. Глобализм, стирая самобытные национальные грани, обедняет и уничтожает классическое в искусстве, часто низводя все

до китча. В связи с этим необходимо отметить современное состояние и тенденции, происходящие в культурной жизни России, так как в этой постоянно меняющейся художественной среде предстоит жить и творчески развиваться молодым художникам.

В художественном образовании России сложилась парадоксальная ситуация. Все профессиональное обучение искусству основано на традиционном классическом искусстве. В качестве образцов студент видит античную скульптуру и живопись эпохи Возрождения. Примером и высоким авторитетом для художественных и художественно-педагогических учебных заведений заслуженно является Академия художеств (академический институт им. И. Е. Репина) [1]. Однако реформы на протяжении последних десятилетий, происходящие в том числе и в художественном образовании, направлены на модернизацию. Мы переживаем в искусстве период постмодерна, который предрекает конец искусства, отрицает академизм и «школу» в качестве необходимых для творчества. Задачей современного искусства провозглашается поиск новых способов самовыражения. Если академическое искусство реалистично, то современным становится искусство, в котором все меньше узнаваемых символов и смысла. Современный молодой художник, я думаю, находится в растерянности от того, что для провозглашения себя художником вовсе не требуется умения рисовать. Молодые художники часто действуют подражательно. Не состоявшиеся еще как личности, не имея идейных убеждений, они порой выбирают легкий путь тщеславия и следования моде, думая: стоит ли с усердием изучать анатомию, пропорции человека, технические тонкости владения художественными материалами, если все это не пригодится в дальнейшей творческой деятельности. В результате снижается мотивация для занятий академическими дисциплинами. Сложился стереотип: первое – это мертвое и застывшее, второе – устремленное в будущее, новое, в творческой работе можно пренебречь изобразительной грамотой и законами реалистического изображения. «Я так вижу» – есть такое спорное выражение в среде профессионалов.

Противники Академии обвиняют ее в косности. Это не впервые происходит в переломные, революционные периоды истории России. Понятно, что через некоторое время система художественного образования вернется к традиционным методикам, так как для академических дисциплин уход от канонов чреват потерей самой сути академизма и творчества, которое часто противопоставляется в идеологическом аспекте [2]. Итак, ответим на вопрос: так ли консервативна Академия? Обратимся к воспоминаниям И. Е. Репина – богатыря русской живописи: «...Вообще в интеллигентных кругах утверждали, что старая наша Академия художеств не признает ничего, кроме псевдоклассики, и неспособна понять ничего нового... Но справедливость требует сказать, что все мало-мальски художе-

ственное, если оно носило отпечаток новизны и оригинальности, стариками беспристрастно поощрялось и награждалось» [3, с. 247].

Академическое искусство консервативно. В основе обучения лежит штудирование натуры, изучение и наблюдение реальной действительности. Методы обучения реалистическому искусству почти неизменны на протяжении столетий. Академические требования к учебной постановке предполагают правильный выбор формата, грамотное композиционное решение, сообразно поставленным задачам, конструктивно и пропорционально намеченные элементы постановки, точное тоновое решение, передачу объемности и материальности предметов с учетом воздушной и линейной перспективы, владение техническим мастерством и образным воспроизведением натуры [4].

Следует отметить, что в последние годы учебные работы стали выполняться торопливо, без должной проработки, так как наблюдается сокращение академических часов по специальным дисциплинам, приобретенные в таких условиях профессиональные навыки не успевают закрепиться. При этом снижаются и критерии оценки академических работ.

При создании художественного произведения возникает проблема стилизации и обобщения реалистического изображения, что является главной задачей академического искусства. Где та степень условности изображения, когда образ перестает узнаваться и зритель перестает понимать то, о чем хотел сказать художник? Разрывается нерушимая связь «художник – картина – зритель». Иногда можно слышать от художника: «Я это написал для себя». Но без восприятия произведения изобразительного искусства зрителем оно перестает «жить».

Говоря о современных тенденциях в изобразительном искусстве, можно резюмировать: художник делает «ничто» и сам художник «никто». Зритель чувствует себя униженным, так как, не понимая смысла, он думает, что не дорос до понимания художника, а там очень часто и понимать-то нечего, так как это и смысла часто не имеет, а зрителю предлагается пофантазировать, попробовать как бы мысленно дописать, додумать произведение художника. Следует помнить, что слово «безобразно» означает отсутствие образа. А ведь задача любого из искусств – создание образа! Образы в искусстве – это мировоззрение художника или отражение общественных явлений в творчестве художника, это идеология и смыслы в искусстве.

