

ТРАДИЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

*Е. В. Скрипникова, кандидат педагогических наук, доцент,
ОмГПУ (Омск)*

Аннотация. В статье раскрывается значение традиций академического образования в системе современной подготовки студентов, подчеркивается, что поиск новых форм и методов обучения должен строиться на основе принципов академизма.

Ключевые слова: художественное образование, академизм, академизация, академическая школа, школа реализма, творческая деятельность, компетентность.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной педагогической наукой и практикой, является повышение качества общего и профессионального художественного образования. Условием достижения требуемого качества функционирования системы оказывается обеспечение преемственности на всех уровнях организации художественно-образовательного процесса. Одной из важнейших задач художественной педагогики является сохранение и интеграция лучших образовательных традиций.

Сохранение и развитие традиций академической школы рисования – это, прежде всего, сохранение профессиональной школы изобразительного мастерства. К сожалению, сегодня мы фактически наблюдаем, как академические традиции исчезают из художественного образования большинства стран Европы.

Живопись, рисунок, композиция и другие академические дисциплины открывают перед студентами приемы и методы реалистического отображения действительности, формируют художественную культуру, развивают профессиональные компетенции, так востребованные как в будущей профессиональной, так и в творческой деятельности. Они же призваны не только формировать и развивать знания, умения будущего специалиста, но и приобщать обучающегося к художественной культуре в целом.

Становление и развитие художественного образования в рамках высшей школы предполагает постоянный художественно-педагогический поиск новых форм и методов, и их реализации в методике преподавания академических дисциплин. В художественном образовании эти учебные дисциплины представляют основу подготовки будущих специалистов.

Художественные факультеты вузов должны закладывать основы профессионального мастерства, формировать мировоззрение художника – педагога, специалиста в области дизайна, декоративного или монументального творчества. Реализации этих задач важная роль принадлежит академическим дисциплинам.

Полноценное овладение ими позволяет постичь изобразительные правила и закономерности, посредством которых в изображении достигается цветовая гармония, объем, пространство, рождается художественный образ.

«Академизация – необходимая сторона развития художественной культуры, связанная с сохранением и развитием высших, наиболее совершенных традиций и образцов искусства, и созданием на этой основе художественной школы, профессионального образования. Понятие

«академический» в ряде научных источников представляется как придерживающий установленных традиций (нация, искусство)» [1, с. 7].

Чтобы говорить об академической школе в контексте современности, необходимо вспомнить историю становления академической системы образования.

Первые академии начинают складываться в Италии уже в XV–XVI веках. Изначально их было немало, в то время они представляли собою скорее некие объединения, общества по интересам. В этот период начала свою работу Витрувианская Академия в Риме (1542 год), Академия художеств во Флоренции (1563 год), чуть позже открывается Академия Святого Луки в Риме (1577 год).

Академии художеств словно бросали вызов тем ремесленно-цеховым отношениям, той системе обмена опытом, которая давно изжила себя («ученик – мастер») и не давала художнику глубокого систематического образования.

Первые подобного рода художественные заведения как раз старались создать условия для полноценного образования, сформировать основные понятия в различных областях знаний – от анатомии до философии. Уже с начала появления первых академий главное внимание акцентировалось на подражании искусству античности и великим мастерам эпохи Возрождения.

Наряду с академиями, находившимися под контролем власти и государства, продолжают открываться частные. Самая знаменитая из них – Болонская Академия художеств братьев Карраччи, распахнувшая свои двери в 1588 году. Именно в этой академии впервые была совершена попытка систематизации художественного образования. Опираясь на достижения великих мастеров высокого Возрождения, в академии творчески подошли к освоению великого наследия. Братья Карраччи не оставили после себя научных трудов, их письма – живые свидетельства того, что они сделали для художественного образования. В Болонской академии чуть ли не впервые была создана методика обучения разнообразным дисциплинам, прежде всего таким как – рисунок, живопись, композиция. Та профессиональная подготовка, которую получали в стенах академии обучающиеся, получила название «академическая». Обучение проходило здесь, начиная с копий античных статуй, со скрупулезного изучения анатомии человеческого тела, техники изображения, выполнения этюдов с образцов. Далее следовал этап изображения гипсов, натюрмортов, работа с живой природы.

XVII век можно смело назвать веком Академий. Контролируемая самим монархом во Франции, в Париже была создана Королевская Академия живописи и скульптуры (1648 год), позже ее назовут эталонной. Парижская Академия стала образцом, которому следовали при дворах других европейских государств. Это и Академия художеств в Вене, которая открывается в 1692 году, Академия в Берлине, открытая в 1694 году, в Лондоне в 1768 году. И, наконец, по инициативе графа Шувалова в Петербурге, в 1757 году, была основана Российская «Академия трех знатнейших искусств».

