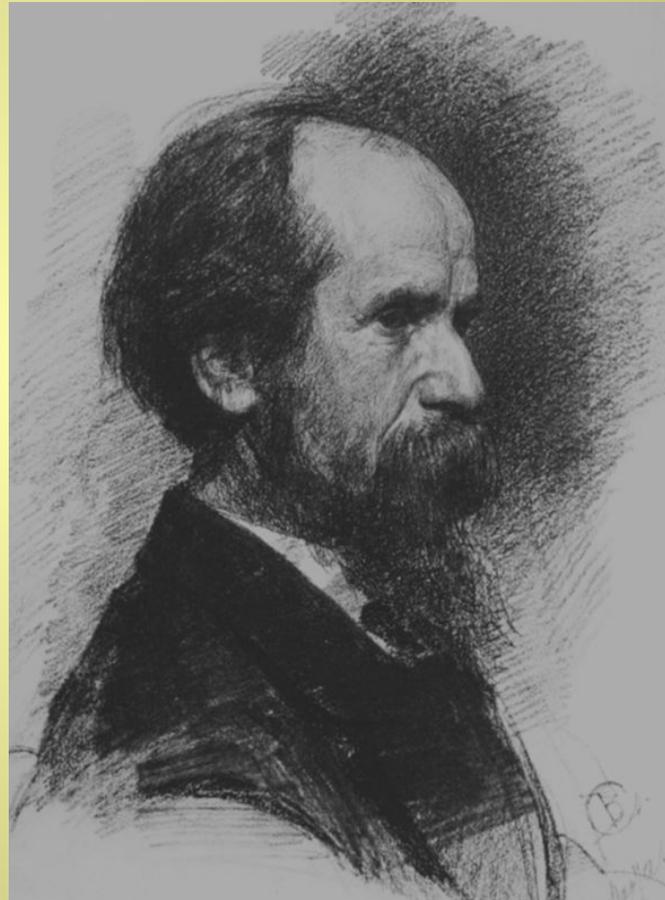

Отечественная история развития художественного образования

Обзорные лекции. Лекция № 2

4. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже 19-20 вв. (П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский)

- Большое влияние на развитие методики преподавания рисования оказал выдающийся отечественный **художник-педагог Павел Петрович Чистяков (1832-1919)**.
- Его взгляды на цели и задачи искусства и художественной школы начали формироваться в 60-е годы XIX века.

Чистяков считал, что «**хорошо учить, значит, любя
учить, а любя ничего не скучно делать».**

- Главную роль в системе Чистякова играла **картинная плоскость**, которая являлась посредником между натурой и рисующим, помогала
- сверять изображение с натурой. Именно поэтому всю свою систему рисунка в целом Чистяков назвал «**системой поверочного рисования**».

148. В. Е. Савинский. Рисунок

Следовательно

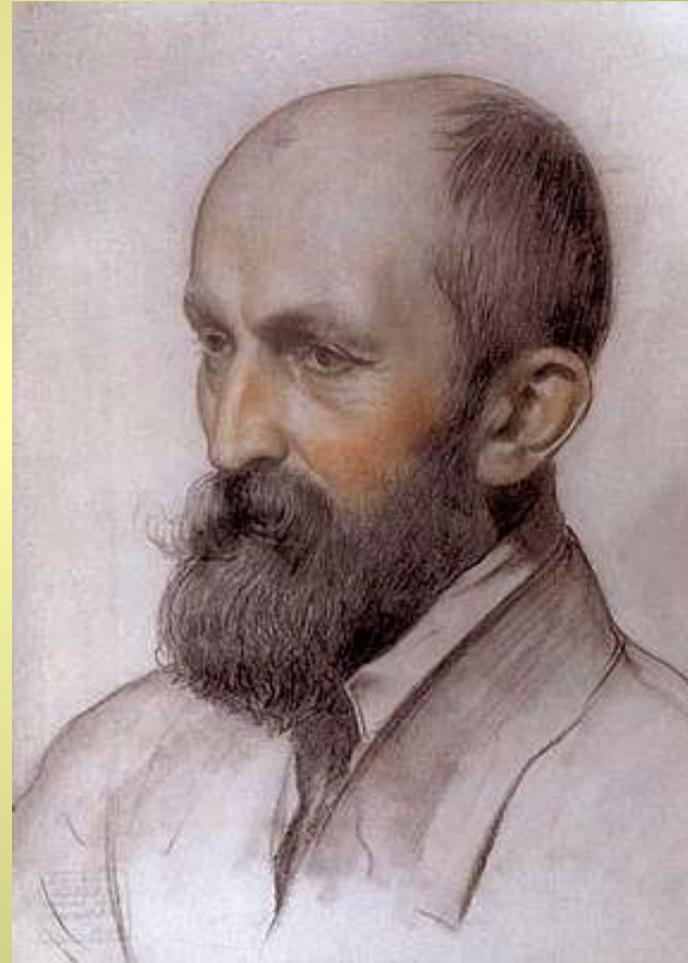
- **нужен даровитый глаз и знание предмета и законов.**
- Но линия — оригинал в пространстве не может быть нарисована верно вполне только посредством одного талантливойго глаза.
- Она требует поверки точной, основанной на самых точных приемах.
- Предмет, нарисованный наглаз и поверенный (картиной) плоскостью, как посредником, будет нарисован, как он кажется глазу и как он существует в данный момент

