

ПРОБЛЕМА ПРИОБЩЕНИЯ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ НА УРАЛЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Человек, неординарно мыслящий, не может не обращаться к историческому опыту, дающему совокупность знаний и практически усвоенных навыков и умений, что положительно влияет на развитие личности, его эстетическое и духовно-нравственное совершенствование. Исследование проблемы художественного творчества в учебных заведениях общего и профессионального образования на Урале можно отнести к малоизученному аспекту региональной художественной культуры. Историко-педагогическая и искусствоведческая науки, ограниченные в возможности ввести в оборот новые сведения, сосредотачивали свое внимание преимущественно на деятельности специальных учебных заведений (например, Российской академии художеств, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Строгановском училище технического рисования барона Штирлица и других наиболее крупных художественных школах России).

В настоящее время в педагогической теории и практике отсутствуют специальные исследования по изучению особенностей исторического развития региональных школ художественного творчества, в частности, крупнейшего региона России – горнозаводского Урала. Существующие немногочисленные сведения носят частный, эпизодический характер, раскрывают жизнь и творчество отдельных деятелей культуры и искусства. Поэтому становление и развитие художественного творчества на Урале можно рассматривать как сложный и малоизученный процесс, непосредственно связанный с эволюцией образования. Раскрытие новых исторических фактов и введение в научный оборот обуславливают возможность их практического применения в современной педагогической практике приобщения молодого поколения к

художественному творчеству. Это относится к первую очередь в профессиональным учебным заведениям.

В этой связи необходимо вспомнить о некоторых положительных тенденциях в истории развития художественного творчества на Урале. Во-первых, многие учебные заведения в XVII – начале XX вв. зависели от горнозаводской промышленности, ее успешного развития. Во-вторых, прогрессировал энтузиазм демократически настроенных педагогов, включенных в процесс пропаганды научных знаний, организаций художественно-промышленных выставок, осуществления связи с научными обществами уральского края. Само приобщение к художественному творчеству различных слоев населения носило практический характер. Упор делался при этом на познание теории и практики мастерства, переосмысление исторического опыта, овладение основами изобразительной грамоты.

В настоящее время ведется интенсивный поиск новых методов многоуровневой подготовки специалистов профессиональными учебными заведениями (ПТУ, вузами). И знание исторического опыта использования регионального художественно-педагогического мастерства во многом может способствовать глубокому пониманию и осмыслению прогрессивных тенденций прошлых лет и повлиять на решение актуальных задач современности.

Художественное творчество как важнейший способ трансляции социокультурного опыта формирует знание о менталитете предшествующих поколений. Можно выделить несколько аспектов, с которыми художественное творчество переходит в новое третье тысячелетие. Первый – отношение государства, которое рассматривает получение специального образования с художественным уклоном как своеобразную льготу, позволяющую образованному человеку жить в большем достатке по сравнению с человеком необразованным. Второй – ориентация некоторой части современного общества на утилитарную значимость специального образования в целях

успешной карьеры. Третий – проблема качества профессиональной подготовки специалистов.

Современная школа профессионального мастерства подразумевает гармоничное развитие личности, ее адаптацию к окружающему миру, постижение нравственного опыта человечества и одновременно глубокие преобразования в содержании образования. На наш взгляд существует несколько отправных точек, одна из которых заключается в том, что художественное творчество должно развиваться не как самостоятельное направление в системе профессиональной подготовки специалистов различного профиля, а как неотъемлемая и составная часть всего учебного процесса. При этом акцент должен делаться на развитии личности, ее движении к умственной и духовной зрелости. Отсюда и предъявляемые требования: обязательное овладение рисунком, живописью, композицией, историей искусств, художественными ремеслами и промыслами и т. д.

Термин "художественное творчество" наполнен глубоким содержанием созидания. Именно в художественном творчестве личность способна к самовыражению и раскрытию себя в полной мере. Под художественным творчеством принято понимать детерминированную способность человека к созданию образов в конкретно-чувственной форме, имеющих индивидуальную меру выразительности, общественную значимость и самобытность. Определение творческой самостоятельности конкретизируется в соответствии с возрастом создателя и видом художественной деятельности. Художественное творчество – "это целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством опытных лиц" [17, с.908]. Анализ категории этого термина позволяет выделить понятие объективной и субъективной новизны и одновременно творческой деятельности личности. Профессиональная школа, закладывая и развивая основы мастерства, определяет художественное творчество как средство выражения чувств, мыслей, фантазии.

Художественное творчество неразрывно связано с возрастными особенностями и во многом зависит от приобщения личности к прекрасному на определенном этапе своего развития. Так, у детей младшего школьного возраста отмечается конкретный характер отношения к создаваемому, без учета определенного осмысления. В старшем возрасте происходит формирование мировоззрения и развитие индивидуальных творческих способностей, самовыражения, у учащихся ПТУ и вузов с художественным уклоном возрастает потребность в постоянном приобщении к художественной культуре в целом и к творчеству в частности.