При Королевских академиях создаются и другие учебные заведения, которые выпускают профессиональных художников, скульпторов, архитекторов.

В XVII–XVIII веках художники-исследователи продолжают свои теоретические и практические изыскания в области изобразительного искусства и разрабатывают постулаты классической системы художественного образования, которые впоследствии приобретают доминирующий характер.

В XVII веке появляются выступления некоторых педагогов против метода копирования, который приводит лишь к подражанию и манерности. Они совершенно справедливо считали, что таким образом природный талант не развивается, а только губится.

В XVIII веке и до середины XIX века Академии художеств Европы, можно сказать, переживают свой «Золотой век». Академическая система образования того времени включала в себя самые передовые достижения художественной педагогики и практики. Художественное образование этого периода отличает планомерная, систематизированная система преподавания художественных дисциплин, каждый предмет и система в целом содержала четкие и ясные требования.

Как уже было сказано, в это время Академии художеств открываются во всех крупных городах. В 1758 году в Петербурге открывается «Академия трех знатнейших искусств», в которой, стоит отметить, обучали с детских лет. А в 1768 году, в Лондоне, известный художник и мыслитель Джошуа Рейнолдс основывает Королевскую Академию искусств.

Академические традиции в это время не только сохраняются, но и дополняются. Первостепенным принципом академизма остается направленность на наследие Античности и Возрождения. Как и античные мастера, нынешние также следуют идеалу прекрасного, а все несовершенное дорабатывается до совершенства, никаких дефектов и недостатков в изображении человека и окружающего мира. Ключевыми темами тематических картин, также как три века назад, оставались библейские сюжеты, а картины создавались исключительно в мастерских, о пленэрной живописи тогда не могло идти речи. Итак, с одной стороны, академии обогащаются опытом, традициями, классифицируются многие понятия, с другой стороны – формируются универсальные технические приемы работы.

Появление импрессионизма во Франции изменило многие устои и взгляды на живопись и рисунок. Именно импрессионисты наполнили свои работы игрой цвета и тени, показали, что мир полон цвета, цветовых оттенков, появляется пленэрная живопись.

В то же время в обществе XVII века происходят значительные изменения. Промышленная революция, новые революционные идеи стали расшатывать не только устои общества, но жёсткую, создаваемую веками систему академического образования. Так, строгий регламент на выбор сюжетов, запрет на стремления обучающихся привнести свою стилистику, выразительные формы, на собственное видение, на желание отказаться от жестких догм и правил, завели академическую систему образования в очень затруднительное положение.

Резюмируя все вышесказанное, стоит подчеркнуть, что период формирования и развития Академий пришелся на XVI–XVIII века, на протяжении которых можно увидеть становление и развитие академической системы образования. Далее мы наблюдаем период стагнации всей академической системы, не допускающей новые смелые решения в художественном образовании. В XIX веке Академии представляют собою заведения закрытого типа, принципы

обучения не меняются и начинают носить сословный характер. Прием в Академию осуществляется с юных лет, перевод из класса в класс происходит на основе положительной оценки.

В конце XIX века проблемы академической школы обострились, но ряд выдающихся художников-педагогов пытаются вывести образование на новый уровень, продолжая ратовать за реалистическое начало в искусстве. Споры о «красоте» и «правде» в этот период не утихали.

В 20–30-е годы XX века академические идеалы казались совершенно утраченными, в 30–50-е годы они возрождаются, но только в рамках идеологии соцреализма. С 50–60-х годов прошлого века продолжается разработка новых методических программ для художественных заведений средних школ и вузов, опирающиеся на «реалистическо-академические» методы.

На сегодняшний день мы становимся свидетелями многочисленных попыток смены содержания художественного образования, да и сами осуществляем поиск новых методов и форм работы с бакалаврами, магистрами, ориентируясь на концепции развития своего учебного заведения. Как видно, развитие методики преподавания академических дисциплин происходит в постоянных прениях между академическими требованиями и целями и задачами профессионального обучения.

Существование данного несоответствия, между существующими требованиями и реальными результатами, свидетельствует о том, что современное состояние преподавания академических дисциплин становится все более актуальной проблемой художественной теории и изобразительной практики.

Художественные факультеты вузов готовят специалистов, как правило, по нескольким направлениям: бакалавров в области изобразительного искусства, специалистов в области дизайна, художников декоративно-прикладного или монументально-декоративного искусства. Такое разнообразие специальностей диктует и определенный подход к каждому направлению. Поэтому преподаватели активно занимаются поисками нового изобразительного языка, технологий, приемов, методов, ориентируясь на современные потребности и требования образовательного стандарта.