Специалисты считают,

- что «единственным настоящим доказательством ценности той или иной педагогической системы являются **практические результаты преподавания**».
- К концу педагогической деятельности Чистякова число его учеников было огромно. Не говоря уже об академических классах, где через его руки прошло несколько сот учащихся, большинство русских художников второй половины XIX века, соприкоснувшихся с Академией художеств, в той или иной мере пользовались его советами и указаниями.
- Но лучшим свидетельством роли Чистякова в истории русского искусства служит плеяда выдающихся мастеров - **Суриков, Репин, Polenov, Виктор Васнецов, Врубель, Серов.**

Среди широко известных художников-педагогов, оказавших влияние на развитие советской методики обучения рисованию в общеобразовательных школах, особого внимания заслуживают **Д. Н. Кардовский (1866-1943)**

- Кардовский старался не только "поставить глаз и руку" ученика, но, как и его учитель П. П. Чистяков, стремился повысить **художественную культуру учащегося.**
- Он давал правильное понимание реалистического рисунка, внушал любовь к природе и искусству, уважение к научным знаниям.
- Чистяков научил Кардовского не только понимать, видеть и строить объемную форму в рисунке, но и глубоко ее *анализировать.*

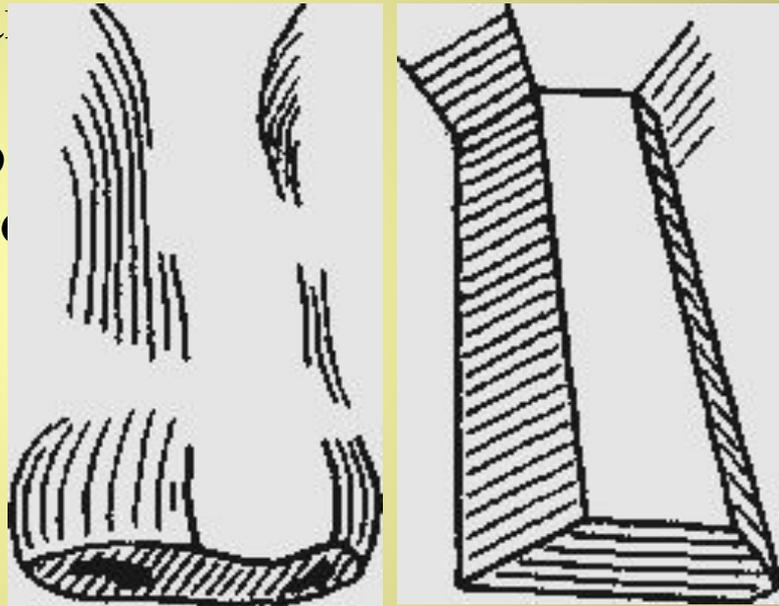

В основу своего метода

- Кардовский положил *принцип доступности*, так как считал, что начинающему трудно сразу понять и изобразить сложную форму предмета.
- Поэтому вначале ученику необходимо облегчить задачу, упростить форму; когда он поймет ее основу, ему можно разрешить переходить к уточнению. Этим методом Кардовский добивался **правильного и закономерного построения** изображения **трехмерной формы** на **двухмерной плоскости**.
- Например, рисуя с натуры крынку, ученик должен вначале наметить основу этой формы — цилиндр и шар, а затем уточнить по натуре.