Одновременно художественное творчество понимается и как умение, приобретаемое в процессе воспитания и обучения. Этому в определенной мере могут способствовать следующие условия:

- эмоционально-положительная обстановка;
- доброе, внимательное, заинтересованное отношение педагога к своему ученику;
- умение наблюдать и владеть средствами и способами деятельности и т. д.

Б.М. Неменский отмечает: "Из задач реального развития общества, поставленных перед школой, она осознает и пытается решить только две простейшие: передачу опыта знаний и опыта навыков. Две же другие, важнейшие для экономики, нравственности, культуры – передачу творческого опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, школа не осознает" [9, с. 2].

Полноценные художественно-творческие навыки и умения могут формироваться лишь в результате продуманной системы обучения и в первую очередь в результате познания исторического опыта и основ изобразительного искусства.

Изобразительное искусство – важнейшее средство приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний

опыт, личное эмоциональное переживание, ненавязчивое введение личности в контекст культуры человеческих отношений. Оно выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе.

В системе профессиональной подготовки изобразительное искусство пополняет знания человека, способствует его художественно-эстетическому развитию, вычленяет вопросы нравственности, выбора идеала, познания смысла жизни, формирования целостного мировоззрения.

Развитие художественно-творческих способностей непосредственно связано с нравственно-эстетическим и художественно-трудовым развитием личности в учебном заведении. Современные художники-педагоги Н.Н. Ростовцев и А.Е. Терентьев дают определение школе, исходя из строгой системы обучения и воспитания, добровольного подчинения личности предложенной системе и методам преподавания, четкость в изложении научно-достоверных знаний и передачу проверенного опыта художественной практики [13]. Вопрос приобщения к художественному творчеству всегда ставился и решался не только с учетом педагогических возможностей, но и в зависимости от понимания и осознания личностью предметов художественно-эстетического цикла и социальных задач обучения.

Развитие художественного творчества в разные временные периоды как в России в целом, так и в отдельных ее регионах проходило неодинаково, что было обусловлено рядом причин, в первую очередь историко-культурными и географическими особенностями. Отсюда и сложность в установлении некоторых типологических характеристик многих региональных аспектов художественного творчества. Так, на Урале систематизацией и изучением художественного творчества занимались Н.Н. Серебряников, В.А. Каменский, Б.В. Павловский, С.П. Ярков, Н.В. Казаринова, В.А. Барадюлин. Благодаря их деятельности стало возможным оценить важные аспекты искусства промышленного Урала, деятельность многих самобытных личностей и учебных заведений, в которых имели место художественное творчество и

принципы обучения этому творчеству. Обобщение исторического опыта на современном этапе может способствовать созданию ценностной системы художественно-творческого образования.

На развитии художественного творчества на Урале сказывались тесное взаимодействие учебных заведений с горнозаводской промышленностью, а также происходящие историко-культурные процессы.

Известный исследователь искусства промышленного Урала Б.В. Павловский считал, что основные художественные культуры региона были обусловлены влиянием горнозаводской промышленности, которая способствовала появлению многих новых художественных ремесел и промыслов в России [11].

Новые экономические и социальные преобразования на Урале происходили в течение короткого времени, что, в свою очередь, отразилось на развитии художественного творчества. Кроме обязательных государственных учебных заведений, в XVIII – XIX вв. появились частные с принципиально новым для Урала типом обучения основам изобразительного искусства. Преобладала форма наставничества, непосредственной передачи опыта и художественного мастерства от старшего к младшему.

Наставничество подразумевало воздействие на личные качества обучаемого. "Воспроизводство художников было подчинено общекультурному принципу постоянного воспроизводства традиционных стереотипов, которое и было специфическим способом запоминания" [18, с. 205].

В настоящее время закономерен интерес к истокам формирования художественного творчества на Урале, существовавших межрегиональных контактов и деятельности ведущих художников-педагогов. Вопрос о художественном творчестве является составной частью художественной культуры в целом. Исторически сложилось так, что художественное творчество на Урале не могло существовать и развиваться замкнуто,

независимо от происходящих в России экономических и культурных преобразований. Поэтому усвоение отечественного и зарубежного опыта, ассимиляция его в Уральском регионе стали закономерным явлением.

Особенности исторического развития Урала во многом обусловлены его удобным географическим положением на границе Европы и Азии. Здесь проходили торговые пути (Ирбитская, Крестовская и другие ярмарки), располагались крупные промышленные горнозаводские центры (Нижний Тагил, Екатеринбург, Касли и др.), складывались и развивались культурно-экономические отношения многочисленных народностей Урала.

Включение Урала в единую экономическую и художественно-культурную систему России имело несколько исторических этапов. Первый этап начался на рубеже XVII–XVIII вв. Это время зарождения новой горнозаводской промышленности, новых потребностей человека, его возросших материальных и духовных ценностей. Воспринятые западноевропейские и восточные новые веяния оказали огромное воздействие на самобытную художественную культуру Урала в целом, получившую дальнейшее развитие в последующих столетиях.

