

5. Существующие способы популяризации современного искусства являются **эффективным механизмом** представления современного искусства зрителю. При этом каждый способ имеет свои отличительные особенности, но является, при этом, частью системы, направленной на достижение единой цели – сделать современное искусство интересным, нужным и доступным.

Анализ существующих средств популяризации современного искусства выводит на первый план **проектную деятельность** и средства музейно-выставочных комплексов как наиболее доступные и позволяющие помочь взрослым и детям научиться понимать язык современного искусства. Практика проведения интерактивных детских проектов в сфере современного искусства в последние годы получает все более широкое распространение во всем мире. Они являются актуальными, так как для их реализации используются различные способы и средства: арт-рынок, экспертное сообщество, художественные музеи, музеи современного искусства и интерактивный проект. Сложный язык современного искусства следует преподносить детской аудитории в доступной интерактивной форме при помощи различных способов (игровое занятие, выставка, творческая мастерская, инсталляция, декламация современного стихотворения, игра). Проект «ART-Поход» логично встроен в современную реальность и направлен на творческую самореализацию ребенка в процессе погружения в специфику современного искусства.

В дальнейшем представляется возможным продолжать совершенствование технологии реализации интерактивного проекта «ART-Поход» для развития детского творчества, расширяя масштабы проекта до районного и городского уровней.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Текст] : [утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1] // Рос.газета. – 1992. – 17 дек.
2. Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы URL: http://www.mkso.ru/normative/ocp_kultura (дата обращения: 23.01.2015)
3. Никитина, И. П. Философия искусства [Текст] / И.П. Никитина. – М.: Омега-Л, 2010. – 748 с.
4. Осборн П. Где угодно и ничуть: философия современного искусства [Текст] / Питер Осборн, 1989. – 273 с.
5. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе [Текст]: Методология, цели и содержание, творчество [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. / Ю. Г. Фокин – М.: Издательский центр Академия, 2002. – 224 с.

Великие имена российского художественного образования:

педагог-наставник Павел Чистяков.

Практические аспекты воспитательной работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова.

Веселова Н.Е. Великие имена российского художественного образования. Педагог-наставник Павел Чистяков. (Практические аспекты воспитательной работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова) // Творческое наследие Е. Ф. Светланова в социокультурном пространстве современного мира: сборник материалов научно-практической конференции 15 апреля 2016. - Екатеринбург, 2016. 128 С. с 55-64

*У меня цель — двинуть, направить русское искусство
по более просторному и широкому пути.
П.П. Чистяков*

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга – одна из первых десяти школ Советского Союза, появившихся в послевоенные годы. В 1946 году Павел Петрович

Хожателев открыл детскую школу при Свердловском художественном училище. С самого основания школа имела сильный преподавательский состав. Здесь трудились настоящие мастера, параллельно обучавшие студентов.

В 1983 году художественная школа, около 40 лет являвшаяся структурным подразделением Свердловского художественного училища, обрела самостоятельность и получила первый номер. С момента основания обучение в школе основано на богатых традициях российского академического художественного образования, заложенных мастерами императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

До сих пор школа поддерживает один из главных принципов художественного образования – неразрывную цепь «школа-училище-вуз». Основой образования является стройная методическая система и принцип преемственности лучших традиций отечественного искусства. Тесное профессиональное сотрудничество с коллегами из Художественного училища имени Ивана Дмитриевича Шадра не прекращается и сегодня: не одно десятилетие на базе Детской художественной школы проводится педагогическая практика студентов. 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 российского 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) у П.В. Басина 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».

Долгие годы проработав 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, соприкоснувшись 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. В вестибюле школы сейчас всех посетителей встречает портрет Павла Чистякова, написанный уральским художником Григорием Андреевичем Нечеухиным, который с 1954 по 1956 г.г. преподавал в Детской художественной школе.

О личности уникального педагога-наставника и его педагогической системе очень подробно рассказывает официальный сайт школы <http://артшкола1.екатеринбург.рф/>.

Главный педагогический принцип П.П. Чистякова – воспитывать художника-гражданина, обладающего высокими моральными качествами – поддерживает педагогический коллектив школы. За последние годы ДХШ № 1 осуществила множество социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-партнерами и учреждениями профессионального сообщества: музеями, библиотеками, образовательными учреждениями, издательствами.

Нужно отметить, что, пожалуй, 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 школе, но стал весьма значимым подспорьем и для большого круга преподавателей-художников школ искусств, желающих углубить свои знания «академической школы рисования».

Одним из направлений исследовательской и методической работы школы стал масштабный долгосрочный проект по сбору, накоплению и сохранению творческих работ детей-художников. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2013 году открыла Виртуальный музей детского творчества учащихся школ искусств города Екатеринбурга – <http://ekaart.ru/>.

В собрании Виртуального музея, показаны работы победителей Всероссийского конкурса для юных художников «Град возвышенный, град вдохновенный», а также лучшие работы всех городских конкурсных проектов для учащихся ДХШ и ДШИ, организованных в очной и заочной форме детскими школами искусств Екатеринбурга по направлению «изобразительное искусство».