Несмотря на такую активность в поисках новых приемов и методов изображения, при этом повсеместно наблюдается утрата подлинно реалистических ценностей и традиций в системе художественного образования, общее падение уровня профессионального мастерства, снижение качества академической подготовки студента.

Как было сказано выше, академические традиции были заложены еще на рубеже XIX–XX веков. Именно они определяли, что первоначально обучающийся приобретал базовые знания и навыки по основным художественным дисциплинам, куда входили – живопись, рисунок, композиция, пластическая анатомия, скульптура и проч. Овладев азбукой изобразительной грамоты, студент уже был готов более дифференцированно изучать ту область изобразительной деятельности, которая непосредственно связана с его будущей профессией. Таким образом, освоив на должном уровне основные академические дисциплины, выпускник учебного заведения имел возможность определить себя как «творец» в любой сфере художественной деятельности.

Сегодня подход к преподаванию академических предметов ограничен рамками госстандарта и очень малым количеством учебных часов. К сожалению, из учебных заданий исчезает такой вид рисования, как длительное, сложнопроработанное изображение. На этот вид рисования просто не хватает времени, ведь академические дисциплины настолько урезаны в часах, что в этот небольшой часовой отрезок преподаватели стараются включить все – от рисования гипсов до человеческой фигуры.

Таким образом, на сегодняшний день вырисовывается непростая проблема, требующая незамедлительного решения. Часто наблюдается и такая картина, когда выпускник вуза, имеющий очень хорошую подготовку по академическим дисциплинам, о чем свидетельствуют и его работы, и оценки в дипломе, теряется в профессиональной деятельности, не знает, как применить свои умения и навыки.

Мы живем в эпоху тотального распространения массовой культуры, цифровых технологий. Практически каждый активно применяет их на практике, в процессе обучения, но если мы, преподаватели, рассматриваем ИКТ только как инструмент решения определенных методических проблем, в среде студентов наблюдается распространения клипового мышления, клипового восприятия. В связи с этим падает интерес к рукотворному созданию рисунка, а некоторые из обучающихся считают такой подход откровенно архаическим. Ведь благодаря существованию цифровых инструментов, которые справляются с любыми задачами, реалистическое рисование, рисование с натуры теряет свою актуальность. Как результат, недостаточный уровень развития художественного восприятия, образного мышления, воображения у студентов.

Еще одна проблема заключается в том, что преподавание академических и специальных дисциплин осуществляются по отдельности.

Нужно помнить, что процесс создания изображения в соответствии с традиционными, академическими принципами, ни в коей мере не отрицает «творческий» подход. Академическое и творческое, новаторское направление, в процессе обучения, должны сосуществовать вместе.

Направление путей развития академического рисования, как системы, означает создание, формирование, воспитание профессионала, творческой личности, владеющей высоким уровнем академической грамотности. Само многолетнее формирование и становление принципов, идей, традиций русской школы изобразительного искусства не раз на практике доказывали свою состоятельность.

С другой стороны, когда совершается слепое бездумное следование устоявшимся традициям, без учета требований современной действительности, существует опасность утраты профессиональной культуры, и механическая трансляция традиций превращается в художественное рутинерство. Учебную работу над любым заданием, можно и нужно рассматривать и как «творческую», где студент осваивает разные стилевые направления, подходы, усваивает новый изобразительный язык, с учетом сохранения основных академических требований.

Стоит добавить, что в Европе многие Академии художеств сохранились и до наших дней, но система преподавания там претерпела значительные изменения. Другими словами, на Западе во многих школах утрачен главнейший компонент – обучение мастерству.

На сегодняшний день накоплен достаточно большой педагогический и методический опыт, помогающий осуществлять процесс обучения академическим дисциплинам в художественных вузах и на факультетах, работающих по программам художественного направления. Существует одна из главных проблем – уровень взаимодействия между академическим и специальным рисованием. Это противоречие требует безотлагательного разрешения. Именно от решения этой проблемы зависит профессиональная подготовка студента, соответствие его знаний и умений современным требованиям, предъявляемых к подготовке специалистов разных направлений, востребованность его компетенций на рынке труда.

Литература

1. Арсланов, В. Г. Пластические искусства / В. Г. Арсланов, В. В. Ванслов, О. Б. Дубова – М. : Пассим, 1995. – 154 с.
2. Васильев, А. А. Теория и история развития художественного образования / А. А. Васильев – М. : Краснодар, 2014. – 259 с.