Например,

- сложную форму предмета ученик должен вначале как бы **обрубить**. "Так, например, рисуя нос, надо руководствоваться тем, что нос есть призма, ограниченная в пространстве четырьмя основными плоскостями, но рисовать нужно не призму, а живой нос»

- В защиту традиций реалистической школы искусства, академического направления в преподавании рисунка встает целая плеяда русских художников-педагогов. Среди них И. Е. Репин, В. А. Серов, И. Ф. Ционглинский, Д. Н. Кардовский, Д. А. Щербиновский и многие другие.
- Все эти художники-педагоги очень много сделали не только для развития методов преподавания, но и в области подготовки педагогов-художников.

Однако,

- С конца 19 века в вопросах теории и методики стали преобладать **формалистические установки.**
- Даже в области элементарного обучения рисования начался полный **отход от познания природы.**
- Все было направлено на **внешнюю, формальную сторону дела, на общие проблемы художественного и эстетического воспитания.**

Вывод:

- К началу 20 века академическая система рисунка была разрушена. Не было единых методов, единых взглядов. Каждый художник-педагог учебный рисунок рассматривал со своей субъективной точки зрения.
- Существенным недостатком многих работ было и то, что все методические положения строились на случайных, субъективных рассуждениях отдельных авторов, без достаточного научного обоснования установок реалистического искусства.
- Серьезная и последовательная научная разработка вопросов методики преподавания рисования в общеобразовательных школах начала осуществляться уже в советское время.

5. Советский и современный период художественного образования.

- Основным методом преподавания искусства становится метод «свободного воспитания», направленный на развитие и сохранение творческой индивидуальности ученика с первых шагов обучения, без «давления со стороны педагога».

Советское общество конца 20-х начала 30-х годов ощущает недостатки в системе художественного образования.

- Ослабление связей с традициями академической школы изобразительного искусства. В начале 20-х годов во многих школах детей не учили правильному, реалистическому рисованию.
- Отсутствие единой методической основы в художественном образовании привело к тому, что руководящую роль в школе получил К. С. Петров-Водкин, выдвинувший свою систему, так называемый **«объективный метод»**

„Объективный метод“ отражал формалистические теории К. С. Петрова-Водкина, с его „лекальностью“, „трехцветкой“ и так называемой „сферической перспективой“.

- Разработанные К. С. Петровым-Водкиным в 1921 году учебные планы и программы предполагали ряд последовательных постановок по изучению сугубо формальных законов изображения... Все это привело к абстракции и схематизму. Высшая художественная школа стала изолированной от живой советской действительности.

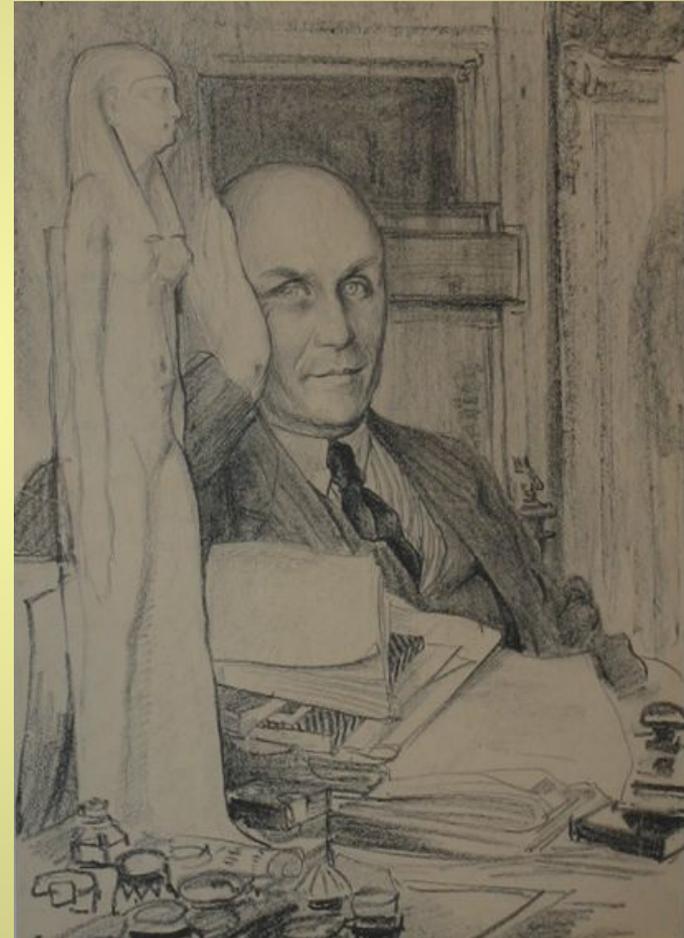

- Разработка методики преподавания рисования в школах шла в 20-е годы по самым различным направлениям, но из них широкое распространение получили два названных выше: методика развития "свободного творчества" и "комплексный" метод обучения.