Урал – старейший горнопромышленный регион России. Природные богатства способствовали его интенсивному освоению русскими в XIV–XVII вв.: сюда пришли в поисках лучшей доли, свободных земель, пушнины, полезных ископаемых выходцы из Поволжья, Центральной России и других мест. В конце XVII – начале XVIII вв. началась интенсивная разработка медных руд, строительство заводов в верховьях многочисленных рек. Общей предпосылкой развития металлургии на Урале явилась огромная потребность различных отраслей хозяйства России в металле, вызванная образованием всероссийского рынка, а также войнами, которые велись в этот период. В 1697 г. на реках Каменка и Нейва были разведаны железные руды, а в 1701 г. Каменский и Невьянский заводы выдали первый металл. Позже возникли Выйский (1722), Екатеринбургский (1723), Тагильский (1725) и

другие металлургические заводы. Почти два столетия Урал занимал первое место в мире по производству металла.

Славу промышленному Уралу принес талантливый мастеровой люд. Выходцы из Новгородской, Тульской, Псковской, Вятской и других губерний России принесли с собой в далекий край не только профессиональные навыки металлургов, каменщиков, плотников, но и огромный багаж знаний, жизненного опыта и культурных традиций. Они отличались во взглядах и интересах, ведении хозяйственного уклада, однако со временем проявились единые точки мировоззрения и миропонимания, цементирующие людей. Это прежде всего богатейшие источники культуры и искусства.

Откуда черпали творческие начала люди при всех превратностях и тяготах жизни? Л.Н. Гумилев отмечает, что «"импульсы", возникающие в биосфере... и есть материальная основа творчества, проявляющаяся в стремлении то к красоте – искусство, то к истине наука, то к справедливости – мораль, то к власти – благодаря этому импульсу создаются господства, то к победе, – будь то завоевания чужой страны или мимолетный успех оперного тенора и т. д.» [4, с. 346].

Накопленное человечеством духовное и культурное наследие находило на Урале свое переосмысление. Новые бытовая среда и мышление, установление экономических связей с Востоком и Западом способствовали возникновению невиданных до XVIII в. ремесел: медно-посудного, чугунолитейного, камнерезного, булатного, лакового, керамического. Сложилась благоприятная ситуация, позволившая заложить основы новой культуры, искусства, образования. Причиной тому стало успешное развитие горнозаводской промышленности. С приходом на Урал выходцев из центральных регионов России началось, как отмечают исследователи, бурное развитие школ [5]. Реформы, проводимые правительством в области культуры, науки и техники, отразились, в свою очередь, и на просвещении: уже в начале XVIII в. были открыты первые светские государственные школы.

Просветитель И.И. Бецкой (1704 – 1795) внес предложение о воспитании "новой породы людей" из всех сословий. По его мнению, благодаря полученным ими знаниям, привитым взглядам и привычкам изменятся нравственность и поступки людей [8].

В развитии просвещения на Урале в XVIII в. большую роль сыграли реформы Петра I, который имел немало последователей, видное место среди них занимал В.Н. Татищев (1686 – 1750) – один из первых просветителей России, автор первых трудов по педагогике, крупный государственный деятель. Ряд произведений, касающихся пользы наук и обучения, он написал на Урале в 1730-е гг. "Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах", "Духовная сила Евграфу", "Учреждение, коим порядком учителя русских школ имеют поступать" – первые труды по русской педагогике, опубликованные несколько десятилетий спустя после смерти автора (переизданы в 1979 г.) [2]. Благодаря В.Н. Татищеву было много сделано для развития просвещения, заложены прочные основы подготовки профессиональных художественно-технических кадров. Он впервые выдвинул идею о централизации дела просвещения путем создания специальной коллегии. На Урале таким коллегиальным органом было Правление горных заводов.

Урал в первой половине XVIII в. стал формироваться и как крупный центр просвещения России. Во многих учебных заведениях вводится в качестве специального курса изобразительное искусство. Однако в этот период "приходилось преодолевать значительные трудности, главным образом из-за недостатка педагогов и отсутствия учебников" [12, с.41]. О том, какое пристальное внимание уделялось в это время школам, свидетельствует "наказ" выдающегося государственного деятеля и ученого В.Н. Татищева комиссару Уктусского и Алапаевского заводов, в котором одна из глав посвящена обязательному строительству школ при заводах.

При заводах начали изучать горное дело и механику, архитектуру (или учение о строениях), чтобы крепко строить и "с пристойного вида красотой отделать", токарное, столярное и паяльное дело, а также умение "каменя резать и грани".

Первые горнозаводские школы были организованы в начале 1720-х гг. в Алапаевске и Уктусе. В качестве учеников набирали "молодых людей грамоте умеющих" и обучали их чтению и письму, арифметике и геометрии, а также сообщали им некоторые основы горного дела. В 1723 г. в Екатеринбурге была открыта более крупная, чем прежние, горнозаводская школа, в которую вошла и уктусская [10].

