

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ СИБИРИ

УДК 7

*В.И. Бочковская,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

*Н.В. Гречнева,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля,
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА

Затронуты такие основополагающие педагогические понятия, как духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, художественная культура. Формирование принципов и методов целенаправленного художественного воспитания подрастающего поколения связано, с одной стороны, с процессами определения и осознания родовой, видовой, жанровой и социальной дифференциации искусств, а также с утверждением места художника в обществе, с другой — с определением общих принципов популяризации художественных знаний.

Прослежена история возникновения и развития художественно-эстетического образования в России. На примере анализа организации учебного процесса в детских художественных школах и студиях авторы де-

лают выводы о том, как происходит процесс постепенного воспитания школьников и молодежи средствами искусства.

Ключевые слова: художественное воспитание, художественное образование, культура, искусство, эстетика.

V.I. Bochkovskaya,

Candidate of Historical Sciences,

*Associate Professor Department of History of Art, Costume and Textile
(Altai State University, Barnaul)*

N.V. Grechneva,

candidate of art history,

*associate professor Department of History of Art, Costume and Textile,
(Altai State University, Barnaul)*

EDUCATIONAL FUNCTIONS OF ART

The article deals with such fundamental pedagogical concepts as: spiritual and moral education, aesthetic education, artistic culture. The formation of principles and methods of purposeful artistic education of the younger generation is connected, on the one hand, with the processes of determining and understanding the generic, specific, genre and social differentiation of arts, as well as with the approval of the artist's place in society, on the other — with the definition of General principles for the popularization of artistic knowledge.

The history of the origin and development of artistic and aesthetic education in Russia is traced. By analyzing the organization of the educational process in children's art schools and studios, the authors draw conclusions about how the process of gradual education of schoolchildren and young people by means of art takes place.

Keywords: art education, art learning, culture, art, aesthetics.

Художественное воспитание, являясь важнейшей частью духовно-нравственного воспитания, способствует формированию эстетического сознания личности, занимается развитием зрения, слуха, пространственных, цветовых, конструктивно-композиционных способностей, качеств, необходимых для получения любой профессии. С помощью наставника, способного, учитывая возрастные и психологические особенности, направить интерес ребенка на мир искусства, решается задача художественного воспитания ребенка в учебном процессе.

Художественное воспитание принято делить на стихийное и педагогически направленное. Каждый вид искусства (музыка, живопись, архи-

тектура, скульптура и т.д.) характеризуют особые качества. Именно они определяют специфику приобщения детей раннего возраста к восприятию прекрасного, а также освоению навыков практической деятельности. Приобщение ребенка к различным видам искусства происходит через их восприятие и собственную творческую деятельность. Таким образом, искусство входит с первых лет в жизнь ребенка как часть окружающего мира. Подрастая, ребенок осознанно входит в действительность, учась отбирать то, что наиболее соответствует его природным задаткам. Именно поэтому так необходимо включать в образовательный процесс художественное воспитание. Знакомство с особенностями различных видов искусства устанавливает связь развивающейся личности с различными сторонами мировой художественной культуры.

Само понятие «культура» родилось в Древнем Риме как оппозиция понятию «натура», т.е. природа. Оно обозначало «обработанное», «возделанное», «искусственное» в противоположность «естественному», «первозданному», «дикому» и применялось прежде всего для разграничения растений, выращиваемых людьми, от дикорастущих. Со временем слово «культура» стало вбирать в себя все более широкий круг явлений, общими свойствами которых было их рукотворное начало, а не природное происхождение. Исходя из этого, находясь внутри сферы культур, сам человек воспринимался как творец и «возделыватель» своих индивидуальных способностей и талантов. Культура и искусство приобретали для него смысл «образования», «воспитания». Необходимой составной частью эстетического и художественного воспитания является собственное художественное творчество, проявление своих способностей. Творчество в первую очередь является проявлением и выражением личности. В творчестве в образной форме человек создает собственный мир, в котором находит выражение его отношение как к окружающему миру, так и к себе. В творчестве в художественной форме проявляется внутренний мир.

