

А. С. Максяшин

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛА XVII–XX ВВ.

УДК 37:7(470.5)(091)

ББК 85.10р(235.550)в63

В статье представлен анализ становления художественного образования Урала в процессе его эволюции в период конца XVII–XX веков, повлиявшего на профессиональную подготовку специалистов в области изобразительного искусства для горнозаводской промышленности, художественных промыслов и ремесел.

Ключевые слова: уральская школа художественного мастерства; эндемичность; стадии художественного образования; методы, принципы и факторы обучения; система ценностей в художественном образовании.

A. S. Maksyashin

HISTORICAL-PEDAGOGICAL RESEARCH OF ARTS EDUCATION OF URAL in XVII–XX centuries

The article presents the analysis of art education in the Urals in the process of its evolution during the end of the XVII–XX centuries, which influenced the training of specialists in the field of fine arts for the mining industry, arts and crafts.

Key words: Ural school of artistic craftsmanship; endemicity; the stage of art education; methods, principles and factors of learning; the value system of art education.

Исследование истории художественного образования Урала определяется его универсальной ролью и значимостью в российской художественной культуре. Именно на Урале, наиболее динамично развивавшемся в промышленном отношении регионе

страны, на протяжении XVIII–XX веков прослеживались генетические линии художественной культуры в виде традиций, направлений, стилей и технологий. Для уральской школы художественного мастерства была характерна эндемичность — особое

пространственно-временное и территориально-культурное своеобразие, обусловленное интенсивными инверсионно-медиативными связями с горнозаводской промышленностью, художественными промыслами и ремеслами. В отличие от уникальности, для которой свойственна единичность и полная неповторяемость, эндемичность подразумевает глубокое своеобразие, вызванное социально-культурными и природно-климатическими факторами.

До недавнего времени региональное художественное образование Урала оставалось в стороне от внимания исследователей, что позволяет рассмотреть его с историко-педагогических позиций на основе определенных стадий: предпосылок появления, возникновения, развития, становления и последующей трансформации. Хотя художественное образование Урала и проходило через те же стадии, что и отечественное художественное образование в целом, однако имеются и определенные расхождения, которые представляют особый научный интерес: это и признаки самобытности, благодаря которым сложились отличительные подходы в профессиональной подготовке специалистов для нужд горнозаводской промышленности, художественных промыслов и ремесел; и особенности регионального искусства, базировавшегося на связи с художественным образованием и горнозаводской промышленностью, что способствовало обогащению отечественной художественной культуры уникальными по своей значимости изделиями декоративно-прикладного

назначения.

Первой стадии — предпосылок появления художественного образования Урала на рубеже XVII—XVIII столетий — предшествовали следующие факторы:

- активное заселение региона выходцами из центральной России и русского Севера;

- распространение грамотности среди местного населения после раскола православной церкви, вызвавшего стремление к фиксации художественными средствами антагонистических противоречий в религиозных убеждениях;

- создание первых учебных заведений художественного типа (школ художественного мастерства в Троицком заводе А. Ф. Турчанинова, Строгановых в Соликамске, Усолье и с. Ильинское);

- зарождение самобытных направлений в искусстве (керамического, золотошвейного, иконописного, серебряного, эмальерного, гранильного, расписного), передача преемственности и родового опыта старшего поколения к младшему на основе обучения технологическим приемам исполнительского мастерства.

Сама форма обучения на первой стадии отражала непосредственную связь с промыслами и ремеслами, а содержание художественного образования было полностью ориентировано на постижение практических основ профессионального мастерства. Такой подход характеризовал совокупность требований, правил и норм, регламентирующих искомый порядок организации обучения; способы педагогичес-

кого воздействия и взаимодействия педагога на ученика в процессе обучения; усвоением знаний и познавательной деятельности. За основу процесса обучения были взяты следующие методические направления:

- опытно-пробное постижение новых материалов и технологических приемов исполнительского мастерства, технологий, формирование ранее неизвестных практических умений и навыков;

- полное восприятие художественного замысла;

- многократное копирование образца (оригинала) и его повторение (имитация) со стремлением к полному воспроизводству (идентичности);

- контроль результативности обучения.