Ярким представителем теории "свободного воспитания" и лежащей в ее основе биогенетической теории был

А. В. Бакушинский.

- Это был крупный искусствовед, сумевший привлечь к изучению творчества детей большую группу талантливых людей. Но для его деятельности характерны и крупные ошибки. Так, он утверждал, что на творческую деятельность ребенка оказывает влияние **"подсознательный родовой фактор"**. "Период изживания родового начала в области творчества требует от педагога возможно **меньшего вмешательства** в творческие намерения и действия ребенка.

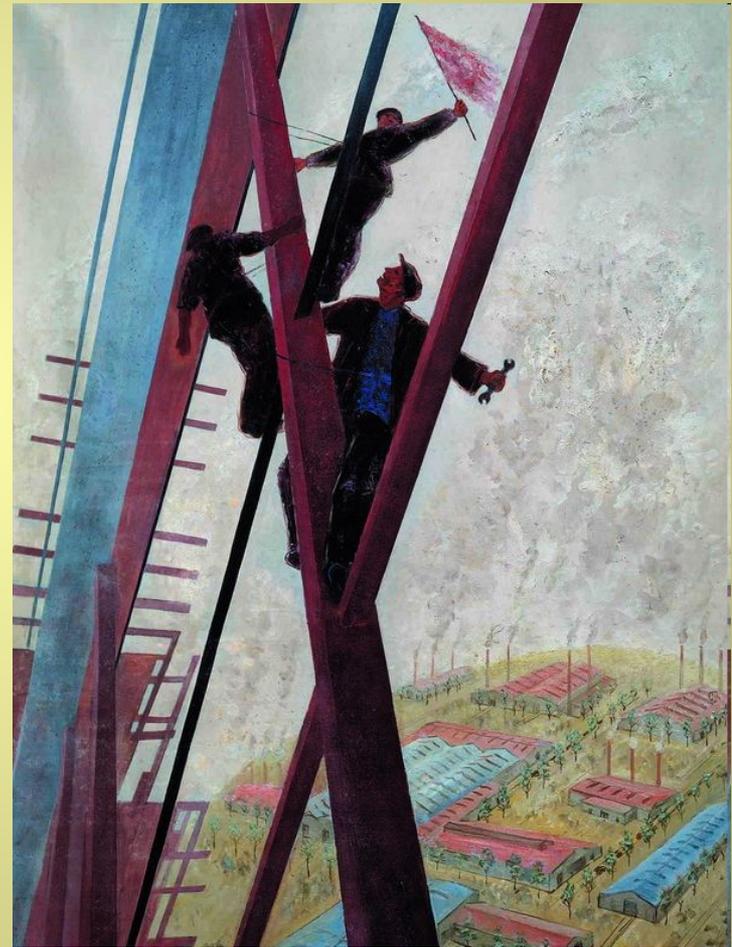
Поклонники теории свободного воспитания

- по-прежнему культивируют **метод** предоставления ученику полной свободы, а педагог отодвигается на задний план. Весьма показательно в этом отношении свидетельство известного американского дирижера Леопольда Стоковского: "Немало ценных наблюдений было сделано в школе Санта Барбара (Калифорния).

С 1932 года начинается новый период развития методики преподавания рисования.

