

Надежда Евгеньевна Веселова
Детская художественная школа № 1
имени П.П. Чистякова
Екатеринбург

заместитель директора по учебно-методической работе

**ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ДХШ № 1 ИМЕНИ П.П. ЧИСТЯКОВА: ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ – ПАВЕЛ ЧИСТЯКОВ**

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга – одна из первых десяти школ Советского Союза, появившихся в послевоенные годы. В 1946 году открытая Павлом Петровичем Хожателевым детская школа при Свердловском художественном училище, с самого основания школа имела сильный преподавательский состав. С момента основания обучение в школе опиралось на богатые традиции российского академического художественного образования, заложенных мастерами императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Школа верна главному принципу обучения – непрерывности художественного образования, реализуемого в системе «школа-училище-вуз». В основу лучших традиций отечественного образования в сфере изобразительного искусства положена стройная методическая система и принцип преемственности. Не одно десятилетие на базе Детской художественной школы проводится педагогическая практика студентов Художественного училища имени И.Д. Шадра, многие из них после окончания училища становятся преподавателями школы.

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга со всей ответственностью подошла к выбору имени. В 2009 году была проведена большая исследовательская работа по поиску в плеяде представителей русского изобразительного искусства такой выдающейся фигуры, личность которой помогла бы идентифицировать Первую художественную среди прочих, придать новые смыслы педагогическому труду, отразить деятельность и историю школы, ее уникальную педагогическую систему и приверженность традициям русской реалистической школы изобразительного искусства, а также помочь укрепить академическую методику преподавания и утвердить вектор дальнейшего развития качества образования.

В ходе исследования мы вышли на личность русского педагога и живописца, мастера исторической, жанровой и портретной живописи – Павла Петровича Чистякова (23.06.1832-11.11.1919), которая в полной мере отражала все наши установки и устремления.

Павел Чистяков нас бесконечно удивлял и восхищал своей философской глубиной мысли, уникальной педагогической системой и простотой в общении с учениками, ставших впоследствии яркими самобытными художниками, принесших славу России в сфере изобразительного искусства.

Чистяков учился в Академии художеств (1849-1861) и закончил ее с большой золотой медалью. Пенсионер Академии в Париже и Риме. По возвращении в Петербург получил звание академика за написанные за границей картины. Преподавал в Рисовальной школе Петербургского общества поощрения художеств и в Петербургской Академии художеств, профессор-руководитель мастерской и заведующий мозаичным отделением.

За долгие годы учительства Чистяков разработал особую «систему рисования». Он учил видеть натуру, какой она существует и какой она кажется, соединять (но не смешивать) линейное и живописное начало, знать и чувствовать предмет независимо от того, что нужно изобразить, будь то скомканный лист бумаги, гипсовый слепок или сложный исторический сюжет. Другими словами, основные положения «системы» были формулой «живого отношения к природе», а рисование – способом ее познания.

Методы Чистякова, его способность угадать особый язык каждого таланта, бережное отношение к любому дарованию дали удивительные результаты. Разнообразие творческих индивидуальностей учеников мастера говорит само за себя – это Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Василий Поленов, Илья Репин, Андрей Рябушкин, Валентин Серов, Василий Суриков.

«Единственным (в России) истинным учителем незыблемых законов формы» почтительно назвал П.П.Чистякова Валентин Александрович Серов.

Несмотря на небольшое количество завершенных картин П.П. Чистякова, современники видели в нем начало «настоящей» русской исторической живописи.

Педагогическая система П.П. Чистякова включала в себя вопросы: отношения художника к действительности, психологии творчества, восприятия искусства, воздействия художественных произведений на зрителя, и пути активизации этого воздействия, а также анализ 11 изобразительных средств. Фундаментальным устоем педагогической системы П.П. Чистяков выдвинул «закон целостности» и «закон уравновешенности».

Проработав долгие годы в Императорской академии художеств Санкт-Петербурга, Павел Петрович стал наставником многих мастеров российского искусства. 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. А многие прошли у него систематическую школу.