Несомненно, состояние художественного образования на первой стадии нельзя рассматривать как некий установившийся образовательный стандарт, а лишь как «определенный оптимум знаний, умений и навыков, благодаря которым можно сформировать устойчивое стремление достичь определенного жизненного успеха»¹.

Урал первой половины XVIII века формировался уже как крупный промышленный центр России. Именно этот период можно считать второй стадией — стадией возникновения художественного образования Урала, чему предшествовала социально-профессиональная подготовка специалистов в сфере изобразительной деятель-

ности, связанная с необходимостью обеспечения потребностей горнозаводской промышленности. Этому способствовали важные миссии:

- непосредственное участие художественного образования в промышленной модернизации по западноевропейскому образцу;

- возросшие потребности горнозаводского хозяйства в специалистах художественного профиля для градостроительства и прикладных искусств;

- удовлетворение насущных потребностей внутреннего и зарубежного рынков сбыта в промышленной и художественной продукции;

- возникновение общей научно обоснованной методологии и методики обучения в художественном образовании;

- заимствование западноевропейских методик преподавания основ изобразительной грамоты.

Первым мысль о взаимосвязи художественного образования с промышленным производством высказал В. Н. Татищев (1686—1750) — начальник горных казенных заводов, один из просветителей России, автор трудов по истории и педагогике, крупный государственный деятель. Благодаря его напряженной работе было много сделано в развитии просвещения, заложены прочные основы подготовки профессиональных художественно-технических кадров. В. Н. Татищев выдвинул важные для начала

¹ Сутырина Т. А. К проблеме определения генезиса гуманистических идей в педагогической публицистике: сб. науч. тр. // Региональные историко-педагогические исследования в развитии истории образования и педагогической мысли. Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2006. С. 40—42.

XVIII века инновационные идеи, в которых особое внимание уделялось:

— централизации дела просвещения посредством создания специальной коллегии — Правления горных заводов;

— гуманизации нравственного воспитания: «выведением новой породы людей» — идеально образованных и всесторонне развитых¹;

— «благородству прославления великих людей средствами искусства (истинная и благороднейшая цель искусства состоит в том, чтобы сделать добродетель ощутительной и передать бессмертию основу великих людей, заслуживших благодарность Отечества, и воспламенить сердца и разум к последованию)»²;

— системности подхода в образовании посредством обязательного включения рисунка в программы практически всех учебных заведений России в качестве постижения основ изобразительной грамоты, идеи разработки и утверждения принципов академической системы и законов классического искусства³;

— организации школ «для пользы мануфактур и ремесел» для подготов-

ки специалистов в области изобразительного искусства широкого профиля⁴;

— удовлетворению конкретных насущных потребностей общества⁵;

— утверждению школы художественного мастерства на Урале по обеспечению специалистами развивающейся промышленности, градостроительства и прикладных искусств, пользы «художеств» для широких слоев населения⁶.

Благодаря В. Н. Татищеву рисованию стало отводиться особое внимание в процессе обучения будущих специалистов горнозаводской промышленности. Созданная в Екатеринбурге школа «знаменования» (рисования) с 1737 года стала основополагающим учебным заведением нового типа с ориентацией на постижение основ черчения и рисования. Здесь проходили курс обучения многие выдающиеся личности, одна из которых — изобретатель первой паровой машины И. И. Ползунов (1729—1766), прошедший полный курс обучения в Екатеринбургской школе «знаменования» в 1736—1742 гг. и овладевший навыками рисования и инженерной

¹ Молева Н. М., Белютин Э. М. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. М. : Искусство, 1956. С. 37—41.

² Новиков А. М. Профессиональное образование в России. Перспективы развития. Российская академия образования. М. : Профобразование, 1997. С. 163.

³ Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка. М. : Просвещение, 1982. С. 14—18.