Еще древними цивилизациями хорошо осознавались воспитательные функции искусства. Особенно это проявилось в искусстве античности. Создание каждого произведения было событием не только для авторов, но и для всего города, обязывая творца к взыскательности и осознанию своей высокой гражданской миссии. Воспитательная и просветительская роль искусства в Греции была огромной. Искусство древности выступало как сильнейшее средство общественного, религиозного, эстетического воздействия, оказывало влияние на формирование мировоззрения человека. По мнению советского и российского философа и культуролога М.С. Кагана, на протяжении всего развития

истории культуры степень приобщения к искусству характеризовала его способности не ограничиваться удовлетворением одних только физиологических и утилитарных потребностей. Культура определяет общий уровень духовности, эмоциональной «чувствительности», эстетической восприимчивости человека, развивает его духовный потенциал. Это дает нам основание утверждать, что функция искусства по отношению к человеку как таковому — это его, в буквальном смысле этого слова, очеловечивание [1, с. 20–21]. Таким образом, функция искусства по отношению к человечеству состоит в его гармоничном духовном возвышении, которое включает в себя как необходимый, но важный момент развитие эстетического сознания человека.

Формирование методов и принципов целенаправленного художественного воспитания подрастающего поколения связано, с одной стороны с определением общих законов и принципов распространения художественных знаний, с другой — с процессами осознания, определения и утверждения родовой, видовой, жанровой и социальной дифференциации искусств и, конечно, с тем, какое место занимает «художник» в том или ином обществе. Одним из первых опытов в этом направлении стал монументальный многотомный труд о сложных явлениях духовной культуры итальянского архитектора и художника XVI в. Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения» (собрание 178 биографий художников Италии эпохи Возрождения с описанием некоторых их произведений). В XVIII в. Ф. Шиллер проанализировал отличие строго научного познания от научно-художественного, суть которого состоит прежде всего в создании условий, благоприятствующих познанию или формированию установки на восприятие объекта познания и эстетического переживания.

В это же время в связи с появлением жанра литературной популяризации научных знаний немецким философом и писателем И.Г. Гаманом было выявлено противоречие между тем, как изложены знания о науке и культуре, и психологическими особенностями юных читателей. В XX в. самым распространенным методом массового художественного воспитания в преподавании искусства в школе стало построенное на научном исследовании популярное повествование. Также одним из методов действенного художественного воспитания явилась популяризация искусства средствами научно-популярной литературы, кинематографа, телевидения, музеев и галерей.

В России попытки превратить процесс художественного воспитания учащихся общеобразовательных школ в систему предпринимались

главным образом в лицеях и гимназиях, начиная еще с 20-х гг. XIX в. Во второй половине XIX в. к художественному воспитанию учащихся стали обращаться и начальные школы. А уже на рубеже XIX–XX вв. разработкой проблемы школьного художественного образования и воспитания целенаправленно занялось педагогическое сообщество. В работу включились издательства и музеи. Значительное место в этот период стало уделяться подготовке преподавателей истории искусства.

Сразу же в первые годы установления советской власти были приняты меры по созданию системы, в основе которой был школьный урок, содержащий в себе различные формы популяризации искусства. В центре внимания трудов русского историка и философа Г.П. Федорова оказывается проблема источников, механизмов и закономерностей культурного развития общества. Он считал, что первой задачей советской власти должна стать задача воспитания нового культурного слоя в России, а также организация послереволюционной культуры. По мнению ученого, эту задачу можно разрешить в масштабах страны только через школу [2, с. 273]. В книге «Судьба и грехи России» он пишет об образовании: «Для обеспечения непрерывной работы в области духовной культуры необходимо воссоздание разрушенной системы гуманитарного воспитания и гуманитарных наук. В университете это означает восстановление историко-филологического и юридического факультетов, в строе народного образования — гуманитарной классической школы» [2, с. 273].

В начале XX в. была разработана программа художественного образования, охватывающая классные и внеклассные формы работы. В рамках единой трудовой школы программа предусматривала наглядное знакомство с памятниками изобразительного искусства, живописи, скульптуры и архитектуры. Повсюду открывались художественные студии, кружки и школы, проводились беседы и лекции, в том числе по истории искусства. А также получили распространение экскурсии в музеи, на выставки, за город для знакомства с памятниками архитектуры.

Ведущую роль в разработке теории и методики проведения экскурсий сыграл русский и советский искусствовед, теоретик и практик эстетического воспитания педагог А.В. Бакушинский. Сделанные им в процессе исследования выводы совпадали с наблюдениями директора Музея изящных искусств (в настоящее время — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина) Н.И. Романова. Искусствоведы пришли к единому мнению о том, что наибольший эффект в художественном воспитании имеют систематические экскурсии. Именно по-

средством экскурсий, через близкий контакт с подлинными произведениями художников разных эпох возможно шаг за шагом подводить подрастающее поколение к пониманию искусства.