Павел Петрович Чистяков ставил перед собой задачу не только обучать мастерству художника, но и воспитывать художника-гражданина, обладающего высокими моральными качествами. В педагогической работе он часто повторял свои ученикам, ставшие уже крылатыми, следующие фразы [1, с. 18]:

- ✓ Искусство есть проявление человеческого духа.
- ✓ Чувствовать, знать и уметь – полное искусство.
- ✓ Чтобы найти себя, будьте искренни.
- ✓ Учись, как следует и делай, как сможешь.
- ✓ Человек держится настоящим, а живет будущим, выходя из прошлого.
- ✓ Делай свое дело хорошо и честно, а там другие уже оценят.
- ✓ Терпеливый и упорный многого достигнет.
- ✓ ...Какой сюжет – такая и живопись. Кто видит цель, тот видит дело.

В июне 2010 г. Первой художественной школе присвоено имя Павла Петровича Чистякова, одного из выдающихся деятелей России.

Стройная педагогическая система П.П. Чистякова определила содержание проектной деятельности ДХШ № 1, направленное на воспитание юных художников. Реализовано множество социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-партнерами и учреждениями профессионального сообщества: музеями, библиотеками, образовательными учреждениями, издательствами.

Нужно отметить, что, настоящая исследовательской работа школы в целом, началась с выбора имени, затем активно продолжилась в поисковой работе преподавателей, которые попытались собрать, сохранившиеся в малом количестве, материалы о педагогической системе мастера. В 2012 году вышла в свет методическая работа «Чистяковские чтения» [1], созданная коллективом педагогов ДХШ № 1, которая состоит из методических рекомендаций педагога-наставника Павла Чистякова и систематизирована по разделам основных преподаваемых в художественной школе дисциплин – рисунка, живописи и композиции. Этот совместный труд стал бесценным пособием не только для молодых преподавателей школы, студентов художественного училища, которые приходят практику в школу, но стал весьма значимым подспорьем и для большого круга преподавателей-художников школ искусств, желающих углубить свои знания «академической школы рисования».

Большая исследовательская работа ведется и с учащимися школы. Началась она с реализации юбилейного социокультурного проекта. В октябре 2010 года ДХШ № 1 был проведен социокультурный мульти-проект «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд», направленный на изучение

истории здания школы - памятника архитектуры регионального значения и на формирование гражданской позиции подрастающего поколения и привлечение внимания к проблемам бережного отношения к истории. В результате тщательного изучения истории памятника архитектуры начала XX века и событий, происходивших в нем, появилась выставка работ учащихся Первой художественной – «Дом Сяно: 100 лет – 100 легенд», которая демонстрировалась на нескольких площадках Екатеринбурга и Свердловской области.

Проект был признан лучшим в сфере дополнительного художественного образования Екатеринбурга в 2011 году и стал своеобразным методическим и практическим пособием для студентов Екатеринбургской академии современного искусства при изучении проектной деятельности в сфере культуры.

В рамках проекта школой издан подарочный Альбом-исследование «Дом доктора Сяно» (2011) [2], отражающий 100-летнюю историю памятника архитектуры регионального значения и 65-летнюю историю Первой художественной школы, располагающейся в Доме доктора Сяно около 60 лет. Президент Всемирной Федерации ЮНЕСКО Джордж Христофидис (Франция), присутствовавший на презентации книги из серии «Национальное достояние России», высоко оценил целеустремленность творческого коллектива и усилия по сохранению культурного наследия, которые всецело совпадают с главными идеями ЮНЕСКО.

К 70-летию юбилею школы вышло в свет второе дополненное издание подарочный Альбом-исследование «Дом доктора Сяно» (2016), в котором добавлена информация о достижениях школы за последние пять лет, фотографии работ обучающихся и преподавателей, школьной жизни ребят и педагогического коллектива и многое-многое другое. К изданию серии подключились авторитетные сообщества – Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Международный Комитет по Сохранению Индустриального Наследия (Российское представительство), географическое общество и другие.

Новую страницу в процессе исследовательской работы открыло сотрудничество с музеем-усадьбой Павла Петровича Чистякова в городе Пушкин. Дом-музей П.П.Чистякова открыт в 1987 году как отдел Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств и знакомит с творческой и педагогической деятельностью замечательного художника, который был любимым учителем самых выдающихся мастеров русского искусства рубежа XIX-XX веков. Директор музея пригласила педагогический

коллектив и учащихся Детской художественной школы № 1 Екатеринбурга, гордо носящих имя П.П. Чистякова, посетить дом-музей Павла Петровича, познакомиться с его экспонатами и провести пленэр в большом саду, разбитом вокруг небольшого уютного деревянного дома педагога-художника. В 2012 году первая группа учащихся и преподавателей школы посетила Дом – музей П.П. Чистякова с целью знакомства с его творчеством.