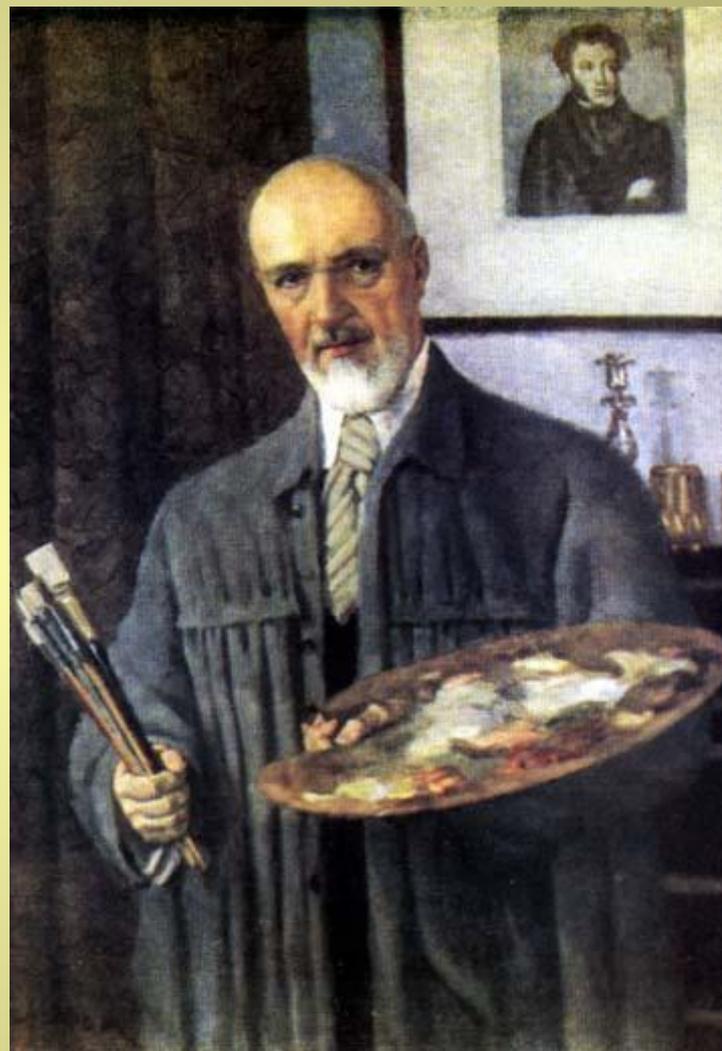
- Программа, выпущенная в 1932 году по-новому определила содержание учебного материала и методы обучения рисованию. В ее основу было положено рисование с натуры. Наряду с ним программа отводила место рисованию на темы, по представлению, декоративному рисованию. Важное значение придавалось беседам об искусстве. Беседы должны были знакомить учащихся с произведениями изобразительного искусства, способствовать идейному и политическому воспитанию.

Роль Дмитрия Николаевича Кардовского

- в становлении и развитии художественно-педагогического образования в нашей стране еще не получила должного освещения в литературе, еще не вполне раскрыты и методические установки этого замечательного художника-педагога.
- Между тем именно Д. Н. Кардовскому как зачинателю мы обязаны появлением высших учебных заведений, готовящих учителей рисования для средней школы.
- Д. Н. Кардовский и его ученики были инициаторами создания в 1939 году первого Учительского института, на базе которого в 1942 году был открыт художественно-графический факультет в Московском городском педагогическом институте имени В. П. Потемкина.

- Известный вклад в дело развития методов преподавания рисования в общеобразовательных школах внес и **Константин Федорович Юон.**
- Придавая важное значение научному обоснованию метода преподавания, Юон считал, что даже технические вопросы рисунка должны рассматриваться с научной точки зрения:

- "Мне хотелось сказать еще несколько слов о связи науки с искусством. Тут связь двойкая. С одной стороны, искусство, рисунок связаны со всеми другими научными предметами преподавания, как география, история, естественные науки — зоология, ботаника, геология — или такие, как физика, химия, математика.

- С другой стороны, я говорю о **научном понимании мира** явлений или о научном понимании таких областей, как фактура. Она разная, одна — в природе, другая — в рисунке.

К 40-м годам

- советская школа рисунка прочно становится на путь реалистического искусства. Утверждаются принципы и методы обучения рисованию. Назревает необходимость более глубокого научного решения проблем учебного рисования.
- Большое влияние на дальнейшее развитие советской методики преподавания рисования в средней школе оказали Академия педагогических наук РСФСР (1943) и Академия художеств СССР (1947).

В 50-е и 60-е годы

- появляется и целый ряд научно-исследовательских работ, которые во многом обогатили теорию методики преподавания. Эти работы помогли методистам рисования правильнее подходить к решению своих проблем.
- В целях упорядочения методической работы в школах в 50-е годы возникает идея создания специальных учебников по рисованию. Ранее учебников по рисованию для средних общеобразовательных школ не издавали ни в России, ни за границей.