Большая исследовательская работа ведется и с учащимися школы. Началась она с реализации юбилейного социокультурного проекта. В октябре 2010 года Детской художественной школой № 1 был проведен социокультурный мульти-проект «Сокровища дома Сяно: 100 лет – 100 легенд», направленный на формирование гражданской позиции подрастающего поколения и привлечение внимания к проблемам бережного отношения к истории. В реализации этого проекта нам помогали множество заинтересованных соратников, чьей дружбой мы очень дорожим. Это: театральный коллектив «Содружество «Фарандола» из ДШИ № 4 и Военно-исторический клуб «Горный Щит», Театр юного зрителя и Уральский «Клуб Авторетро», Издательство «Банк культурной информации» и Институт истории и археологии Российской Академии наук, Университет имени А.М.Горького и Уральская архитектурно-художественная академия.

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» [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 Христовидис (Франция), присутствовавший на презентации книги из серии «Культурное достояние России», высоко оценил целеустремленность творческого коллектива и усилия по сохранению культурного наследия, которые всецело совпадают с главными идеями ЮНЕСКО. По результатам проекта Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова и зданию-памятнику присвоен международный статус Первого участника маршрута Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное достояние. Диалог культур, диалог цивилизаций» в городе Екатеринбурге.

Параллельно с присвоением школе имени Павла Чистякова, в 2010 году мы начали активную переписку 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 Чистякова, изучая его творчество. Продолжением исследования творчества и системы преподавания Павла Чистякова стало посещение музея Академии художеств в Санкт-

Петербурге, где мы познакомились с учебными работами будущего мастера, а также его дипломной работой.

Нужно отметить, что научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств представляет собой уникальное художественное собрание не только в России, но и в мире. Возникнув в середине XVIII века одновременно с Академией художеств, музей превратился в собрание поистине уникальное. Только здесь, знакомясь с работами учеников и педагогов, можно видеть с чего начинается будущий художник, какие ступени ведут к вершинам мастерства. В Академии художеств собирали рисунки, гравюры, картины русских и западноевропейских мастеров, а также слепки с произведений античной и западноевропейской скульптуры, служившие моделями для рисования в классах «гипсовых голов» и «гипсовых фигур».

Само здание Академии художеств, построенное по проекту двух педагогов архитектурного класса Академии художеств – Кокоринова и Деламота в 1764 – 1772 гг. представляет собою выдающийся памятник архитектуры раннего классицизма в России, принадлежащий к числу «особо ценных объектов культурного наследия». Русские живописцы и скульпторы XVIII-XIX веков, украшая парадные интерьеры, где располагается в настоящее время музей Академии художеств, воплотили идею значимости изобразительного искусства в жизни просвещенного общества и в судьбах России, стремились передать молодым поколениям мастеров «трех знатнейших художеств» мысль о высоком назначении их призвания. Домовая церковь Академии, Рафаэлевский и Тициановский залы были отделаны в 1830-е годы по проекту автора храма Христа Спасителя в Москве Тона, ректора Академии художеств в 1840-1850-е гг.

Пленэрные поездки, организованные в форме летних творческих смен культурно-образовательного проекта, стали традиционными и в настоящее время проводятся школой ежегодно.

Благодаря просветительской работе педагогов ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова учащиеся были удивлены тому факту, что многие выпускники нашей школы учились 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.

Реализация исследовательской работы с детьми переросла в такие приоритетные проекты воспитательной работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, как:

- 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 в художественной школе – самостоятельная подготовка учащихся мероприятий воспитательной работы, самостоятельная организация и проведение ими церемоний по открытиям выставок, в частности цикла выставок «Пленэр без границ» летнего творческого проекта «АртПоколение: Россия – Германия» (от написания сценария до реализации в качестве ведущих, журналистов, операторов, артистов, декораторов и т.д.)

- проект детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ», целью которого стало творческое развитие личности ребенка, обучающегося в детской художественной школе, через освоение им новых профессиональных инструментов сферы визуальных искусств в условиях развивающей коммуникативно-образовательной среды.

По результатам внутреннего мониторинга деятельности реализация данных проектов и исследовательская работа с учащимися признана эффективной системой работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с одаренными детьми. Реализованные проекты в части воспитательной работы также стали одной из эффективных форм работы по созданию

социально-творческой среды, способствующей самореализации личности обучающихся и преподавателей детских художественных школ.

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.

Подводя итог, можно отметить, что выбор имени не только добавил статус учебному заведению, но и определил особый уровень ответственности всей школьной педагогической системы и каждый день влияет на качество образования в Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова.

На протяжении 70 лет существования школа бережно сохраняет и развивает базовые художественные каноны, разработанные П.П. Чистяковым, которые остаются незыблемыми для профессиональных художников России и стали классикой российского художественного образования в системе «школа-училище-вуз».

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова дорожит традициями и открыта новому опыту. Мы учимся и учим, занимаемся социально-культурной деятельностью и создаем благоприятное пространство для творческого самоопределения молодого поколения. Мы не останавливаемся на достигнутом, ведь наш принцип развития: «Школа с открытыми границами – территория равных возможностей».

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.