В 1737 г. Екатеринбургская школа при канцелярии правления горных заводов была превращена в особое учебное заведение, состоявшее из латинской, немецкой и русской школ. Последняя, в свою очередь, разделялась на словесную, арифметическую и знаменования. В начальной школе (словесной) проходило обучение грамоте чтению и письму. В арифметической уже изучали основы арифметики, геометрии и тригонометрии, а также теоретические основы горнозаводской деятельности. Школа знаменования ориентировала на обучение рисованию и черчению. Она была на особом положении, так как сюда посылали учеников из других школ на то время, которое отвечало "ходу" обучения каждого отдельного ученика [14].

На Троицком заводе под Соликамском (основан в 1731 г.) в середине XVIII в. была создана стройная система профессиональной подготовки мастеров художественного литья, шлифовального дела, по технике украшения меди. По всему уезду собирали детей, которых обучали письму, арифметике, основам черчения и рисования. Таких учеников в 1756 г. насчитывалось более 60 человек. Многие из них стали прославленными мастерами своего дела: Иван и Федор Пестовы, Филипп Чуднов, Филипп и Алексей Самолюбовы, Афанасий и Захар Батовы, Александр Пастухов, Стафей Кадешников, Савва Викулов [16].

При Троицком заводе в 1773 г. была построена фабрика медной посуды. Заводчик А.Ф. Турчанинов наладил выпуск расписных изделий: самоваров, чайников, подносов. Щедро украшенные цветами, они расходились по всей России, изумляя своей красотой. И в этом видится заслуга талантливых мастеров.

Постоянно повышающийся уровень развития производственных сил требовал изменения содержания общего образования, в том числе и художественного, что было обусловлено необходимостью подготовки специалистов для многих отраслей хозяйства.

В начале XVIII в. встал вопрос о подготовке учеников по искусству знаменования (рисования). Главный механик Екатеринбургского завода Игнатий Скрупа в 1738 г. доносил о состоянии школ ведомству канцелярии Главного правления сибирских и казанских горных заводов. В частности, например, о том, что в Екатеринбурге в школе знаменования числился один учитель и 6 человек учеников, которых приобщали к изучению геометрии, арифметики, к токарному, паяльному, гранильному, пробирному делу и обязательно к искусству ознаменования.

Новое время внесло и новое понимание постановки проблемы художественного образования. Использовался положительный опыт прошлого XVII столетия. В частности, в педагогической практике применялись такие зарекомендовавшие себя формы обучения, как наглядность и копирование образцов. В школах знаменования ученики овладевали навыками ремесла чертежника, топографа, камнереза, столяра-краснодеревщика. Помимо обучения изобразительной грамоте и другим дисциплинам, ученики одновременно воспитывались в духе покорности, необходимой для неукоснительного выполнения различных работ. По мнению В.Н. Татищева, художественное образование в этот период носило прикладной характер – "для пользы мануфактуры и ремесел" [19, с. 267].

В своей книге "Учреждение, коим порядком учителя русских школ имеют поступать" В.Н. Татищев писал: "Понеже при заводах обучающимся для собственной своей пользы, чтоб в чины правления происходить и для пользы заводов, нужно разным необходимым к тому искусствам и ремеслам обучаться, яко:... архитектура или учение строений, наука знаменования и живописи к той же архитектуре и прочим наукам в помощь весьма полезна, камня и грани" [6, с.172].

Очаги культурной жизни в рассматриваемый период носили единичный характер и были сконцентрированы в крупных заводских поселениях. Касаясь вопросов изобразительного искусства, необходимо отметить интенсивное развитие в этот период графики, которая приобрела одновременно с технической значимостью и значимость художественную. Чертежи и планы заводов, носивших специфическую выразительность, синтезировали в себе техническое содержание и художественную форму его выражения.

На листе бумаги изображались сложные технические устройства, специфические производственные процессы: добыча золота, изготовление машин, обработка камня, возведение плотин и т.п. Творческая мысль графиков выразилась в самобытной трактовке чертежей, которые иллюстрировались по мере появления технических изделий. Художественное оформление чертежей горнозаводского Урала отразило эстетические идеалы времени, многообразие форм декора, присущих художественным стилям. Каждый художник отличался самобытным, неповторимым художественным решением чертежа. Индивидуальный почерк, тщательно проработанный рисунок, умело подобранный цвет – характерные особенности уральского чертежа XVIII в.

Эта эпоха выдвинула неординарные, яркие личности. Известно, что сам инициатор строительства крепости-завода на Исети В.Н. Татищев умел великолепно чертить и владел приемами технического рисования. Сменивший его В.И. Геннин (1675 – 1650) еще в прошении на имя монарха о своем наеме в Россию упоминал о своих способностях к художественной лепке и рисованию,

свидетельство тому – рисунок подъемной машины, выполненный В.И. Генниным в 1734 г.