⁴ Гольнец С. В. Пути развития искусствознания на Урале: сб. науч. тр. // Из истории художественной культуры Урала: под ред. Б. В. Павловского. Свердловск: Изд-во Урал.ун-та, 1988. С. 26.

⁵ Молева Н. М., Белютин Э. М. Русская художественная школа первой половины XIX века. М. : Искусство, 1963. С. 10.

⁶ Павловский Б. В. Искусство промышленного Урала (1700—1861) : автореф. дис. ... доктора искусствоведения. М. : МГУ, 1965. С. 18—20.

графики¹. Важно отметить, что школа «знаменования» находилась на особом положении. Исследователь искусства горнозаводского Урала Б. В. Павловский, давая характеристику горнозаводским школам Урала XVIII века, отмечает следующие важные факторы:

1. Создание школы «знаменования» стало фактом необычайной важности для развития светской культуры на Урале, так как организация стройной системы художественного образования на Урале была проявлением нового мировоззрения.

2. В школу «знаменования» присылались ученики из других учебных заведений Екатеринбурга и горнозаводских поселков Урала, которые, постигнув секреты художественного мастерства, в дальнейшем применяли их в жизненной практике².

Педагогический процесс стадии возникновения включал в себя более целенаправленное усвоение учеником как традиционных, так и новых приемов художественного мастерства под непосредственным влиянием педагога. В основу обучения было положено:

1. Побуждение к художественной деятельности с использованием преимущественно положительных мотивов и стимулов, поддержки склонности к постоянному проявлению трудолюбия и старательности.

2. Проявление метода секуляризации (изменения мировоззренческих позиций в искусстве в переходе с библейских сюжетов на светские).

3. Знание и воспроизведение искусства реализма на основе научно обоснованных теоретико-методических разработок.

4. Ориентация на поиск принципиально новых, ранее не свойственных искусству Урала форм и элементов декора художественных изделий.

5. Применение методики «взаимного обучения» (методика Белл-Ланкастера) старшими младших.

6. Усовершенствование текущего контроля результативности и эффективности обучения.

Кроме основных средств обучения (наглядности, изучение натуральных образцов и речевого изложения учебного материала), стали применяться макеты, изображения рисунков и чертежей, учебные пособия. Был признан целесообразным переход к совокупному обучению, в процессе чего использовались как индивидуально-групповая, так и классно-урочная формы, с установкой на осмысление и понимание сущности художественной деятельности, включение принципов природосообразности и наглядности. Происходило обогащение инновационно-творческого потенциала личности, формирование профессиональных качеств и реализация гуманистических ценностей. Такой подход в художественном обучении способствовал:

— ориентации на принципы традиционализма в использовании материала, рационализма (логической обоснованности и целесообразности профессиональной подготовки специ-

¹ Козлов А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVIII—начала XX вехов. Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1981. С. 104.

² Павловский Б. В. Искусство промышленного Урала... С. 8–12.

алистов в области изобразительного искусства для горнозаводской промышленности), гуманизации (обеспечение становления гуманистического отношения к художественно-творческой деятельности «для себя»;

- анализу, синтезу и сравнению учебной информации, самоанализу, творческой рефлексии как системному способу обнаружения причин верного и неверного выбора направления учебного поиска и логики его развертывания;

- систематическому побуждению к творческой художественной деятельности с использованием положительных стимулов;

- проявлению заинтересованности педагогов к учебной деятельности и знаниям обучающихся;

- постижению и воспроизведению искусства реализма на основе первых теоретико-методических разработок;

- ориентации на поиск и освоение в обучении принципиально новых, ранее не свойственных искусству Урала форм и элементов декора в художественных изделиях.