В экспозиции современных художественных выставок отсутствуют произведения, выполненные в крепких академических традициях. Уровень учебных живописных работ в системе бакалавриата стал заметно ниже, что проявляется и в степени завершенности, и в техническом мастерстве, а также в знании методической последовательности выполнения живописного произведения.

Мерилом успешности современного художника-педагога становится участие его студентов в выставочной деятельности. В недавнем советском прошлом участие студентов в художественных выставках не поощрялось, так как приобщение студенческой молодежи к участию в выставках имеет двойственное значение: с одной стороны, это развитие и поиск творческой индивидуальности, с другой – неокрепшая психика подвержена тщеславной суете. Вначале необходимо освоить азы художественной грамоты, то есть научиться искусству, сформировать мировоззрение и только затем – творчество и возможность диалога со зрителем. Чем богаче внутренний мир художника, тем содержательнее должен быть разговор художника со зрителем. Поэтому задача педагога – воспитать будущего художника, а не только научить его владению художественными материалами [5].

Современное искусство является своего рода тараном или средством разрушения традиционного в искусстве. В. Рокотов так оценил современные тенденции в искусстве: «Постмодернизм рожден как утиль. Осознание своей вторичности наполняет его беспощадностью ко всему, что первично. Он нападает на то, что создано и осмысленно, с бритвой в руке, как безумец. Он режет и склеивает несоединимое, упиваясь своим шутовством. Он стремится пририсовать рога к каждой иконе. Его смех истеричен и исполнен нездорового торжества. Он оказался востребован как эстетический терроризм. На него сделали ставку, как в свое время сделали ставку на художественное безумие и экспериментаторство, уводящее искусство с дороги социальных протестов...» [6].

Подобные тенденции представляют угрозу развитию общества в целом, так как потеря смыслов в искусстве ведет к потере целей и смыслов в обществе, приоритетом в развитии которого становится не духовность, а потребительство. Искусство стало полем духовной брани и необходимо быть избирательным в отношении произведений культуры и смелее выражать неприятие современного антиискусства.

Движение современного искусства к отказу от создания образа и созданию новой реальности противоречит традиции русского изобразительного искусства. Оценивая тенденции развития современного изобразительного искусства, нельзя не заметить противоречивости в формировании художественных предпочтений будущих художников: при оценке учебных работ и требовании следовать критериям реалистического искусства, предъявляемому выставочными комитетами, которыми все чаще поощряются беспредметные композиции, а критерии невняты. Грамоты и дипломы стали присуждаться за «произведения», которые часто вызывают недоумение и непонимание даже в среде профессиональных художников. Ведь создание реалистического образа требует мучительных творческих поисков и высокого профессионального мастерства.

Важно привить молодежи следование русским национальным традициям в последующей творческой работе. Им необходимо понимание того, что есть служение искусству, которое требует огромного и повседневного труда, и что есть личное самодеятельное творчество, которым можно заниматься, не имея художественного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Шаляпин О. В.** Педагогика портретного искусства (педагогические принципы портретного образа в системе подготовки художника-педагога): дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2011. – 370 с.
2. **Шаляпин О. В.** Инновационные модели обучения в художественно-педагогическом образовании // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. – 2010. – № 3(67). – С. 228–231.
3. **Репин И. Е.** Далекое близкое. – М. : Художник РСФСР, 1986. – 488 с.
4. **Кравченко К. А., Щетинин И. Д.** Критерии оценки учебных работ студентов в процессе обучения академическому рисунку // Философия образования. – 2015. – № 5(62). – С. 140–149.
5. **Кравченко К. А.** Пути совершенствования современного художественно-педагогического образования // Философия образования. – 2014. – № 5(56). – С. 117–127.
6. **Рокотов В.** Чапаев и простота // Литературная газета. – 2012. – № 29.