Одними из тех, кто начинал свою деятельность в художественной педагогике в первой половине XVIII в., стали маркшейдеры и чертежники, профессионально подготовленные специалисты с большим жизненным и практическим багажом знаний. На вакансии учителей черчения и рисования Берг-коллегия специалистов, к сожалению, не присылала по причине того, что они станут требовать "великого жалования".

Обучать черчению и рисованию пришлось в 1723 г. Петру Рыбникову – "солдатскому сыну". В.И. Геннин предписывал: "Школьников (арифметической школы. – А.М.) велите беспрестанно учить арифметике, геометрии, тригонометрии..., чтобы они умели рисовать по масштабу пушки, мортиры... могли план учить" [15, с. 30]. В 1725 г. П. Рыбников умер, и в школу вместо него направили Кутузова, дворянина, выпускника морской академии [6]. Вместе с Феокистом Балакиным, а потом и Иваном Ушаковым он обучал детей искусству рисования. Одновременно выполнял "абрисы" для рукописи В.И. Геннина "Описание уральских и сибирских заводов" (1734). Сохранившиеся рисунки в фондах Государственного архива Свердловской области несут на себе отпечаток реалистического искусства, правдивого и простого, каким его представляли себе художники первой половины XVIII в.

Одним из первых профессионально подготовленных художников, работавших в Екатеринбургском заводе в первой половине XVIII в., был Мирон Васильевич Аврамов (1698 – 1753). Выходец из семьи тобольских беспоместных дворян, он в ранние годы проявил интерес к творчеству. Родители отдали его обучаться в Петербург живописному шпалерному искусству. В 1726 г. Аврамов приехал на Урал для исследования месторождения минеральных красителей, необходимых для художественных работ. С 1730 г. по 1733 г. работал по найму живописцем при заводах А.Н. Демидова. В возрасте 38 лет занял должность учителя знаменовой

школы в Екатеринбурге, приобщая своих воспитанников к "рисовальному искусству" как к полезному и необходимому труду [7, с. 62].

Требования, выдвигаемые в процессе художественной подготовки учащихся, в общих чертах сводились не только к формированию глубокого художественного мышления и воспитанию. Рисование как дисциплина приобрело ярко выраженный прикладной характер, чему способствовало открытие ряда учебных заведений, таких как знаменованная и горная (1723) школы, в которых преподавались рисование и живопись. Огромная потребность в планах заводов, чертежах и картах местностей привела к необходимости иметь вдали от цивилизованного центра свои технические и художественные кадры. Именно эти обстоятельства обуславливали тесную связь горнозаводской промышленности с изобразительным искусством и просвещением в целом, которая прослеживалась на протяжении всего XVIII столетия.

Сохранившиеся чертежи и рисунки заводских строений (в том числе и М.В. Аврамова) ценны тем, что отражают не только материальную, но и художественную культуру эпохи. Обладая специфической выразительностью, они синтезируют в себе техническое содержание и художественную форму его выражения. Так, влияние стиля барокко выразилось в активном декорировании промышленных чертежей и использовании аллегорических изображений. Красота уральской природы и богатства недр стимулировали творческую активность художников, которые стремились к самобытной трактовке чертежей. Это своеобразие выразилось в зарисовках лесных и горных массивов, нагромождении камней.

Первая половина XVIII в. подарила плеяду замечательных екатеринбургских художников, занимавшихся созданием чертежей и планов, среди которых И. Бортников, В. Завольский, И. Казанцев, А. Кичигин, Л. Коротков, Е. Коротков, С. Левитский, П. Макеев, Д. Паньшин, Ф. Санников, И. Сусоров и др. Графическое искусство одновременно

приобрело и прикладную, и художественную значимость. В чертежах, в изображении технических устройств, добычи руды и поделочного камня, в возведении заводских строений и плотин, в создании различного рода изделий, машин и механизмов – словом, во всем нашли отражение эстетические идеалы того времени. Сохранившиеся графические работы отличаются многообразием форм декора, присущих высоким стилям барокко и классицизма, обладают специфической выразительностью, синтезируют в себе техническое содержание и художественную форму его выражения, несут на себе отпечаток правдивого искусства реализма.

Школы первой половины XVIII в. были призваны развивать художественные навыки, которые, в свою очередь, способствовали овладению основами различных ремесел, так необходимых для молодой горнозаводской промышленности Урала. Через раскрытие способностей к творчеству ученики приобщались к изобразительному искусству в целом. Из таких школ вышли первые гранильщики камней, специалисты по изготовлению медной посуды, которой славился Урал, обеспечивавший ею всю Россию, первые в крае чертежники, лекари и люди других профессий.