XIX век стал третьей стадией — стадией развития художественного образования Урала, тесно связанной с изменением экономической, образовательной и культурной ситуации под влиянием капитализма как новой социально-экономической формации. Многоформность горнозаводского хозяйства Урала и осуществление комплекса административно-управленческих реформ способствовали созданию учебных заведений нового типа: школы «рисования, лепления и резьбы» при Екатеринбургской гранильной

фабрике (1800), школ художественного мастерства при Верх-Исетском (1800) и Каслинском (1860) заводах, живописной школы в Нижнем Тагиле (1806), школы «клинковых рисовальщиков» в Златоусте (1828). Включение в учебный процесс рисунка позволило осуществить более качественную подготовку специалистов-практиков с широким эстетическим кругозором, что соответствовало новому типу демократического мышления. На качество художественной подготовки учеников влияли следующие факторы:

- заинтересованность, стимулирование и поощрение творческой деятельности на основе выявления одаренных детей и их дальнейшего совершенствования в отечественных и зарубежных учебных заведениях;

- отказ от монистической (однообразной) методики и использование различных подходов, способствующих повышению качества обучения;

- копирование иллюстративных материалов в качестве познавательной основы;

- творческая работа по образцу с ориентацией на воплощение классических нравственно-эстетических идеалов;

- творческое постижение и практическая реализация теоретических и учебно-методических разработок.

Для стадии развития в художественном образовании стали характерными непрерывность, поступательность и системность обучения. Созданные на основе постижения рисунка произведения искусства — бронзовые и чугунные художественные отливки,

клинковое оружие, расписные металлические, камнерезные и гранильные изделия уральских мастеров — вошли в сокровищницу отечественной и мировой художественной культуры.

Четвертая стадия — становление художественного образования — связана с переходом от научно-технической к культурной модернизации, что обусловлено аккумулярованием лучших достижений в художественном образовании и осознанием на рубеже XIX—XX столетий исключительной важности сохранения ценностных национально-региональных приоритетов (в частности, художественных промыслов и ремесел). Открытию новых учебных заведений художественного типа способствовали деятельность Уральского общества любителей естествознания (1870), Екатеринбургского общества любителей изящных искусств (1896), Пермского общества любителей живописи, валяния и зодчества (1909). В числе учебных заведений — Екатеринбургская художественно-промышленная школа (1902) — филиал Училища технического рисования барона А. Л. Штигица (Санкт-Петербург), ремесленные школы в Кунгуре, Лысьве, Мраморском, Нижнем Тагиле, Уфалее, Чердыне. Перед учебными заведениями ставилась важная задача — осуществить художественную подготовку рабочих специальностей применительно к жизненным потребностям. При этом рисование являлось одним из главных условий преподавания. Более совершенные методологические установки повлияли на повышение активизации творчества личности, примером чего может слу-

жить Каслинский чугунный павильон, получивший Гран-при и Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже (1900). Грандиозный успех этого шедевра складывался из высокой степени мастерства рабочих, получивших базовую художественную подготовку в школе. Именно изобразительное искусство, благодаря своей специфике, стало служить эффективным средством умственного, нравственного, эстетического и трудового развития личности, средством формирования мировоззрения и идейных убеждений. Принципы традиционализма, многожанровости в искусстве и культуросообразности во многом влияли на процесс обучения, благодаря следующим положительным факторам:

- активному внедрению рисунка в процесс обучения;

- доступному и правильному изображению объектов на основе их анализа;

- геометральному методу обучения на основе упрощения сложных форм, благодаря определенной последовательности построения изображений;

- познанию и отражению реальной действительности;

- общественным суждениям и оценкам художественной ценности выполняемых учебных работ;

- постижению и отражению в создаваемых изделиях историко-педагогического и художественно-культурного опыта;

- выявлению особо одаренных учеников, их дальнейшему профессиональному совершенствованию;

— контролю результативности, эффективности и качества обучения.

Формы обучения — индивидуально-групповая и классно-урочная — базировались на принципах последовательности постижения учебного материала и педагогики мастерства (исполнительской, активизирующей, ориентирующей, развивающей, обогащающей параметры); технологии концентрированного обучения (создание условий для погружения в процесс обучения); мотивации творчества (использование знаний регионального историко-педагогического и художественно-культурного опыта). Таким образом, методика обучения заключала в себе постижение художественного мастерства (исполнительского, активизирующего, ориентирующего, развивающего, обогащающего), мотивацию к художественному творчеству на основе использования знаний регионального историко-педагогического и художественно-культурного опыта.