REFERENCES

1. **Shalyapin O. V.** (2011). Pedagogics of portrait art (the pedagogical principles of a portrait image in system of training of the artist-teacher): diss. ... Dr. of Pedagogical Sciences. Moscow. (In Russian)
2. **Shalyapin O. V.** (2010). Innovative models of training in art pedagogical education. The Omsk Scientific Bulletin. Series: Society. History. Present, no. 3(67), pp. 228–231. (In Russian)
3. **Repin I. E.** (1986). Distant-close. Moscow: Artist of the RSFSR Publ., 488 pp. (In Russian)
4. **Kravchenko K. A., Shchetinin I. D.** (2014). Criteria of assessment of the studies of students in the course of training in the academic drawing. Philosophy of Education, no. 5(62), pp. 140–149. (In Russian)
5. **Kravchenko K. A.** (2014). Ways of improvement of modern pedagogical education. Philosophy of Education, no. 5(56), pp. 117–127. (In Russian)
6. **Rokotov V.** (2012). Chapaev and simplicity. Literary newspaper, no. 29. (In Russian)

BIBLIOGRAPHY

- Avsian, O. A.** (1985). *Nature and drawing on representation: teaching guide*. Moscow: Fine arts Publ., 152 pp., ll. (In Russian)
- Ermolaeva-Tomina, B.** (2003). *The Psychology of artistic creativity*. Moscow: Academic project Publ., pp. 302. (In Russian)
- Finogenov, K. I.** (1975). *Academic drawing and creative tasks*. In the book: Figure. Ed. by A. M. Serov. Moscow: Education Publ. (In Russian)
- Golovacheva, N. P.** (2009). *Skills development is drawing the students of art colleges: Diss. ...* Candidate of Pedagogical Sciences. Omsk. (In Russian)
- Ikonnikov, A. I.** (1998). *Ways of improving the system of training of academic drawing and graphic faculties of pedagogical universities: Diss. ...* Dr. of Pedagogical Sciences. Khabarovsk, 597 pp. (In Russian)

Kuzin, V. S. (2005). *The Psychology of art*. Textbook for higher education institutions Moscow: Publishing house «ONYX 21» Publ., 304 pp.: ill. (In Russian)

Kravchenko, K. A., Sukharev, A. I. (2012). Formation and evaluation criteria of decorative perceptions in the practice of special drawing. *Omsk scientific Bulletin*. Series Society. History. Present, no. 4(111), pp. 269–272. (In Russian)

Medvedev, L. G. (1987). *A way graphic art image in the classroom for academic drawing*: diss. ... Dr. of Pedagogical Sciences. Moscow. (In Russian)

Medvedev, L. G., Shalyapin, O. V. (2012). About the concept of development of continuous professional art education. *Professional Education in the Modern World*, no. 3, pp. 75–82. (In Russian)

Ponomarev, J. A. (1960). *The Psychology of creative thinking*. Moscow: Publishing house of APN RSFSR Publ. (In Russian)

Shalyapin, O. V. (2010). Innovative models of training in art pedagogical education. *The Omsk Scientific Bulletin*. Series: Society. History. Present, no. 3(67), pp. 228–231. (In Russian)

Volkov, N. N. (1950). *The perception of the object and drawing*. Moscow : Academy of PED. Sciences of the RSFSR Publ., 508 pp. (In Russian)

Принята редакцией: 21.04.2016

DOI: 10.15372/PHE20160317

УДК 741+378

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ

А. В. Голосай (Нижевартовск)

В статье рассмотрены критерии оценки и их особенности в учебной деятельности в процессе обучения академическому рисунку. Публикация рассматривает научно-методические аспекты, диагностику процесса изображения портрета и передачи зрительного образа, изображаемой натуры.

Автором особо отмечено, что обучение изобразительной грамоте – сложный процесс изучения способов, приемов и средств построения на плоскости натурной формы, ее пропорций, конструктивных, объемных, пространственных и материальных качеств. Вместе с тем все это еще не свидетельствует о профессионализме обучаемого, поскольку профессионализм проявляется полнотой и глубиной образного осмысления модели художником, подвижностью его пространственных представлений. Поэтому работа студентов оценивается не только по грамотности графиче-

© Голосай А. В., 2016

Голосай Александр Викторович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Нижевартовский государственный университет.

E-mail: al3745@mail.ru

Golosay Aleksandr V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Chair of Fine Arts, Nizhnevartovsk State University.