В.Н. Татищев один из первых ввел методику взаимного обучения, при котором старшие по возрасту и более развитые умственно ученики обязаны были помогать молодым. Позже эта методика стала известна как "методика Белл Ланкастера". Она была разработана в конце XVIII в. английскими учениками, а в России ее приняли в начале XIX столетия. В работе В.Н. Татищева "Разговор двух приятелей" о пользе науки и училищах рекомендовалось: чтобы ученики охотнее и скорее обучались и "меньше надзирания и принуждения требовали", необходимо давать им конкретные задания, и "как скоро который урок свой выучит, так скоро его с похвалой выпустить, чтоб обучение должно вестись всю жизнь" [2, с. 182].

Созданная в конце XIX – начале XX вв. и выверенная временем система подготовки художественных кадров для нужд горнозаводской

промышленности Урала к концу нынешнего столетия претерпела значительные изменения. Причин тому несколько: новая социально-экономическая политика России, более совершенные требования к подготовке профессионально-технических и художественных кадров, изменение ассортимента продукции и повышение ее качества и т.д. Однако характерной особенностью стало создание единого блока предприятий художественных промыслов, которые, в свою очередь, были заинтересованы в специалистах различного профиля. В определенной мере этому способствовало принятие ряда партийно-правительственных документов (в частности, Постановление ЦК КПСС "О народных художественных промыслах" (1974) и Федеральный закон Российской Федерации "О народных художественных промыслах" (1999). Именно на художественные производства, тесно связанные с местными производственно-сырьевыми условиями и с комплексом локальной народной художественной культуры, детерминированной этнокультурными особенностями определенного региона, делался основной упор.

Народные художественные промыслы, поставленные на промышленную основу, являются одной из форм существования предметной части народного творчества. Произведения народного творчества имеют двойственную природу: это и произведения искусства, и утилитарные вещи. Меры экономического и правового характера, принятые в первые годы Советской власти, привели к увеличению количества художественных промыслов, существовавших в те годы в виде деятельности отдельных кустарей либо их объединений (артелей) в системе промысловой кооперации, к укреплению их материального положения. Но в конце 1920-х гг. был взят курс на "подтягивание" промыслов до уровня государственных предприятий, что повлекло за собой насаждение других способов создания художественных изделий. Народные промыслы, основанные на ручном труде, переводили на поток, изготавливали промышленными методами. Постепенно промыслы были

переданы в ведение промышленных министерств. В результате осуществления такой политической, экономической и правовой политики происходило вытеснение народного творчества.

В настоящее время народные художественные промыслы существуют в виде специализированных предприятий государственного и общественного секторов экономики. И в практике отсутствует понятие "предприятие художественной промышленности".

Эпоха научно-технической революции усилила стремление человека к индивидуализации его внутреннего мира, увеличила потребность в рукотворных вещах, подрывающих бездуховность его окружения. Она помогла осознать общечеловеческую значимость и жизненную активность народного творчества, сохранившего изначальные свойства труда, осуществляемого по законам красоты.

Профессиональная художественная подготовка кадров была и остается одним из важных условий существования любого народного промысла. В Свердловской области (по данным областного совета по художественным промыслам и ремеслам) на 1 января 1999 г. насчитывалось 37 предприятий художественных промыслов (в 1998 г. – 48).

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации "О дополнительных мерах государственной поддержки учебных заведений, ведущих подготовку мастеров и художников для народных художественных промыслов" (№ 422 от 17 февраля 1998 г.) предусматривалось увеличение фонда заработной платы преподавателей (на 15 процентов) средних учебных заведений и стипендиального фонда (на 20 процентов) для поощрения особо отличившихся учащихся. В перечень образовательных учреждений вошли средние специальные учебные заведения:

- Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова.
- Богородское художественно-промышленное училище.

- Московское художественное училище прикладного искусства.
- Меішерское художественно-промышленное училище,
- Пятигорский филиал Абрамцевского художественно-промышленного колледжа,
- Российский художественно-творческий колледж игрушки,
- Уральское училище прикладного искусства,
- Федоскинское художественно-промышленное училище,
- Холуйское художественно-промышленное училище обработки металлов,
- Гжельский художественно-промышленный колледж,
- Челябинский промышленный техникум (филиал г. Касли), а также высшие учебные заведения:
- Московский государственный художественно-промышленный университет,
- Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия.

К сожалению, в этот список не вошли художественные профессионально-технические училища, которые осуществляют подготовку специалистов по многим направлениям, в том числе и для предприятий народных художественных промыслов. В Свердловской области такого рода учебных заведений несколько: в Екатеринбурге – профессиональное художественное училище № 42, с 1942 г. осуществляющее подготовку огранщиков, камнерезов, ювелиров; профессионально-техническое училище № 91, в котором на отделении "Народные художественные ремесла" с 1996 г. ведется подготовка мастеров по изготовлению художественных изделий из дерева и металла; в пос. Бобровский Сысертского района – профессионально-техническое художественное училище № 32, с 1946 г. выпускающее специалистов-краснодеревщиков, резчиков-инкрустаторов, художников по росписи дерева; в Богдановиче – профессионально-художественное училище

№ 99, с 1985 г. осуществляющее подготовку живописцев, переводчиков рисунка, формовщиков фарфоровых изделий.