Изменение в содержании художественного образования, расширением сети учебных заведений художественного типа, новых специальностей и квалификаций в процессе новой социально-политической и социально-экономической модернизации 1920 — конец XX века было связано с новой стадией — стадией трансформации. Продолжала укрепляться научно-теоретическая и учебно-методическая база художественно-образования Урала, возникли новые

виды и жанры в искусстве. Однако смена исторических парадигм, по мнению Е. Г. Осовского, поставила перед художественным образованием проблему пересмотра многих сложившихся и устоявшихся взглядов как на образовательный, так и на историко-педагогический процесс¹. На стадии трансформации были разработаны и внедрены в практику обучения следующие методы обучения:

— «свободного творчества», «комплексного обучения», «свободного воспитания» на основе синтеза труда и науки художественного образования в области изобразительного искусства;

— проектный, коллективного преподавания, лабораторно-бригадный, «социалистического реализма»;

— познания и анализа формы, построения формы в изображении;

— трансформации отечественного и регионального художественного опыта;

— «обруба» — упрощения сложной формы предметов до простых геометрических форм;

— активизирующего обучения на основе выполнения творческих упражнений, копий, оригиналов, самостоятельных авторских разработок;

— достижения креативного уровня развития личности и ее профессиональных художественных способностей;

— сравнительного изучения связей, сходств или отличий в разнообразных художественных явлениях (метод компаративизма)².

¹ Осовский Е. Г. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР (1917–1940). М.: Высшая школа, 1980. С. 81.

² Там же. С. 154–176

Исследование деятельности учебных заведений Урала дает представление о принципах обучения, среди которых можно выделить:

- гуманизацию по обеспечению становления нравственно-эстетического отношения личности к искусству, к художественной деятельности, ее субъектам и художественным интересам в рамках перехода художественных ценностей «для себя» в художественные ценности «для всех»;

- отражение социокультурных и философско-мировоззренческих позиций;

- реставрацию историко-педагогических и художественно-культурных ценностей в качестве фундаментальной основы художественного образования;

- разработку новых образовательных и художественных технологий, государственных образовательных стандартов;

- интегративность реализации содержания базового и профессионального художественного образования;

- дифференциацию в реализации художественного образования с учетом возрастных факторов восприятия действительности, познавательной и творческой художественной деятельности;

- самореализацию в художественно-творческом развитии личности в целом и осуществления художественной деятельности в частности;

- толерантность эффективного формирования уважения к историко-педагогическому и художественно-культурному опыту прошлого;

- научность творческих способ-

ностей, расширение возможностей наслаждаться красотой и создавать ее;

- арт-отражение жизненных реалий в различных формах искусства, стирание границ между искусством и жизнью.

Можно отметить и проявление в художественном образовании следующих эстетических категорий: образности (наличия развитых художественных способностей личности), системности (способности к научно-аналитическому мышлению), инновационности (поиска оригинальных решений образовательных задач). Современное художественное образование стало более полифункциональным с ориентацией на объективное и субъективное художественное преобразование действительности, поэтому ведущими функциями стали:

- социальная, непосредственно связанная с художественно-профессиональной деятельностью;

- культуросообразующая, ориентированная на трансляцию историко-педагогических и художественно-культурных ценностей;

- педагогическая, обеспечивающая содержание базового инварианта;

- диагностическая, реализующая на основе социально-педагогических целевых установок развитие обучаемой личности;

- проектировочная, обеспечивающая достижение конкретных целей посредством отбора методов, форм и средств освоения содержания художественного образования.