В 1957 году

- вышли в свет первые пробные учебники для первого и второго классов (автор Н. Н. Ростовцев), а затем методическая записка к ним'. В 1961 году вышли еще два учебника — для третьего и четвертого классов (автор Н. Н. Ростовцев). В основу всех этих учебников была положена система П. П. Чистякова, приучающая детей к рисованию с натуры с первых шагов обучения.

- Пересмотр содержания программ и учебных планов привел к перестройке методов преподавания рисования в школе. Рисование стало рассматриваться как одно из важных средств познания мира. При обучении рисованию преподаватель должен был вести урок так, чтобы учащиеся приобретали необходимые знания и навыки, чтобы они рисовали осмысленно.

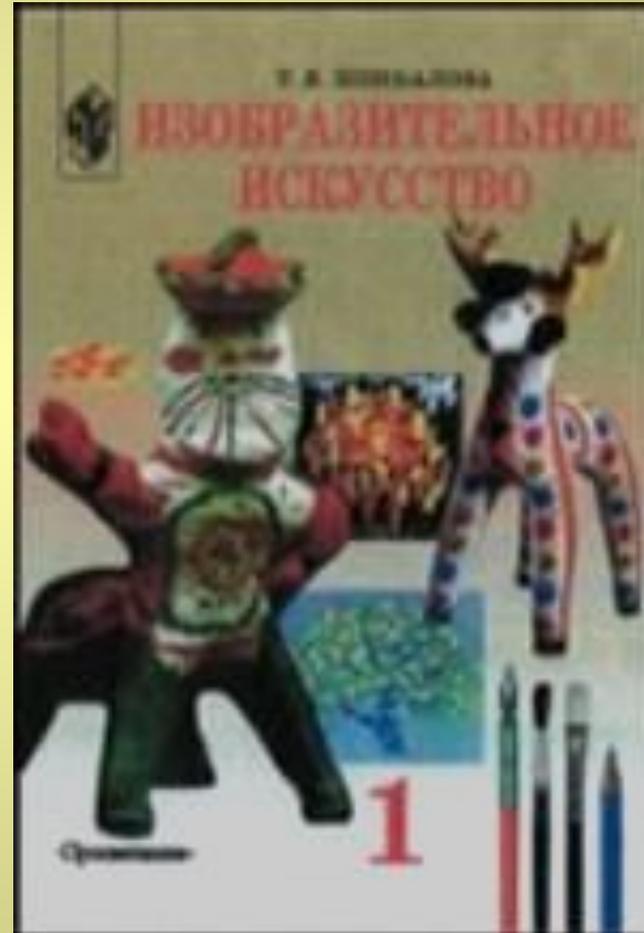
Программа “Изобразительное искусство и художественный труд” разработана в 1970-1975 годах группой ученых. Научный руководитель - Неменский Б.М.

- В основе программы лежит концепция: "Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной".

Программа “Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства.” разработана группой ученых под научным руководством **Шпикаловой Т.Я.** 90-е годы

- Программа составлена для школ, гимназий и лицеев с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Авторами программы являются Шпикалова Т.Я., Сокольникова Н.М., Светловская Н.Н., Ершова Л.В., Величкина Г.А. и др. Основная цель программы - это развитие личности школьника на национальной основе.
- Программа предоставляет право каждому школьнику освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни.

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

- Приоритетные моменты политики российского образования в начале XXI века, отраженные в Национальной доктрине развития образования Российской Федерации (2014), Законе Российской Федерации «Об образовании» (2004), «Концепции модернизации структуры и содержания общего российского образования», рассчитанной на период до 2012 года, выделяют проблему **совершенствования существующей системы воспитания подрастающего поколения.**

Важность вопросов нравственного воспитания, которое является неотъемлемой частью качественного образования, подчеркивается в «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации».

- В документе отмечаются **проблемы единства и целостности России в новых исторических условиях, согласования интересов всех народов, ее населяющих, развития национальных языков и культур, указываются на необходимость разработки программ и курсов, способствующих воспитанию, ознакомлению детей, молодежи, населения с духовным богатством народов России, воспитанию у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям народов страны.**

Вывод

- **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ** рассматривает проблемы направленные на формирование творческого мышления, нравственных качеств личности учащегося, умение жить в гармонии в полиэтническом обществе в процессе изучения изобразительного и народного искусств. Ведь нарушение этой гармонии приводит к конфликтам, к нарушению стабильности, социального благополучия, как отдельной личности, так общества в целом.