И только единственное учебное заведение является пока полноправным представителем Ассоциации народных художественных промыслов России – Уральское училище прикладного искусства (Нижний Тагил). В 1943 г. Свердловский облисполком принял на основании правительственной директивы решение о безотлагательном восстановлении художественных промыслов и ремесел на Среднем Урале. Предусматривались реконструкция производственной базы по изготовлению камнерезных, ювелирных, расписных железных изделий и решение проблемы ученичества. В связи с этим в 1944 г. и открылось новое учебное заведение, выпускники которого нашли свое применение на различных предприятиях художественных промыслов.

Ассоциация художественных промыслов России, объединяющая более 400 предприятий, проводит большую методическую работу с учебными заведениями. В частности, ежегодно организуется "Конкурс молодых дарований" с учреждением премий (за I место – 3 тыс. р., за II – 2 тыс. р., за III –

I тыс. р.), что, в свою очередь, позволяет выявить одаренную и талантливую молодежь, способную сохранять и развивать лучшие художественные традиции.

В 1970 – 90-е гг. во многих специализированных училищах при предприятиях художественных промыслов программой обучения предусматривалось не только ознакомление учащихся с традиционными способами, но и усвоение основ академической школы изобразительного искусства. Прежде чем приступить к изучению основ художественного ремесла и сугубо специфических приемов, учащиеся осваивали технику рисунка и живописи. Такие занятия, безусловно, расширяли кругозор будущих художников, позволяли им органично воспринимать произведения современного искусства, способствовали развитию навыков творчества. Все это приводило к тому, что начинающие мастера художественных

промыслов, приступив к самостоятельной деятельности, сначала обдумывали каждую свою композицию в академической манере, а затем приводили ее в соответствие нормам изобразительной системы, характерной для изделий промысла. Так, система обучения академическому искусству непосредственно взаимодействовала с традициями художественных промыслов.

Образование не может быть ограничено лишь получением навыков в специализированном художественном училище. Успех во многом может зависеть от собственной инициативы ученика и влияния опытного наставника. Правило "Мастер, воспитай ученика" во многом определяет художественную направленность профессиональной подготовки будущих специалистов.

Рисунок, живопись, композиция, лепка и другие художественные предметы необходимы для творческого познания действительности и ее передачи средствами линии, цвета и пластики. Опыт прикладных классов Академии художеств, ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа 1920-х гг. свидетельствует о необходимости полного подчинения преподавания общехудожественных дисциплин задачам подготовки будущих специалистов высшей квалификации: живописцев, скульпторов, архитекторов, художников-конструкторов, художников-технологов, преподавателей специальных художественных предметов.

Квалификационная характеристика выпускника профессионально-технического училища художественного профиля включает в себя овладение профессиональным мастерством: основами изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и специальными дисциплинами, необходимыми для будущей профессиональной деятельности. Программа по основам изобразительного искусства в специальных учебных заведениях базируется на "Сборнике учебных планов и программ для подготовки квалифицированных рабочих в профессионально-технических училищах" и рассчитана на двух- и трехлетний период обучения. Программа предполагает тесную взаимосвязь с предметами гуманитарного и технического цикла.

Ее цель – выявление и максимальное развитие способностей учащихся к изобразительному искусству, вооружение их теоретическими и практическими навыками, необходимыми в дальнейшей практической деятельности. Основными задачами являются:

- формирование представлений о содержании и роли изобразительного искусства;
- развитие творческого потенциала на основе академического и декоративно-прикладного искусства;
- ориентация на художественно-эстетическое восприятие окружающей действительности и потребностей общества.

В процессе обучения формируются навыки и умения применять основные законы наблюдательной перспективы, владеть линией и пятном как основными средствами выражения, выполнять работу с натуры и по памяти, ценить создаваемые изделия, обладающие художественной значимостью.

Правительством Свердловской области приняты Закон "Об образовании в Свердловской области" (№ 26-03 от 16 июля 1998 г.) и распоряжение "О развитии ремесленничества в Свердловской области" (№ 575 – РП от 5 августа 1999 г.) с целью возрождения важной структурной составляющей малого предпринимательства. Этими документами предусматривались мероприятия по подготовке профессий и специальностей, по которым необходимо осуществлять подготовку специалистов в системе профессионального обучения на Среднем Урале, три степени квалификации: ученик – подмастерье – мастер. Ученик – учащийся, прошедший обучение не менее трех лет в училище (лицее) и у мастера соответствующему ремеслу. Подмастерье – ремесленник, имеющий опыт работы в одном из видов ремесел и работающий по заданию мастера. Мастер – ремесленник, достигший высшего уровня квалификации и являющийся носителем художественной традиции какого-либо ремесла или промысла, способный руководить собственным предприятием, включая подготовку будущих ремесленников.