Содержание художественного образования определило ориентацию на постижение традиционных и ин-

новационных теоретических, методологических и практических основ профессионального художественного мастерства, множественность профессий и специальностей, непосредственно связанных с творчеством. Одним из положительных результатов стадии трансформации стала диверсификация — мера разнообразия в совокупности и одновременном развитии не связанных друг с другом многих видов изобразительной деятельности. Это вызвано конкурентоспособностью художественного образования в новых социально-политических и социально-экономических условиях. Блочно-модульное содержание образовательного процесса подразумевало уже наличие квалификационной характеристики специалиста на основе новых Положений о лицензировании образовательной деятельности и Государственных образовательных стандартов специальностей и профессий, учебных планов реализации образовательных программ, соответствующих технологиям обучения.

Региональный исторический опыт художественного образования Урала накапливался на протяжении трех столетий в тесной взаимосвязи с горнозаводской промышленностью, промыслами и ремеслами, с ориентацией на конкретные жизненные реалии. И в дальнейшем этот опыт также должен быть направлен на применение в современной жизненной практике.

Однако недостаточная осмысленность категории «региональное образование» современной наукой влияет на региональное художественное образование, которое призвано выполнять

свою главную миссию — формировать положительную идентичность (личностную, региональную, российскую) на основе культурологического подхода. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать образование как модель жизни, взаимосвязанную с жизнедеятельностью человека, живущего на данной территории. Не учитывать многие положительные наработки региональных школ художественного мастерства (в том числе и уральской) нельзя: именно эти наработки обладают эвристической, исторической, культурологической и педагогической ценностью. Важно активно использовать ценности предшествующего историко-культурного опыта — новому поколению необходима постоянная опора в виде идеальных образцов. В этой связи необходимо создание более совершенных условий для эффективного повышения регионального менталитета, направленного на сохранение историко-педагогических и художественно-культурных ценностей, их экстраполяцию в будущее.

Художественное образование может стать региональным лишь тогда, когда оно станет продуктивным (продуктивное — это система традиционных ценностных ориентиров) и начнет влиять на конкретную жизнедеятельность человека. Художественное образование Урала на протяжении длительного времени наследовало ценностно-нормативное ядро, адаптировало приобретенные знания к условиям конкретной территории. В своей основе оно имеет художественно-культурный контекст и носит конкретно-исторический характер, является базой по передаче и

воспроизводству регионального историко-педагогического опыта. Система ценностей многогранного художественного образования Урала формировалась на протяжении XVII—XX веков, на самом пике российской истории во взаимосвязи с горнозаводской промышленностью, промыслами

и ремеслами, социально-культурным менталитетом местного населения. И благодаря своей многогранности в изобразительном искусстве пока еще сохраняются региональные традиции, на которых базируется национальное историко-педагогическое и художественно-культурное наследие.

Список литературы

1. Гольнец, С. В. Пути развития искусствознания на Урале: сб. науч. тр. / С. В. Гольнец // Из истории художественной культуры Урала: под ред. Б. В. Павловского. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988.
2. Козлов, А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVIII — начала XX веков / А. Г. Козлов. — Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1981. — 224 с.
3. Молева, Н. М. М. Педагогическая система Академии художеств XVIII века / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. — М.: Искусство, 1956. — 286 с.
4. Молева, Н. М. Русская художественная школа первой половины XIX века / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. — М.: Искусство, 1963. — 408 с.
5. Новиков, А. М. Профессиональное образование в России. Перспективы развития. Российская академия образования / А. М. Новиков. — М.: Профобразование, 1997. — 254 с.
6. Осовский, Е. Г. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР (1917—1940) / Е. Г. Осовский. — М.: Высшая школа, 1980. — 287 с.
7. Павловский, Б. В. Искусство промышленного Урала (1700—1861): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения / Б. В. Павловский. — М.: МГУ, 1965. — 26 с.
8. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка / Н. П. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1982. — 240 с.
9. Сутырина, Т. А. К проблеме определения генезиса гуманистических идей в педагогической публицистике / Т. А. Сутырина // Сб. науч. тр. Региональные историко-педагогические исследования в развитии истории образования и педагогической мысли. — Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2006.