Но осуществлению замыслов по целенаправленному художественному воспитанию учащихся мешала реальность, так как с 20-х гг. школа главным образом ориентировалась на узкопрактическое образование. А такой предмет, как «Рисование», считался всего лишь подготовкой к урокам черчения. Поэтому осуществить на практике программные замыслы всеобщего систематического художественного воспитания детей средствами искусства долгое время не удавалось. Серьезная работа по изучению особенностей восприятия искусства юными зрителями шла в основном вне стен учебных заведений — в художественных музеях, выставочных и концертных залах, театрах (Н.И. Сац и др.).

В 70-х гг. по инициативе и под руководством Союза художников и Союза композиторов лаборатории Научно-исследовательского института художественного воспитания Академии педагогических наук приступили к созданию системы художественного воспитания учащихся средствами искусства. Наибольшую известность получили программа художественного развития, в основе которых была заложена единая и всеобъемлющая система эстетического воспитания, разработанная под руководством Б.М. Неменского, и программа музыкального образования, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского. В статье Б.М. Неменского «Проблема единой системы эстетического воспитания» рассмотрены уже устоявшиеся формы приобщения детей и юношества к искусству. Первая форма — обязательный для всех школьный предмет, вторая форма — разветвленная сеть детской и юношеской художественной самодеятельности, третья — детские художественные вечерние школы [3, с. 65]. По мнению Неменского, у искусства в контексте художественного образования существуют три ипостаси: 1. Искусство как культура. 2. Искусство как творчество. 3. Искусство как язык [3, с. 61–64]. Исходя из этого, учебные предметы гуманитарного цикла в общеобразовательной школе призваны воспитывать и обучать будущих зрителей. Искусство перед ними должно предстать как наследие культуры предков. Художественная школа, наоборот, призвана развивать навыки и знания будущего художника. Здесь наследие прошлого предстает как основа будущей профессии. Именно в этом и заключается основное отличие таких понятий, как «художественное образование» и «художественное воспитание». В конце XX в. в практике общеобразовательных школ стали использоваться варианты программ художественного воспитания Д.Б. Кабалевского и Б.М. Неменского, разрабо-

тываемые для отдельных регионов, а также специально для отдельных учебных заведений.

В настоящее время в России система преподавания искусства детям включает детские сады, общеобразовательные школы, внеклассную и внешкольную работу при домах культуры, центрах народного творчества, студиях по месту жительства, при музеях, обществах охраны природы, памятников культуры и искусства, хоровых обществах, детских театрах, художественных студиях и других организациях культуры. Проводятся смотры, конкурсы, фестивали, вернисажи, выставки художественного творчества. Для желающих заниматься художественным творчеством существуют детские школы искусств, художественные и музыкальные школы, в том числе средние школы и интернаты для одаренных детей.

Для изучения художественного творчества и оказания помощи школам и внешкольным учреждениям в начале 30-х гг. XX в. в ряде крупных городов страны были созданы дома художественного воспитания детей, объединенные в 1952 г. с домами пионеров и школьников и преобразованные позже в своем большинстве в дома детского творчества. В 1946 г. образован Научно-исследовательский институт художественного воспитания Академии педагогических наук СССР (позднее вошедший в состав Российского авторского общества) [4, с. 552]. Научные и методические проблемы художественного творчества разрабатывают также и другие педагогические научно-исследовательский институты, методические кабинеты, находящиеся в системе повышения квалификации педагогов.

Под эгидой ЮНЕСКО с начала 50-х гг. действуют международные организации воспитания детей средствами искусства: в области изобразительного искусства — International Society for Education through Art, INSEA; музыки — International Society for Music Education, ISME; детской литературы — International Board on Books for Young People, IBBY, а также Международный совет музеев и другие национальные комитеты, отделения, фонды, имеющиеся во многих странах, в том числе и в России [4, с. 552].

Проведем некоторый анализ современной системы воспитания детей и молодежи средствами изобразительного искусства. Огромную роль в этом процессе, на наш взгляд, играют художественные школы и школы искусств (ДХШ и ДШИ), а также художественные студии. Охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет обучением в ДШИ от общего числа детей данного возраста в 2016 г. в России составил 11,8 % [5, с. 199]. Классическая государственная художественная школа

включает в образовательный процесс такие дисциплины, как: рисунок, живопись, композиция, история искусства, декоративно-прикладное искусство и дизайн, скульптура. При поступлении в государственную школу ребята сдают вступительные испытания по рисунку, живописи и композиции и только при условии успешной их сдачи зачисляются в первый класс школы. По данным исследователя А.О. Аракеловой, наибольший конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы на 2016/2017 учебный год был в Москве и Санкт-Петербурге, соответственно 2,6 и 2,2 человека на место [5, с. 201]. Принимают в ДШИ и ДХШ детей с 10–11 лет, а обучение длится 5 лет.