Программой были определены основные направления возрождения ремесленничества:

- обеспечение населения необходимыми предметами быта признанного качества, особенно таких, которые в наибольшей мере отвечают местным вкусам и традициям;
- сохранение и развитие с учетом современных требований национальных традиций, уральского колорита и самобытности в ремесленном производстве и народных промыслах;
- увеличение занятости населения, более быстрое расширение рынка труда в связи с наибольшей себестоимостью рабочих мест;
- достижение уровня материальной обеспеченности, соответствующей таланту и мастерству человека, раскрытие его творческого потенциала и способностей с передачей ученику секретов мастерства и т. д.

Этот документ планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (примерно 2000 – 2002 гг.) предполагается определить юридический статус ремесленничества, разработать нормативно-правовую базу деятельности, сформировать объекты инфраструктуры, содействующие развитию ремесленного производства, создать условия для закрепления ремесленного труда как престижного и общественного значимого. На втором этапе (примерно 2003 – 2005 гг.) планируется осуществить разработку и реализацию с участием палат и центров ремесел, союзов и ассоциаций ремесленников целевой областной программы развития и стимулирования в рамках общей концепции развития малого предпринимательства, формирование сектора ремесленничества как ветви малого бизнеса и части экономики области.

Личность развивается по одним и тем же законам, если она не лишена возможности изучать изобразительное искусство. Хотя отмечено, что у подростка на смену творческой свободе и уверенности (в отличие от ребенка) часто приходят робость, нерешительность, порой неверие в свои возможности. нередко они стремятся подражать, срисовывать [1]. Этот возрастной период

учащихся самый трудный для педагога: необходимо обучать подростка грамоте рисунка и живописи, одновременно поддерживая и развивая его индивидуальность, интерес к художественному творчеству.

Большинство исследователей художественного творчества убеждены, что изобразительное искусство необходимо без исключения всем и что эта основа должна закладываться в средней общеобразовательной школе в полном объеме. Это, в свою очередь, может способствовать развитию гармоничной развитой личности, ее художественно-творческим способностям и интеллекту. При дальнейшем обучении в специальных учебных заведениях (профессионально-техническом училище, колледже, вузе) будет быстрее происходить освоение основной профессии и специальности с художественным уклоном. Известный педагог и искусствовед А.В. Бакушинский отмечал, что "путь восприятия надо предпочесть пути образования и последний безвозвратно подчинить первому" [3, с. 127]. При этом культивирование художественного творчества посредством обучения не должно вступать в противоречие с личностью, так как трудность овладения навыками художественного ремесла без помощи педагога может привести к неверию в собственные силы.

Многие идеи, заложенные в процессе приобщения к художественному творчеству, актуальны и сегодня. Накопленный в течение трех столетий положительный опыт Урала в деле подготовки профессиональных художественных кадров необходимо сохранить и приумножить на современном этапе. Можно предположить, что новый тип художественного творчества в следующем столетии сыграет значительную роль в дальнейшем развитии отечественных технологий, традиций, истории, культуры искусства.

Литература

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М.: Просвещение, 1994. 160 с.
2. Архипова Н.А. Татищев В.Н. "Ученье – свет, неученье тьма есть" // Вторые Татищевские чтения. Екатеринбург: Изд-во Ин-та истории и археологии, 1999. 317 с.
3. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.; Л.: Академия, 1978. 226 с.
4. Гумелев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1989. 411 с.
5. Из истории Урала/Под ред. Ф. П. Быстрых. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1971. 394 с.
6. Инструкция В.Н. Татищева о порядке преподавания в школах уральских казенных заводов // Исторический архив: В 36 т. М.: Наука, 1950. Т. V. 216 с.
7. Козлов А.Г. Творцы науки и техники на Урале XVIII – начала XX вв. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. 224 с.
8. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. М.: Просвещение, 1982. 447 с.
9. Неменский Б. Гармония красоты // Учит. газ. 1988. 13 авг.
10. Нечаев Н.В. Горнозаводские школы Урала. М.: Просвещение, 1956. 318 с.
11. Павловский Б.В. История промышленного Урала (1700 – 1861): Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. 36 с.
12. Пронина И.А. Декоративное искусство в Академии художеств. М.: Искусство, 1983. 262 с.
13. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М.: Просвещение, 1987. 176 с.
14. Сажина Н.С. Появление горнозаводских школ на Урале // Вторые уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1998. 356 с.
15. Сафронова А. Школьников велите беспрестанно учить... // Вечер. Свердловск. 1987. 20 янв.

16. Свалов В. Троицкий медеплавильный завод // Соликам. рабочий. 1979. 25 окт.

17. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1986. 1599 с.

18. Художественная культура в докапиталистических формациях/Под ред. Л. Н. Дорогова. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. 362 с.

19. Юхт А.И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х гг. XVIII в. М.: Просвещение, 1985. 124 с.