Продолжением исследования творчества и системы преподавания Павла Чистякова стало посещение музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, где ребята познакомились с учебными работами будущего мастера, а также его дипломной работой. В Академии художеств собрана богатая коллекция рисунков, гравюр, картин русских и западноевропейских мастеров, а также слепки с произведений античной и западноевропейской скульптуры, которые служили образцами для обучения рисованию. Именно здесь, знакомясь с работами учеников и педагогов, юные исследователи увидели этапы работы становления будущих художников, какие ступени ведут к вершинам мастерства.

Благодаря просветительской работе педагогов ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова был обнаружен удивительный факт, многие выпускники нашей школы обучались в Академии художеств. Ребята получили новый стимул для качественного овладения навыками изобразительной грамоты и многие из них определили для себя будущее, связанное с творческой профессией художника.

Исследовательская работа ДХШ № 1 реализуется в форме проектной деятельности. Приоритетными стали следующие проекты:

- ежегодный международный образовательный проект «Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», организованный в форме выездного пленэра с 2011 года, целью которого стало создание условий для самореализации творческой личности одаренных детей через синтез искусств и международный культурный обмен детей России и Германии.

- проект детского самоуправления – планирование цикла выставок «Пленэр без границ» летнего творческого проекта «АртПоколение: Россия – Германия» (от создания сценария до его реализации, исполнение роли ведущих, журналистов, операторов, артистов, декораторов, экскурсионного сопровождения по экспозициям выставок).

- проект детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ», целью которого стало освоение профессиональных инструментов сферы визуальных искусств, что актуально в условиях развивающей коммуникативно-образовательной среды. Проект был удостоен диплома в номинации «Лучший социокультурный проект» Евразийского форума юных исследователей искусства «АртПерекресток-2015».

В рамках занятий детской телевизионной студии ДХШ № 1 «Палитра-ТВ» был создан фильм-исследование «Секреты педагогической системы П. Чистякова» (по результатам изучения материалов из Музея-усадьбы П.П. Чистякова в г. Пушкин (2015), диплом «Лучший социокультурный проект» Евразийского форума юных исследователей искусства «АртПерекресток-2016»).

Еще одним результатом проектной работы учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова стало исследование «Мой Марк Шагал» в рамках предмета «История искусств». Работа открывает тайны жизни и творчества художника - авангардиста XX века.

Особенно дорог ребятам специальный Диплом детской экспертной комиссии за экскурсию по юбилейной выставке ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова «Мастер на пленэре».

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет собственный положительный практико-ориентированный и инновационный опыт ведения проектной деятельности в системе художественного образования детей Екатеринбурга.

На протяжении 70 лет школа бережно сохраняет и развивает традиции, заложенные академиком П.П. Чистяковым, – основы классического российского художественного образования в сфере изобразительного искусства.

Литература:

1. Чистяковские чтения. К 180-летию со дня рождения Павла Петровича Чистякова: Сборник материалов заседаний методического совета Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова / Составители: Рогозина Е.В., Веселова Н.Е., Ашихмина И.В., Марчук С.М., Кокотеева Е.И., Архипова Т.Д. / МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова – Екатеринбург, 2012.
2. Дом доктора Сяно. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011.
3. Бучкин П.Д. О том, что в памяти (Записки художника) / Изд-во «Художники РСФСР», Ленинград, 1963.
4. Гинзбург И.В. П.П. Чистяков и его педагогическая система. / И.В.Гинзбург. Л.–М.: Искусство, 1940.
5. Журнал «Юный художник», № 5, 2011.
6. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку / Изд-во «Просвещение», Москва, 1986.
7. Молева Н., Белютин Э. Павел Петрович Чистяков / Гос. изд-во «Искусство», Москва, 1954.
8. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги: кн. для учителя / Н.М. Молева. 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 1991.

9. Молева Н.М. Выдающиеся художники-педагоги / Изд-во «Академия художеств СССР», Москва, 1962.
10. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств - <http://www.nimrah.ru/>
11. Великий Учитель – Павел Петрович Чистяков. / По материалам книги Геннадия Иванова – "Знаменитые и известные Бежечане" – URL: http://артшкола1.екатеринбург.рф/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii1/thistyakov/biograf_thistyakov/
12. Рисунок. Живопись. Композиция / Изд-во «Просвещение», Москва, 1989.
13. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919 / П.П. Чистяков. М.: Искусство, 1953.