У каждой школы могут быть свои особенности, например, в Барнаурской детской школе искусств № 1 многие годы реализуется программа восьмилетнего обучения, на которую принимают детей с семилетнего возраста. Существуют школы архитектурного профиля (детская школа искусств «Старт», г. Москва). В художественных школах России бережно сохраняют традиции классического художественного образования. Система обучения выстроена таким образом, что на каждом занятии речь идет о принципах построения гармоничных соотношений. В академическом рисунке это — гармония линий, пятен и формы, в живописи — это гармония цветовых сочетаний, гармония композиционных решений. Базой для развития собственного творческого потенциала ребенка является классическое искусство, начиная с архитектуры и скульптуры Древней Греции и Древнего Рима и заканчивая современным искусством XX–XXI вв.

Художественная школа сегодня — это многопрофильный центр эстетического развития, который включает оборудованные учебные классы-мастерские, выставочные залы, библиотеку по искусству, школьный музей. Мощным стимулом для занятий искусством является участие ребят в конкурсах различного уровня, а также встречи с художниками, посещение выставок, поездки на пленэр (летнюю практику). Все это формирует личность ребенка, делает его мир более разнообразным и духовным, развивает коммуникативные навыки, необходимые каждому человеку для дальнейшей жизни.

Важную роль, а возможно, и основную в художественной школе или студии играют профессиональные наставники, мастера, которые могут заинтересовать, мотивировать, сделать обучение интересным и увлекательным, развить заложенные в ребенке творческие способности и эстетические чувства. Рисунок ученика для учителя как важный документ, по которому ясно можно увидеть его настроение, его увлечения, полет фантазии. Рисунок, выполненный руками ребенка, явля-

*Рис. 1. На занятиях
в художественной студии
«Арт-Шар»
(фото из архива
В.И. Бочковской, 2016 г.)*

*Рис. 2. Студенты института
искусств и дизайна
Мария Лызлова
и Ангелина Савочкина
(фото из архива
Н.В. Гречневой, 2020 г.)*

ется для него большой ценностью, которую взрослые не всегда оценивают по достоинству. Хороший учитель найдет слова поддержки творческих поисков ученика, порадует успеху и, конечно, подскажет, как можно сделать работу еще лучше. Взаимопонимание между мастером и учеником является обязательным условием успешного обучения и воспитания. Обучение в сфере искусства должно строиться не на пассивном восприятии, а на активном практическом овладении мастерством, поэтому сам учитель должен показывать личный пример, заниматься творчеством, участвовать в художественной жизни своего города, поселка.

Художественные студии при учреждениях или личные студии художника-мастера известны еще со времен эпохи Возрождения. Обучение рисованию в авторских школах проходит более индивидуально. Не каждому ребенку подходит классно-урочная система, как в ДХШ. На базе Алтайского государственного университета в 2015 г. была создана художественная студия рисунка

и живописи «Арт-Шар». Основными направлениями развития образовательной деятельности студии стали:

- обучение академическому рисунку;
- обучение основам масляной живописи;
- обучение основам акварельной живописи;
- обучение изобразительному и декоративному искусству;
- участие в художественных выставках и конкурсах по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и дизайну.

Студию посещают младшие и старшие школьники, студенты, а также жители города Барнаула разных возрастов (рис. 1). Все занятия ведут высококвалифицированные специалисты в области изобразительного искусства, имеющие большую практику преподавания данного предме-

та. Разработаны и утверждены учебные планы и программы студии.

Для поступления в студию не нужно сдавать вступительные экзамены, большинство учеников поступают без какого-либо образования и опыта в рисунке и живописи, но всех объединяет желание научиться. Обучение начинается с самых азов, для каждого ученика выстраивается индивидуальная траектория обучения. Студийцы радуют своими успехами. В декабре 2017 г. приняли участие в выставке «Рождественский вернисаж» в АлтГУ, в мае 2017 г. принимали участие в коллективной выставке в галерее «Универсум». Ученица из группы для школьников Соня Евсеева стала дипломантом краевого конкурса, посвященного Дню матери (конкурс проводился краевой научной универсальной библиотекой им. Шишкова). Дипломантом Всероссийского конкурса «Удивительный мир флоры» стала Шадрина Тамара. 2020 год порадовал успехами наших студентов-первокурсников и будущих абитуриентов, а в настоящее время учеников художественной студии «Арт-Шар».

Студентки первого курса направления подготовки «Дизайн костюма и текстиля» Ангелина Савочкина и Мария Лызлова участвовали в конкурсе на создание проектов костюма «Мода и стиль» в Воронеже и стали дипломантами этого конкурса. У Ангелины — диплом 2-й степени за разработку эскиза с элементами русского костюма, а у Маши — диплом 3-й степени за разработку эскиза с элементами японского костюма (рис. 2).

Диплома 1-й степени конкурса была удостоена Софья Мирошникова за эскиз костюма «Красная луна». В настоящее время Соня учится в 11 классе и занимается в художественной студии при Алтайском государственном университете, много рисует, особенно ей нравится изображать фантастических героев в необыкновенных костюмах. Этот конкурс стал первым в ее творческой биографии. В проектах у девочек

Рис. 3. Ученики студии «Арт-Шар» Александра Звягинцева и Евгения Злобина (фото из архива Н.В. Гречневой, 2018 г.)

Рис. 4. Учащиеся художественной студии «Арт-Шар» и преподаватели студии Бочковская В.И. и Гречнева Н.В. (фото из архива Н.В. Гречневой, 2016 г.)

продолжать творческие поиски и принять участие в художественной выставке в галерее «Универсум» (рис. 3).

Одно из наиболее востребованных направлений — подготовка будущих абитуриентов к вступительным испытаниям по рисунку. На занятиях даются основополагающие принципы академического рисования: основы линейной и воздушной перспективы, основы передачи объема и пространства, а также основы композиции. Посещают студию и студенты других институтов нашего вуза, возможность творческого самовыражения привлекает их на занятиях (рис. 4).

У студии есть большие перспективы развития и в других направлениях, востребованных населением г. Барнаула.

Последнее время активно развивается сфера онлайн-обучения. Разрабатываются онлайн-курсы по изобразительному искусству. Для тех, у кого нет возможности посещать художественную школу или студию, это прекрасный выход, главное, найти именно тот курс, где методически грамотно, ясно и профессионально формулируются темы и задания.

Самым важным результатом осуществления творческой деятельности является дальнейшая успешность учеников: большинство школьников поверило в свои силы, занимаясь художественным творчеством, стали по-другому смотреть вокруг, научились замечать красоту и эстетически ее переосмысливать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Каган М.С. Социальные функции искусства. Л. : об-во «Знание» РСФСР, 1978. 34 с.
2. Федоров Г.П. Судьба и грехи России. СПб. ; София, 1991.
3. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М. : Просвещение, 1987. 253 с.
4. Российская педагогическая энциклопедия / под ред. В.Г. Панова. М.: Сов. энциклопедия, 1993. Т. 15. 607 с.
5. Аракелова А.О. Детские школы искусств Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития // Вестник КемГУКИ. 2017. № 41.

BIBLIOGRAPHY

1. Kagan M.S. Social functions of art. L. : “Knowledge” island of the RSFSR, 1978. 34 p.
2. Fedorov G.P. The fate and sins of Russia. StPb. ; Sofia, 1991.
3. Nemensky B.M. The wisdom of beauty. M.: Education, 1987. 253 p.
4. Russian Pedagogical Encyclopedia, ed. V.G. Panova. M. : Sov. Encyclopedia, 1993. T. 15. 607 p.

5. Arakelova A.O. Children's art schools of the Russian Federation: current state and development prospects // Bulletin of KemGuki. 2017. № 41.

УДК 72 (571.1)

Е.В. Русакович,
аспирант кафедры истории искусства, костюма и текстиля
(Алтайский государственный университет, Барнаул)

Научный руководитель — И.В. Черняева,
кандидат искусствоведения,
доцент, зав. кафедрой истории искусства, костюма и текстиля
(Алтайский государственный университет, Барнаул)

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ. ВОКЗАЛЫ — ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ НАЧАЛА XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Проводится обзор, типологизация и описание зданий железнодорожных вокзалов, внесенных в реестр памятников архитектуры на территории Западной Сибири, построенных в период возведения Транссибирской магистрали (с 1892 по 1917 г.)

Ключевые слова: вокзал, памятник архитектуры, типизация, проект, железная дорога.

E.V. Rusakovich,
postgraduate student of the Department of History of Art, Costume and Textile (Altai State University, Barnaul)

Supervisor — I.V. Chernyaeva,
candidate of art history, associate professor, head. Department of History of Art, Costume and Textile (Altai State University, Barnaul)